

DE LA MIRADA AL REGISTRO

TEMA: docencia

SUBTEMA: enseñanza de la expresión gráfica en la carrera de diseño

GONZALEZ BIFFIS, Julieta, MERINO, Ana Maria

Facultad de Arquitectura y Urbanismo - UNLP

Arq846@gmail.com

PALABRAS CLAVES:

Enseñanza, percepción, registro

ABSTRACT:

Each one constructs his own image based on his perception, defined by the personal way of seeing, which will be captured with the use of different types of records. In this sense, the drawing is for the architect, designer or urban planner, the language to communicate their ideas and concerns.

In the teaching of our discipline, the sketch is a tool of constant use.

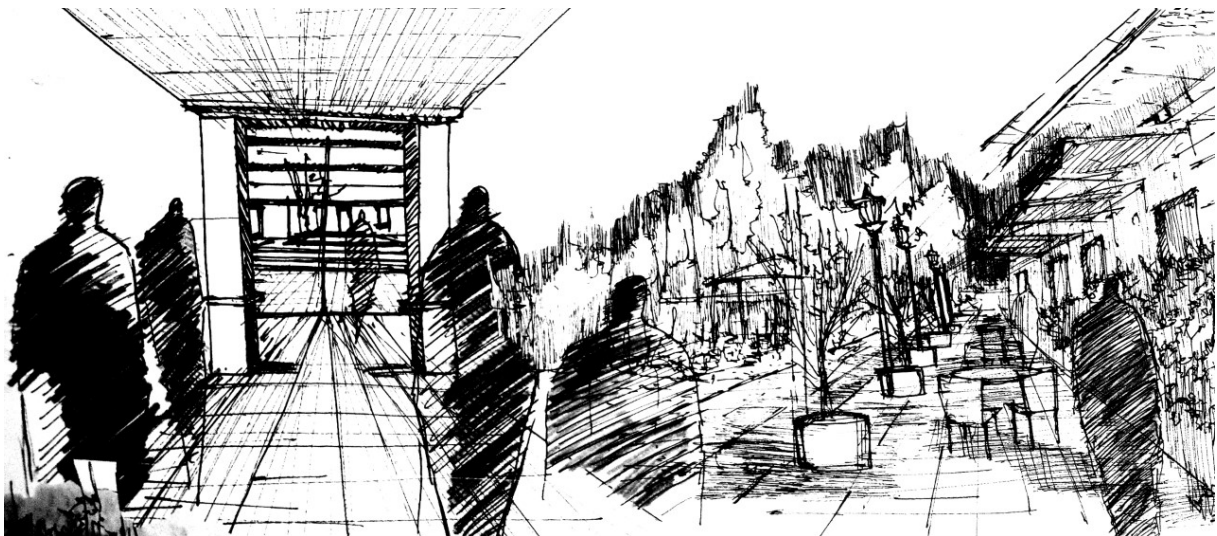
In this framework, the work proposes a reflection on the challenging path that is generated in each individual from the moment of observation to the elaboration of the graphic record.

RESUMEN:

Cada uno construye su propia imagen a partir de su percepción, definida por el personal modo de ver, que será plasmada con el empleo de distintos tipos de registro. En este sentido, el dibujo es para el arquitecto, diseñador o urbanista, el lenguaje para transmitir sus ideas e inquietudes.

En la enseñanza de nuestra disciplina el boceto es una herramienta de uso constante, sirve como backup de las memorias del proceso creativo del diseño o de viajes para el aprendizaje. En este marco, el trabajo propone una reflexión sobre el desafiante camino que se genera en cada individuo desde el momento de la observación hasta la elaboración del registro gráfico.

La presente ponencia tiene como objetivo incentivar a los estudiantes en el manejo del croquis, y a partir de la identificación de los inconvenientes más frecuentes detectados, plantear una serie de recomendaciones para que bocetar sea una experiencia estimulante y placentera. En la misma se exponen experiencias de taller desarrolladas por estudiantes.

Croquis de observación elaborado en tinta por Felipe Schmessone (estudiante del Taller de Comunicación Nivel II de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata).

