

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Profesora: Cecilia Wolff Cecchi

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

OBSERVACIÓN SENSIBLE Y ACCIÓN CREATIVA.

Estudios sobre luz y color a través del uso de acuarela

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

SENSITIVE OBSERVATION AND CREATIVE ACTION.

Studies on light and color through the use of aquarelle

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA

SCT/

UD/

OTROS/ **x**

4. NÚMERO DE CRÉDITOS

3

5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

1,5

6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO

2,5

7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Mediante la práctica de la observación guiada y el uso de acuarela, el curso tiene como objetivo profundizar en la comprensión de los fenómenos relacionados a la luz y el color en la arquitectura y a su vez, incorporar prácticas creativas en una fase avanzada de educación, como es el nivel de magíster y los electivos de profundización de la carrera de Arquitectura donde se inserta este curso. La utilización de la acuarela no es casual, es necesaria e ineludible dada su característica única de transparencia, lo que, en combinación con uso de papel blanco, permite observar, estudiar y experimentar fenómenos lumínicos de similar naturaleza que aquellos que la luz produce en las superficies. Por otra parte, su práctica motriz es

un entrenamiento útil y necesario para las personas que se desempeñan en el ámbito de la creación plástica poniendo en práctica la teoría del *pensar haciendo*¹.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Comprender los fenómenos físicos de la luz y el color mediante la observación visual y la explicación de la teoría de los fenómenos, tanto físicos como perceptuales, con el fin de aplicar estos conocimientos en la actividad disciplinar de la arquitectura y afines. Se utilizan y contrastan teorías orientales y occidentales de índole filosófica como científica.
2. Internalizar los fenómenos físicos y perceptivos estudiados respecto de la luz y el color en la arquitectura y el hábitat en general, para incorporarlos a la actividad disciplinar, mediante la observación activa y la creación de obras en acuarela.
3. Aprender el uso de la acuarela como una forma de observación y creación, sea como fin en sí mismo, así como para un uso proyectual o de índole instrumental. El uso de la acuarela como práctica permite la observación sensible, la acción creativa y el entrenamiento muscular necesarios para poner en práctica la teoría del *pensar haciendo*.

9. SABERES / CONTENIDOS

El cuerpo teórico del curso se basa en los conceptos de física óptica y física geométrica en el contexto de la percepción visual humana. Se entregará para ello un marco conceptual y teórico sobre la percepción sensorial en base a diversas corrientes de pensamiento. Como contexto de observación se expone una revisión del uso de la luz en la arquitectura desde sus vertientes cultural, técnica, religiosa, higiénica y científica, entre otras. Estos conceptos teóricos serán la base para observar la arquitectura a toda escala con el fin de plasmar en una imagen representada mediante acuarela, los fenómenos estudiados respecto de la luz. Al realizar la captura fotográfica de la imagen que capta el fenómeno o concepto y su posterior representación en acuarela, se pone en práctica el valor de la acción creativa en una disciplina como la arquitectura, donde el pensar haciendo, o pensar con las manos, es un modo propio de generación de pensamiento.

El curso se estructura a través de los colores, considerando, además de los tres primarios y los tres complementarios, el blanco, el negro y la sombra (incolora) como colores. Los colores presentados concatenadamente según una lógica no lineal ni circular, serán el hilo conductor del curso. En cada uno de ellos se abordarán temas reflexivos de índole teórico, que serán observados y abordados mediante la creación de una acuarela, basada en una imagen fotográfica, donde se plantee la reflexión crítica acerca del tema abordado.

---

¹ Wolff, C.; Cárcamo, M. *Enactive or symbolic representation? When the order alters the product*. VLC arquitectura. Research Journal; Vol 8, No 1 (2021).

