

LA REPRESENTACIÓN BAJO EL SIGNO DEL CUERPO

Una experiencia de Dibujo de Figura apoyada en la Sensopercepción

Carlos Coppa - Giselle Galatoire - Ana Lavarello - Paula Oubiña - Mariana Soibelzon - Natalia Suarez

Los antecedentes de esta propuesta se remontan a experiencias personales de algunos de los docentes participantes, que en distintos momentos vincularon su práctica artística con metodologías propias del trabajo corporal. La oportunidad vino marcada por la autoexigencia de los docentes del nivel de explorar recursos que permitan mejorar la comprensión de la representación de la figura bajo la mirada clásica. Nos anima la constatación, todavía no generalizable, de que la gran mayoría de los alumnos que realizan la experiencia dan un salto apreciable en la expresión gráfica. Además, año tras año, nos encontramos en todos los grupos con un número de alumnos muy reducido que presenta grandes dificultades para comprender la representación desde los planteos tradicionales del Dibujo, para quienes los trabajos llevados adelante en esta experiencia han resultado una alternativa válida.

En el año 2006, durante la cursada de Dibujo Complementario II-IV (Turno Noche) realizamos una experiencia piloto en la propuesta de referencia, con un reducido grupo de alumnos de 3° y 4° año, que aceptaron transitar por una clase de Sensopercepción. En ese entonces trabajábamos la representación de la figura en 3° y 4° año utilizando modelo vivo, mientras en 2° año se trabajaban conceptos formales generales del Dibujo a partir de naturalezas muertas. Los resultados apreciados luego de las clases mencionadas, descriptos más adelante, en cuanto al impacto en la comprensión del espacio en la representación de la figura, nos llevaron a repetir la experiencia los años siguientes hasta la fecha, intentando en cada oportunidad repensar las estrategias en el sentido de optimizar lo conseguido. Decidimos radicar todos nuestros esfuerzos en grupos de alumnos de 2° año, que a partir del 2007 abordan desde las primeras clases la figura humana.

El objetivo perseguido es que los alumnos recorran desde la propiopercepción los contenidos que trabajan durante la cursada, que hacen posible la representación de la figura y que frecuentemente son solo observados, ampliando las posibilidades de comprensión de los mismos. Nos parece que, trabajando de este modo, los alumnos afianzan un esquema corporal constituido por relaciones, que permite avanzar notablemente en la construcción de la figura humana con los medios del Dibujo.

Dado el sensible vínculo que establecemos con la propia imagen corporal, llevar adelante esta experiencia es un desafío que genera entusiasmo y resistencias. Por esta razón desde el principio decidimos que para los alumnos la participación en la experiencia es voluntaria, al tiempo que con los docentes trabajamos mucho interiorizándonos de las prácticas para comprender qué y porqué se elige esta modalidad. Organizamos para esto clases de sensopercepción dirigidas a todos los docentes de la cátedra, aún los de otros niveles que abarca el dictado de la materia, para que pudieran comprender, también desde el cuerpo, las experiencias a realizarse en clase.

La metodología propuesta

De los diversos enfoques y metodologías para la enseñanza de la representación de la figura humana a través del Dibujo, nosotros partimos habitualmente de lo que llamamos método de observación dirigida. En nuestra síntesis, este método consiste

en tomar determinados puntos de referencia, en relación a un *eje vertical* y a un *eje horizontal*.

Estos ejes y direcciones son señalados, durante el desarrollo de las sucesivas clases, estimulando la constitución de una *estructura de la representación*, que no es ni debe confundirse con la *estructura física* del objeto observado a representar, sino que consiste en ciertas relaciones básicas pautadas que guían (y por lo tanto condicionan y estructuran) la observación del modelo.

En este sentido la realidad dada es interpretada como un todo relacional, que conforma un fenómeno, el modo en que las cosas se nos muestran o son percibidas. Representar desde este enfoque es comprender esos fenómenos, aprender las cosas por su apariencia y trasladar las relaciones que estas apariencias presentan. Para la mirada clásica, el recorte y la selección que se realiza en la constitución de su sistema de representación, la perspectiva cónica, se ha constituido de este modo borrando las singularidades del cuerpo del representador. La comprensión de lo visual con vistas a la representación gráfica implicaría una cualidad háptica de la mirada, donde ver es una extensión del tacto estructurado por la percepción del propio esquema corporal, donde juega la sensación de presencia y proximidad.