1.- INTRODUCCIÓN

Toda representación implica un doble aprendizaje, por un lado, entender la arquitectura, y por otro, traducirla a un lenguaje propio de los arquitectos que debe aprenderse de manera conjunta con la comprensión del espacio representado.

¿Cómo será la manera de enseñar a los estudiantes a interpretar y adquirir este nuevo lenguaje? Esto es algo que, como docentes del área de Comunicación de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de la Plata, nos preguntamos constantemente.

Es necesario aprender a observar, es decir, ver la realidad para luego representarla y así transmitirla en toda su esencia. En el croquis de observación se genera el proceso de comprensión del objeto de estudio, y nuestros ojos van a filtrar lo que finalmente el cerebro le ordena a la mano, marcando en el dibujo las impresiones más sobresalientes que deseamos comunicar.

Dibujar es una acción que hace visible lo invisible, no se trata de dominar el dibujo para copiar una realidad, "en el dibujo se despliega toda una compleja filosofía de las marcas de los signos y los rastros. El dibujo es el lugar donde la ceguera, el tacto y el parecido se hacen visibles, y es también el punto de la más delicada de las negociaciones entre la mano, el ojo y la mente. Por más que me guste la escritura, es el dibujo el que demuestra todo lo que se puede decir con una sola marca, aparentemente descuidada". [1] La fuerza del dibujo se libera con la intención de expresar gráficamente todo aquello observado como parte del proceso de comprensión del objeto de estudio.

Esta ponencia pretende exponer y reflexionar sobre las distintas experiencias que se generan desde el momento de la observación hasta la confección del registro gráfico. En este camino pueden surgir dificultades cuando se intenta plasmar lo observado sobre un soporte.

2.- METODOLOGIA

La estrategia metodológica utilizada para la identificación de los inconvenientes más frecuentes que se generan en los estudiantes en el recorrido desde la mirada al registro, es de naturaleza exploratoria, y de alcance explicativo. Se basa en el estudio de las distintas experiencias presentadas por los

estudiantes luego de la realización del trabajo práctico denominado "Análisis de un edificio - Croquis de interpretación espacial", desarrollado durante la primera etapa del ciclo lectivo de la materia de Comunicación Nivel II del Taller Vertical N°3 dirigido por los arquitectos titulares Salvador Squillacioti y Carlos Jones de la Universidad Nacional de la Plata. Los objetivos del mismo son potenciar el entrenamiento de los estudiantes en el manejo del croquis como herramienta de indagación y exploración espacial y sensorial para comprender e interpretar gráficamente las características generales del edificio propuesto y su entorno inmediato, y representar el espacio a partir de la observación sensible.

Cabe destacar que esta indagación se complementa con un relevamiento fotográfico del lugar con la finalidad de componer una nueva mirada.

Por otra parte, uno de los ejercicios que forman parte de este trabajo es la proyección de imágenes durante un breve período de tiempo para luego transmitir las sobre el papel. El mismo resulta interesante para entrenar y agilizar la memoria, la percepción y la consecuente abstracción.

3.- DESARROLLO

La percepción visual es una creación mental en la que entran en juego todos los sentidos coordinados por la vista, y es ésta quien los traduce en imágenes. [2].

Luego de la percepción de la primera imagen se produce una abstracción, es decir, una captación de lo esencial con su consiguiente síntesis gráfica, procedimiento ilustrado a continuación. (Fig.1 y 2)