Blanco

- Papel blanco o Luz: Teorías físicas óptica y geométrica
- Agua; observación sensible (visual, vestibular, propioceptiva); luz visible; espectro visual

Rojo

- Color; percepción visual humana

Amarillo/ Violeta:

- Temperatura; complementariedad; rosas cromáticas y paletas de color

Azul/ Naranja

- Observación de la sombra
- Composición espacial bidimensional; proporciones; equilibrios armónicos

Verde

- Pigmentos; tono; saturación; límites de color
- Luz reflejada; luz transmitida

Incoloro/ Café/ Gris

- transparencia, translucidez y reflejos; colores inciertos; los blancos

Negro

- Luz, absorción, pigmento
- Propiedad del color; autoría y creación

10. METODOLOGÍA

A través de los colores se irán abordando los conceptos y temas relacionados a la luz y el color en la arquitectura. Se entregarán estos conceptos en clases teóricas y también se entregan herramientas para la observación sensible de estos fenómenos. Ésta se entiende como la observación que se realiza a través de los sentidos, sin significación, y tiene como fin de permitir la comprensión del fenómeno. La observación sensible da paso a la creación de la imagen del fenómeno, que será captada en una fotografía realizada por cada estudiante, mediante el uso de su teléfono celular. La imagen fotográfica resultante debe evidenciar la reflexión crítica acerca del tema abordado.

A partir de la imagen captada por cada estudiante, se dará paso a su representación en acuarela utilizando algunas técnicas de dibujo. Adicional a la acuarela, se debe incluir alguna cita o reflexión propia sobre el tema abordado en cada caso, mediante un texto de uno o dos párrafos.

Cada tema-color se desarrolla en dos o tres clases, dando como resultado un compendio de cerca de diez acuarelas-texto entre las que se incluyen: rosas cromáticas, paletas cromáticas, composiciones paisajísticas, situaciones urbanas, espacios interiores, atmósferas espaciales, detalles arquitectónicos, entre otras.

Materiales de trabajo

- acuarelas de pastilla
- pinceles

- papel con % de algodón
- frasco de agua
- lápiz de mina
- goma de borrar
- masking tape
- tablilla para apoyar el papel
- celular con cámara fotográfica

11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

Cada acuarela acompañada del texto reflexivo sobre el tema tratado en cada unidad (color, física, percepción, arquitectura, etc.) y las lecturas correspondientes al tema corresponderá a una nota. Al final del curso se presenta el compendio de todas las acuarelas en un book empastado o compaginado que será evaluado con una nota final como obra en sí misma (fanzine, libro objeto u otro).

12. REQUISITOS DE APROBACIÓN

ASISTENCIA (indique %):

75 %

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (escala de 1.0 a 7.0):

4.0

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXAMEN:

No hay examen, solo evaluación de cada acuarela y evaluación final del book.

13. PALABRAS CLAVE

Luz, color, acuarela, arquitectura, observación, creación

14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Alexander, Christopher (1979, ed. 1981). *El modo intemporal de construir*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
- Cabaña, Patricia; Arias, Matilde (2020). *Zen. Tao y Ukiyoe. Horizontes de inspiración artística contemporánea*. Satori Arte, Madrid.
- Lao Tzú (ed. 1937). *The sayings of Lao Tzú*. Ed. Wisdom of the East Series, Londres.
- Valero, Elisa (2004, ed. 2009). *La materia intangible. Reflexiones sobre la luz en el proyecto de arquitectura*. Ediciones Generales de la Construcción, Valencia.

- Wolff, Cecilia (2015). *Estrategias, Sistemas y Tecnologías para el uso de luz natural en arquitectura y su aplicación en la rehabilitación de edificios históricos*. Tesis doctoral, ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid.

15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Bloch, Susana (2008). *Al alba de las emociones*. Santiago, Chile: Uqbar.
- Cárcamo, Mauricio, Wolff, Cecilia. (2017). *CUBOOK. 1200 gramos destinados a discurrir en torno al manejo* (Obra completa). Santiago, RM, Chile: Universidad de Chile.
- Edwards, Betty (2000). *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. (C. Andreu & L. Piñero, Ts.) Editorial Urano, Madrid.
- Pallasmaa, Juhani (2012). *La mano que Piensa: Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
- Serra, Rafael.; Coch, Helena. (2005). *Arquitectura y energía natural*. Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.
- Steiner, Rudolf. (1919- Ed. 2010). *Teoría de los sentidos*. Editorial Antroposófica, Buenos Aires.
- Stengers, Isabelle (2019). *Cómo pensar juntos*. Editorial Saposcat, Santiago.
- Tanizaki, Junichirō (ed. 2017). *El Elogio de la sombra*. Ediciones SIRUELA, Barcelona.

16. RECURSOS WEB

- No aplica