La Sensopercepción como disciplina se apoya en la capacidad propioceptiva y la desarrolla sistemáticamente en función de aportar a la imagen o representación mental que cada individuo tiene de su cuerpo, la conciencia de cada una de sus partes y de su unidad y su relación con el espacio y con los otros. En las clases propuestas, a la observación dirigida antes mencionada, le sumamos el tránsito por experiencias de sensopercepción, que nos permiten referir al propio cuerpo lo que analizamos a partir de la observación de un modelo externo. Intentamos que el alumno explore desde su propio percepción lo señalado en la observación, para que proponga gráficamente un cierre provisional de objetos o estructuras en una consideración relacional.

Hemos elaborado una serie de clases coordinadas que abordan conceptos que se trabajan primero desde el dibujo, se retoman desde una experiencia de sensopercepción y luego vuelven a la expresión gráfica. A lo largo de estos años hemos avanzado en la coordinación de estas prácticas. Las muy limitadas posibilidades aúlicas y de recursos humanos para el desarrollo de las clases de sensopercepción, no nos permiten por el momento pensar en más de dos o tres clases al año, por lo que intentamos desde la programación de la clase optimizar los beneficios. Luego de comenzar con una sola clase en el 2006, evaluamos la posibilidad de sostener al menos un cuatrimestre con dos clases, con no más de un mes de intervalo, durante el año de cursada, trabajando cada núcleo temático con encuentros en distintos momentos de la situación de aprendizaje.

Los procesos

Sobre la base del dibujo de figura humana hemos desarrollado en un cuatrimestre las siguientes clases:

EJE TEMÁTICO: *La percepción del propio cuerpo y la representación: Ejes longitudinales y transversales. Sus relaciones.*

Sensopercepción:

Sensibilización de puntos extremos del ancho de hombros y pelvis. sensibilización de puntos extremos (isquiones-mollera) en quietud y movimiento. Relaciones entre ejes (ubicación, dirección, distancias) a través de una improvisación de movimiento.

Dibujo:

Representar la figura humana desde la estructura lineal, a partir de la observación de modelo vivo. Realizamos un ejercicio antes de la clase de sensopercepción y otro

después, sin variar la pose del modelo ni el lugar de observación del alumno, con la intención de poder comparar las producciones.

EJE TEMÁTICO: Planos y volúmenes. Sus relaciones. La línea: su función de recreación ilusoria del volumen y el espacio.

Sensopercepción:

- Retomamos el trabajo anterior de los ejes aplicándolos al desplazamiento.
- Planos: Observación de pelvis, tórax y cabeza, en sus cuatro lados, a través del contacto con el piso.

Volúmenes: sensibilización observando distancias entre planos anterior y posterior y laterales en pelvis tórax y cabeza con ayuda del contacto con el piso y con las manos.

Dibujo:

Construcción en el espacio - representación espacial de la figura humana, utilizando varillas de madera. Realización de varios ejercicios de síntesis con direcciones que armen planos y compongan volúmenes.

EJE TEMÁTICO: La línea: su función de recreación ilusoria del volumen en el espacio ligando estructura interna y contorno.

Sensopercepción:

Adaptación de las manos a las formas del cuerpo que transita.

Trabajamos con las ideas: Pensar el cuerpo como paisaje. Del tiempo para recorrer y aprehender las formas (reconocer cóncavo, convexo, bordes, huecos, planos y volúmenes).

Dibujo: A partir de la observación del modelo, realizar varios croquis, utilizando la línea como recurso para representar el volumen, relacionando contorno con estructura y viceversa. Esta ejercitación se repite antes y después de la clase de sensopercepción.

EJE TEMÁTICO: La línea: Propiedades constructivas. Síntesis de la forma: esquemas geométricos simples para comprender sus desarrollos.

Sensopercepción:

Desplazamientos llevando un punto imaginario por el espacio, solo y en dúos. Sensibilización sucesiva de cuatro puntos en el cuerpo (cabeza-hombro-pelvis-rodilla) sobre distintos frentes en quietud y en movimiento.

Registro de la relación de esos puntos entre sí y en proyección hacia el plano del piso con el cuerpo alineado, sobre un eje perpendicular y uno oblicuo al plano del piso.