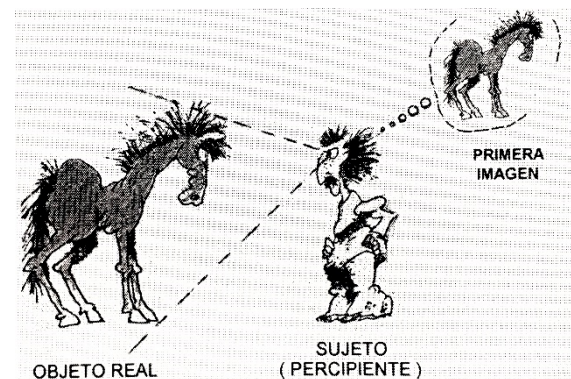

Fig. 1 – Dibujo del arquitecto José M. Lanzillotta

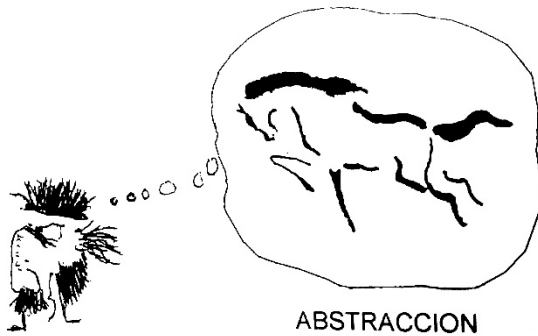

Fig. 2 – Ilustración del arquitecto José M. Lanzillotta

Para despertar en cada individuo la capacidad de transmitir lo observado a partir de sensaciones, y emociones experimentadas es necesario desarrollar una actitud contemplativa y atenta. De esta manera, cada uno formará su percepción y construirá su propia imagen. En este sentido, Rafael Echeverría afirma que “no hay un solo mundo, sino tantos mundos como observadores”. [3].

En una primera aproximación, el objeto de estudio con su entorno urbano, servirán de escenarios para transmitir un relato significativo. Se recurre de esta manera a un registro sensible y ambiental, con croquis de interpretación del sitio cargados de información e indagación. “Las imágenes ambientales son el resultado de un proceso bilateral entre el observador y su medio ambiente. El medio ambiente sugiere distinciones y relaciones, el observador –con gran adaptabilidad y a la luz de sus propios objetivos– escoge, organiza y dota de significado lo que ve. La imagen desarrollada en esta forma limita y acentúa ahora lo que se ve, en tanto la imagen se ve contrastada con la percepción filtrada, mediante un constante proceso de interacción. De este modo, la imagen de una realidad determinada puede variar en forma considerable entre diversos observadores.” [4].

Muchas de las dificultades que pueden surgir a partir de la observación, están relacionadas con la definición del encuadre, es decir con la planificación del registro gráfico. Para ello es necesario tener en claro qué se quiere capturar y mostrar para captar la esencia de lo que se pretende transmitir. Esto será de gran ayuda para determinar qué incluir y qué no dentro del encuadre, cual será el punto de interés, y cómo se definirá la relación figura-fondo.

Una vez definido el encuadre, se deberá recurrir a la secuencia lógica para el armado del croquis. En este sentido es recomendable plantear el dibujo desde lo

general a lo particular, para comprender la totalidad de lo que se quiere representar, y evitar detenerse en los detalles en esta primera instancia.

En las imágenes siguientes se presentan dos bocetos con técnica de línea en lápiz grafito de un estudiante del nivel II de la asignatura Comunicación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. (Fig. 3 y 4).

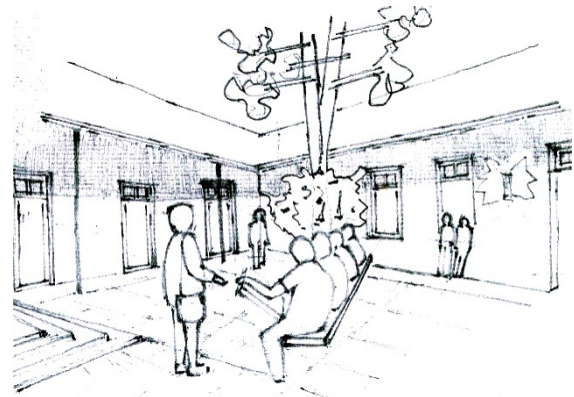

Fig. 3 – Boceto de Gustavo Peña.

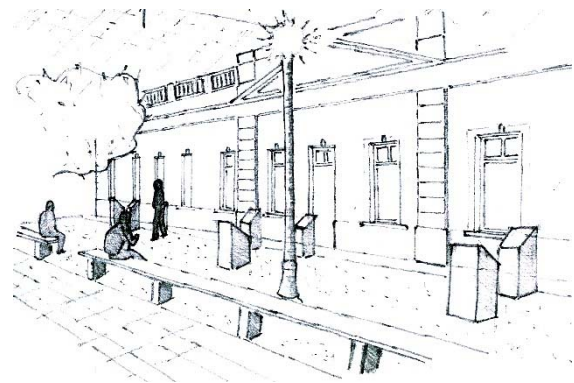

Fig. 4 – Boceto de Gustavo Peña.

Otros inconvenientes están vinculados con deficiencias en la aplicación de nociones básicas de la perspectiva, tales como la correcta definición de la línea de horizonte y los puntos de fuga, para descubrir la estructura invisible del espacio. Si bien estos conceptos son introducidos durante el transcurso del primer año de la asignatura, se siguen desarrollando en los niveles siguientes.

Será indispensable además, la adquisición de un lenguaje expresivo para dotar de intencionalidad y sensibilidad a esas primeras líneas. Resulta imprescindible observar la incidencia de la luz y la proyección de sombras sobre las superficies para aplicar distintos valores, ya sea por planos o a través

de líneas, y estar atentos a las sugerencias de los colores en los distintos momentos del día y estaciones del año. “El croquis no consiste sólo en el trazo: es expresión, es la forma interna particular de cada uno desplegada sobre la hoja”. [5]

A continuación se exponen croquis elaborados por estudiantes del nivel II de la asignatura Comunicación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. En la figura 5, se opta por una expresión rápida resuelta con tinta, y en la figura siguiente, se manifiesta la oscuridad de la noche expresada con un trazo suelto, con la aplicación de fibrones y tinta (fig. 6). En las dos imágenes posteriores definidas como figuras 7 y 8, la técnica utilizada es la textura en tinta negra expresada con un simple bolígrafo. Luego se muestran dos croquis resueltos con técnica de lápiz color, en tono verde y azul respectivamente (fig. 9 y 10). En la última imagen se emplea el collage para combinar las líneas en tinta con recortes de fotografías del sitio. (Fig. 11).

Fig. 5 – Croquis de Rocío Yubel.

Fig. 6 – Croquis de Hernán Ríos.

Fig. 7 – Croquis de Guadalupe Zarate.

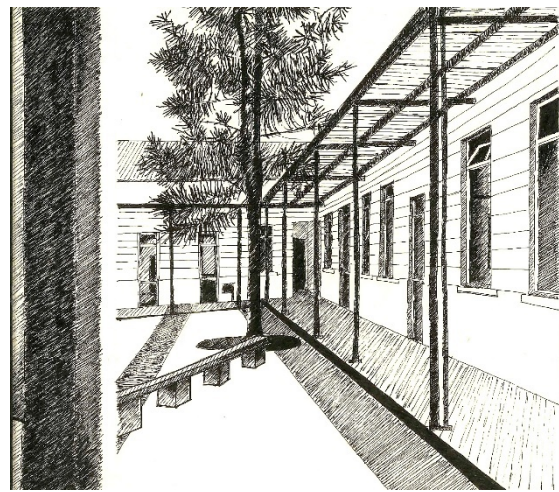

Fig. 8 – Croquis de Gretel Freidmberg.

Fig. 9 – Croquis de Gretel Freidmberg.

Fig. 10 – Croquis de GretelFreidmberg.

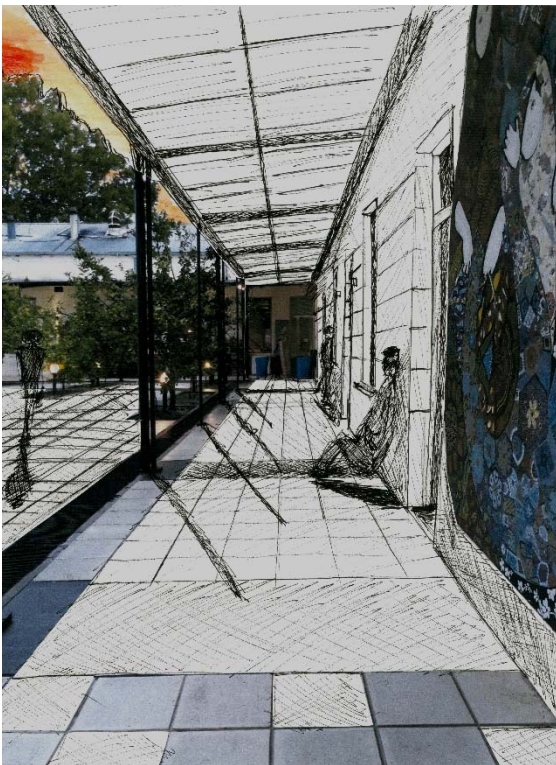

Fig. 11 – Collage de Mariano Yunnino.