Dibujo:

Realización de croquis antes y después de la clase de sensopercepción. Localización de seis puntos importantes que sinteticen el volumen. Dibujos rápidos de una misma pose tomados desde distintos puntos de vista. Localización del eje de gravedad.

Todos los encuentros finalizaron con una puesta en común y un trabajo de reflexión individual guiada por una serie de preguntas que da cuenta de las impresiones vivenciadas en los mismos.

A continuación transcribimos algunas de las conclusiones de los alumnos:

Reflexiones : El primer encuentro (2006) finalizó con una puesta en común donde los alumnos llegaron a las siguientes conclusiones (reflexiones transcritas):

-“La visualización de los ejes hombro, cadera, rodilla ayudó a pensar el volumen para dibujar en plano.”

-“Dibujar de adentro hacia fuera, me lo dicen desde principio de dibujo pero lo tenía como un concepto abstracto”“Vi el cuerpo como mapa”.

-“Debería estar esta disciplina desde el principio de la carrera, para entender lo que hablan cuando dicen “estructura” o “dibujar de adentro hacia fuera” desde el primer planteo”.

En las clases posteriores (2007 en adelante) hicimos circular un cuestionario. Estas son las preguntas y algunas de las respuestas de los alumnos que participaron:

- *¿Cuáles fueron los aportes de sensopercepción a la representación de la figura humana?*

-“Con los ejercicios se visualizan y perciben muchísimo los ejes con los que trabajamos, ayudando a darle cuerpo a la figura en el dibujo. Suele pasar que los cuerpos quedan quebrados, desfasados, inarticulados, esta experiencia, ayudó a pensar en eso y a observar más el cuerpo a dibujar”.

-“Principalmente la cuestión del apoyo, donde cae en el piso el peso de la figura y como todo el cuerpo depende de ello. Cada parte del cuerpo, sus direcciones están en función del equilibrio que se da a partir de dónde estoy con respecto al piso. Por otro lado, el ser nosotros modelos nos permite imaginar luego como sentiríamos el cuerpo que estamos copiando.”

-Entender más allá de lo que vemos, ya en el adentro hacia fuera. Ver el peso, ya sentirlo en el propio cuerpo.

- *¿Registraron alguna sensación-acomodación distinta del cuerpo?*

-Al visualizar nuestros propios ejes estamos siendo conscientes de nuestro cuerpo, lo que ayuda a organizarlo e incluso, manejarlo.

-Es la primera vez que he realizado un ejercicio de sensopercepción y la sensación que me dio fue muy agradable, llegué a un estado de concentración que me permitió agudizar y captar movimientos en mi cuerpo que antes no había llegado a captar. Me permitió ubicar imaginariamente líneas, que espero poder ubicar a la hora de dibujar.

- *¿Accedieron a otro nivel de comprensión de los temas trabajados hasta ahora?*

-Si, yo diría de asimilación. Los bajé al espacio y al cuerpo real, a lo concreto.

-Más bien extendió los conceptos. Nos hizo de algún modo ver el cuerpo a dibujar; volvió más real el concepto de eje.

-En las clases suelo ver el modelo como una imagen que reproducir y en ese sentido creo que fue un gran aporte esta clase porque me permitió entender de otra manera como funciona. Permite dejar de ver al modelo como una imagen bidimensional para ver como funcionan las relaciones de tamaño y direcciones por dentro.

-Sí, hubiese sido muy positivo realizar esta experiencia desde las primeras clases.

-Logré comprender mejor el peso y apoyo del cuerpo en el dibujo que represento.

- *¿Volverían a realizar otra experiencia de este tipo?*

-Si, porque considero que sería necesario para reafirmar los conceptos vistos.

-Sí. Conocer nuestro cuerpo nos permite poder reproducirlo en un dibujo con consistencia.

-Me encantaría seguir realizando experiencias como estas. Creo que son sumamente enriquecedoras para nosotros. Nos ayudan a comprender y completar la información sobre como se construye nuestro cuerpo y ubicarlo espacialmente.

- *Realice una lista de actividades cognitivas puestas en juego al dibujar (En base a ejercicios de dibujo realizados antes de la clase de sensopercepción, después de la misma).*

-1. Observar- Comparar- Intuición- Medir- Recurrir a conocimientos previos.

2. Memoria perceptiva-Intuición- Observar- Relacionar-Medir-Percibir- Fluir- Intuir

-1.Observación - Comparación

2. Mucha observación- Más soltura

- *Comparando los dibujos realizados al principio de la clase con los del final, ¿hubo algún cambio o desplazamiento de las dificultades que experimentaron en el primer dibujo?*

-Si hubo cambios. Noto que en el dibujo aparece más el volumen. En la segunda etapa no usé tanto el razonamiento, sino que aparecieron muchos sectores, lugares que antes eran planos. Aunque se vea confuso en el dibujo es como lo percibí, como un rompecabezas de volúmenes.

-A mi me sirvió para no pensar tanto en los resultados del trabajo terminado, y entender más los volúmenes.

-Me ayuda a mirar al modelo de otra manera, mucho más perceptivamente, olvidándome de alguna manera de las mediciones.

- Creo que sentí más soltura al dibujar pero a su vez observé más al modelo antes de dibujarlo.

- *¿Qué relaciones pudieron establecer con el trabajo de sensopercepción al realizar los dibujos del final de la clase?*

-Lo más importante fue la línea definiendo el recorrido del cuerpo. Apareciendo así el volumen y el recuerdo de las zonas representadas (rígidas, blandas, etc.).

-Mejoró la sensación de volumen.

-Donde está cada cosa. Ubicar mejor los volúmenes en su lugar.

-Me fue menos dificultoso entender los ejes, la mirada, la dirección; es como que se incorporan esos datos.

- La diferencia es que pude darme cuenta de muchos más puntos de referencia para poder tomar relaciones.

Balance provisional

Desde el año 2006 y hasta la actualidad, los docentes hemos observado que los alumnos que transitan experiencias de sensopercepción han:

- Manifestado mayor concentración y disfrute en el trabajo.

- Exhibido mayor capacidad para identificar problemas e imaginar y proponer soluciones al representar gráficamente la figura humana.

- Ampliado la capacidad perceptiva, afianzado el concepto de estructura, logrado expresar con más claridad dificultades y/o dudas alcanzando una comunicación más fluida con los docentes.

- Al comparar los dibujos realizados después de esta experiencia, con los anteriores, pudimos observar que muchos alumnos plantean la estructura interna hallando nuevas relaciones entre las partes, realizando una observación más exhaustiva, desprendiéndose de los esquemas que nosotros les indicamos al guiar la observación. En otros casos no se observan hallazgos, o variaciones entre el primer y segundo trabajo, y algunos otros alumnos expresan que han descubierto nuevas relaciones pero que aún no las ven plasmadas.

Los docentes atesoramos de esta experiencia una manera interesante de ver el aprendizaje, con dificultades y logros. Hemos podido replantear las temáticas a partir de las mismas, abriendo nuevos canales de acceso a los conceptos: replanteando abordajes, agregando y modificando ejercitaciones, devanando dudas, planteando incertidumbres, e intensificando la búsqueda bibliográfica.

En la actualidad, para saber si es cierta nuestra presunción de que el aporte de esta perspectiva configura una contribución a la enseñanza del Dibujo, se nos impone progresar hacia una metodología de investigación más rigurosa. Esperamos caracterizar algunas variables que intervienen en la representación de la figura humana en términos clásicos y que observamos en los dibujos de los alumnos de este nivel, para luego analizar su comportamiento bajo la incorporación de la experiencia propioceptiva. Por esto nos propusimos a partir de este año, y aprovechando la sucesión de talleres verticales, hacer el seguimiento personal de alumnos que continúen cursando con la cátedra y que participen de estas clases y a la vez comparar sus trabajos con los trabajos de otros alumnos que no participen de la experiencia.

Bibliografía

- AA.VV. Técnica de la Historieta. Tratado de Dibujo Profesional Especializado. (1966). Escuela Panamericana de Arte, Buenos Aires.
- AGIRRE ARRIAGA, Imanol. (2005) Teorías y Prácticas en Educación Artística. Editorial Octaedro-EUB, Barcelona.
- ANONIMO. (2003). Dibujo de Figura Humana.. Ed. Parramón, Madrid.
- BLANC, Charles (1947). Gramática de las artes del dibujo. Editorial Víctor Lerú. - Bs.As.
- BONOME, Rodrigo (1963) Concepto y Técnica del Dibujo y de la Composición. Compañía General Fabril Editora, Bs. As
- CALMELS, Daniel (2001). El cuerpo en la escritura. Ediciones Novedades Educativas, Bs. As.
- CASSIRER, Ernest. (2006). Antropología filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura. Fondo de Cultura Económica, Méico. (1ª Ed. Inglés: 1994).
- CIVARDI, Giovanni. The Art of Drawing. Drawing Portraits. Faces and Figures. (2002) Search Press, Londres. (1ª Ed en italiano; 1994, Milán). (version digital).
- DAUSCHER, Hans. (1985). Modos de Dibujar nº 4 – Retrato. Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
- DEBRAY, Régis (1994). VIDA Y MUERTE DE LA IMAGEN. Historia de la mirada en Occidente.- Ed. Paidós – Barcelona.
- EDWARDS, Betty.
(1984) Aprender a Dibujar. Ed. Blume, Madrid. (1ª Ed. en inglés; 1979).
(2000). Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Ed. Urano, Barcelona (1ª Ed. inglés: 1979)
- GOMEZ MOLINA, Juan José (compilador) (2002). Estrategias del dibujo. Cátedra Ediciones, Madrid. (1ª Ed.: 1999).
- GÓMEZ MOLINA, Juan José (comp.) (1999). LAS LECCIONES DEL DIBUJO. – Ed. Cátedra, Madrid.
- HAMM, Jack. Drawing The Head And The Figure. A Perigee Book. (version digital).
- HART, Christopher (1997). How to draw animation. Watson-Guphill publications, New York.
- HERNANDEZ, Fernando (1992). Educación y Cultura Visual. Ediciones Octaedro, Barcelona.
- HOGARTH, Burne. (1989). Drawing the Human Head. Watson-Gutpill, US. (1era Ed; 1965).

- KESSELMAN, Susana. (2005). El pensamiento corporal. De a inteligencia emocional a la inteligencia sensorial. Lumen, Bs. As. (1ª Ed.: 1989).
- LE BRETON, David. (2006). Antropología del cuerpo y modernidad. Nueva Visión, Bs. As. (1ª Ed. francés: 1990).
- LECONTRE, Yves & WENDERMAN, Gerda. (2003). Introducción a catálogo de la muestra: DIBUJOS de la colección Paul MAENZ. Fondo Regional de Arte de Picardía, AMIENS, Francia- del 17/10 al 13/12/2003
- LEVIN, Raúl. (2005). La escena inmóvil. Teoría y crítica psicoanalítica del dibujo. Lugar Editorial, Bs. As.
- LHOTE, André (1947). Tratado del paisaje. Ed. Poseidón ,Buenos Aires.
- LOOMIS, Andrew. Drawing The Head And Hands. New York, Viking Press (version Digital).
Figure Drawing For All It's Worth.
(1939). Fun With A Pencil. New York, Viking Press, 1st Ed. Mac Millian Limited of Canada 2001.(Edición Digital para fines educativos).
- MATTESI, Richard. (2003). Force. The Key To Capturing Live Through Drawing. iUniverse Star, U.S.(version digital).
- NASIO, Juan David. (2008). Mi cuerpo y sus imágenes. Paidós, Bs. As.
- NICOLAÏDES, Kimon. (1969) The Natural Way of Draw. Houghton Mifflin, Boston. (1a Ed. Inglesa 1941)
- PAÍN, Sara (2008). En sentido figurado. Paidós, Bs. As.
- PANSU, Evelyne. (1981) INGRES. Dibujos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
- REED, Walt.(compiled and edited by). (2000).An Approaching to Drawing and Constructing the Figure. (version digital en ruso).(1era ed. en ingles; 1997,U.S.).
- RICHER, Paul. (1921). Physiologie. Attitudes et mouvements. Nouvelle Anatomie Artistique du corps humain. Vol. III. Plan-Nourrit Editeurs, Paris.
- RODULFO, Marisa. (2006). El niño del Dibujo. Estudio psicoanalítico del grafismo y sus funciones en la construcción temprana del cuerpo. Paidós, Bs. As. (1ª Edición: 1992).
- ROMANO, Diana. (2003). El arte de crear conciencia a través del movimiento Lumen, Bs. As.
- SPEED, Harold (1944). La Práctica y la Ciencia del Dibujo. Editorial librería El Ateneo, Bs.As.
- VILPPU, Glenn. (1989).Drawing Manual. Basic Figure Drawing. (version digital).