Por último, es recomendable utilizar la fotografía como instrumento de asistencia en el momento de la definición del encuadre, y en la verificación de todos los elementos para la construcción de la estructura visual. En la fotografía, al igual que en el boceto, el desafío es representar objetos tridimensionales sobre una superficie bidimensional.

“Una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una apariencia, o conjunto de apariencias, que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció por primera vez y preservada por unos momentos o unos siglos. Toda imagen encarna un modo de ver e incluso una fotografía, pues las fotografías no son como se supone a menudo, un registro mecánico. Cada vez que miramos una fotografía somos conscientes, aunque sólo sea débilmente, de que el fotógrafo escogió esa vista de entre una infinidad de otras posibles. Esto es cierto incluso para la más despreocupada instantánea familiar. El modo de ver del fotógrafo se refleja en su elección del tema. El modo de ver del pintor se reconstituye a partir de las marcas que hace sobre el lienzo o el papel. Sin embargo, aunque toda imagen encarna un modo de ver, nuestra percepción o apreciación de una imagen depende también de nuestro propio modo de ver...” [6]

4.- CONCLUSIONES

Las pautas y sugerencias expuestas en el presente trabajo intentan facilitar en los estudiantes el empleo del croquis como instrumento de indagación personal.

Con la finalidad de transitar con éxito el camino de la mirada al registro, se sintetizan las siguientes recomendaciones:

- Estimular la percepción.
- Agudizar la observación.
- Aplicar conceptos básicos de la perspectiva.
- Otorgar intencionalidad a los dibujos.
- Trasladar estas herramientas al proceso creativo específico de nuestra disciplina.

Si bien el dibujo es la herramienta más eficaz para comunicarnos de manera rápida y expresiva con los demás, al igual que todo oficio, se logra con la práctica. Resulta fundamental, además, poseer una actitud perseverante, de superación de las limitaciones, que ayude a desarrollar aptitudes que muchas veces poseemos y desconocemos.

Importancia del croquis

En la era del ideal tecnológico, los nuevos programas informáticos y la tecnología asistida por ordenadores, abren nuevos caminos para una arquitectura virtual, pero a pesar de estos avances el dibujo de boceto o croquis, sigue prevaleciendo como inicio de gestación de la idea. Esto se debe a que el croquis es un dibujo sin terminar, factible de constantes modificaciones equivalentes al concepto de obra abierta.

¿Cómo transmiten los arquitectos y personalidades más reconocidas del mundo de la arquitectura “el alma” de una obra? Recurren al boceto, definido muchas veces mediante unas pocas líneas sueltas, pero dotadas de gran sensibilidad y expresividad. (Fig. 12, 13 y 14).

Fig. 12 – Boceto de Le Corbusier.

Fig. 13 – Boceto de Sebastián Bayona Jaramillo.

Fig. 14 – Boceto de Massimiliano Fuksas.

5.- AGRADECIMIENTOS

A nuestros profesores, con los cuales compartimos el trabajo cotidiano en las cátedras con largas charlas, discusiones y aportes de opiniones sobre nuestra labor docente.

A nuestros estudiantes, que hacen posible un constante intercambio de ideas.

A ellos, gracias.

6.- REFERENCIAS

[1] BERGER, JOHN(2011). Sobre el dibujo. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 9° edición.

[2] LANZILOTTA, JOSE M. Compilador(2010). Forma y comunicación en arquitectura. Conceptos básicos. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 1° edición.

[3] ECHEVERRIA, RAFAEL(2009). El observador y su mundo. J.C.SAEZ Editor, Vol.2.

[4] LYNCH, KEVIN (2008). La imagen de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 8° tirada.

[5] DOMINGUEZ, FERNANDO(2003). Curso de croquis y perspectivas. Editorial Nobuko.

[6] BERGER, JOHN(1972). Modos de ver. Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona.