

Encuadre en construcción. A 100 años de la Reforma Universitaria

❖ GARCÍA, CARLA BEATRIZ¹ | carla@carlagarcia.com.ar

❖ COLÓN, SERGIO² | serko200@gmail.com

¹ Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Argentina.

² Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Facultad de Bellas Artes, Argentina.

RESUMEN

La imagen-idea que nos convoca:

“La enseñanza universitaria a 100 años de la reforma: legados, transformaciones y compromisos”.

Se propone para nosotros como un ámbito de reflexiones teóricas y de análisis, para poner en tensión el qué ético y el cómo estético (Tapia y García, 2015).

ENCUADRE EN CONSTRUCCION propone el relato de una experiencia sobre “los desafíos que los escenarios actuales suponen para las prácticas docentes universitarias y la búsqueda de alternativas que dialoguen con estos procesos de transformación”. Hace foco en la práctica pedagógica del primer día de clases del ciclo lectivo 2018, en el taller vertical de Comunicación de 1° a 3° año de la Cátedra García, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la Universidad Nacional de La Plata.

El encuadre es para nosotros una operación de selección donde se delimita el campo visual-conceptual, se determina el universo simbólico representado, se percibe como fragmento de

un todo más amplio, se vincula al concepto de espacio. Comprende el marco de encierro, el formato, la distancia y el punto de vista del observador-enunciador.

Las operaciones que tomamos para esta narración se relacionan con el encuadre, des-encuadre, re-encuadre y sobre-encuadre que fijarán al observador en los diferentes momentos diacrónicos y sincrónicos de la experiencia pedagógica en el ámbito del aula/as-taller/es donde hace cueva.

Si “los dolores que quedan son las libertades que faltan”, esta idea-imagen será el sustento y alimento de ENCUADRE EN CONSTRUCCION.

Ya que el encuadre es ante todo un posicionamiento ideológico, una mirada situada, una lectura del mundo, una construcción singular entre docentes y estudiantes, una co-existencia entre lo sólido y lo líquido, entre la permanencia y la innovación, entre las distintas generaciones y sus ámbitos de intervención. Sabiendo que no existe un encuadre neutral.

PALABRAS CLAVE: Estudiantes, Encuadre, Construcción, Miradas, Docentes.

INTRODUCCIÓN

El presente relato de experiencia pedagógica se desprende de la necesidad de los estudiantes que se inscriben en la cátedra, relevada por los docentes, de poder ubicar experiencial y reflexivamente la incidencia del poder de la imagen en la cultura actual. El discurso visual y audiovisual masivo, como las series, el cine, la fotografía, el material que circula por las redes sociales entre otros, son algunas de las fuentes de información más extendidas para analizar y reflexionar sobre estos productos de la época que construyen sentidos e inciden en las condiciones subjetivas contemporáneas, atravesando la experiencia estudiantil y las trayectorias educativas.

La toma de conciencia en la comunidad de la cátedra de Comunicación sobre nuestro lugar como productores de imágenes y sentidos, nos propone interpelarnos en ese doble y ambiguo juego de “lo que vemos y lo que nos mira” (Didi-Huberman, 1997), y parafraseando a Martine Joly se dice en clase que: el ángulo de la toma es una elección ética y estética. En donde la

imagen encuentra sus límites en el marco (Aumont, 1992) y que éste es a su vez uno de los elementos plásticos de la imagen, un elemento tan específico como la composición espacial a la que está ligado. Y que la interacción entre el cuadro, el fuera de cuadro y el marco invitan al juego de la significación y la interpretación del mensaje global. (Joly, 2003)

El encuadre es para nosotros una operación de selección donde se delimita el campo visual-conceptual, se determina el universo simbólico representado, se percibe como fragmento un todo más amplio, se vincula al concepto de espacio. Comprende el marco de encierro, el formato, la distancia y el punto de vista del observador-enunciador.

Las operaciones son: encuadre, des-encuadre, re-encuadre y sobre-encuadre.

La tarea de clase se propone como objetivo acompañar a los estudiantes en el proceso de ir construyendo herramientas conceptuales, que parten de aproximaciones intuitivas para abordar en un futuro la temática del encuadre con una mirada menos ingenua y más intencionada en sus recortes, en lo que muestra y en lo que esconde.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

MOMENTO 1: encuadre, la clase teórica inaugural, lo fija (duración 45 minutos).

MOMENTO 2: des-encuadre, movimientos de los 630 estudiantes y los 28 docentes (20 auxiliares diplomados y 8 co-ayudantes alumnos) en el espacio del aula-taller y hacia otras 2 aulas talleres. (Duración 15 minutos)

MOMENTO 3: re-encuadre en las distintas aulas de los 3 niveles y en las comisiones. Los estudiantes y docentes de primer año permanecen en el aula/taller donde fue la clase inaugural. Se distribuyen y se apropian de un sector del territorio áulico para comenzar la conformación de las comisiones, proceso en el que cada estudiante elige el equipo de docente auxiliar y co-ayudante alumno, con decide cursar el año lectivo. El tope de inscripción se produce respetando la relación docente-alumno de 1 en 30 (duración 15 minutos).

MOMENTO 4: encuadre, a otra escala de cada una de las 20 comisiones. Una vez concluida la instancia administrativa de inscripción, se explican las condiciones de cursada de la cátedra, siendo Comunicación una materia de promoción directa, se destina un tiempo para hablar de

los materiales, herramientas y equipo de trabajo que se utilizará durante el año. También se narra la película completa del ciclo lectivo 2018 (duración 20 minutos).

MOMENTO 5: sobre-encuadre (re-enmarcamiento / voyerismo), de cada estudiante en relación a su trabajo y el vínculo con su producción (duración 45 minutos).

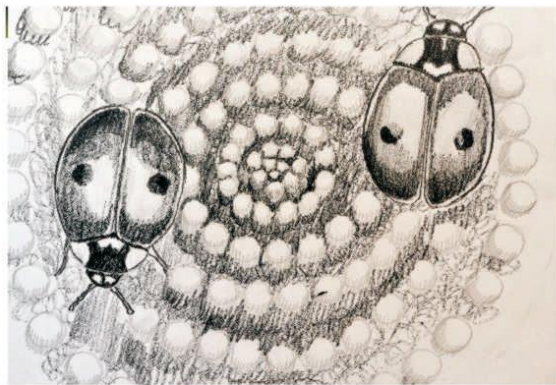
El caso de la comisión de la arquitecta Silvia Merino. Uno de los 20 casos diferentes.

Una vez concluida la instancia administrativa de inscripción, y explicadas las condiciones de cursada de la cátedra, materiales y equipo de trabajo que se utilizará durante el año, la docente propone una actividad y presenta a los estudiantes una serie de imágenes fotográficas, tamaño A4, varias en color y algunas en blanco y negro, seleccionadas como punto de partida para la experiencia de producción visual, vinculadas mayoritariamente a la naturaleza y a la arquitectura y les propone producir una imagen a partir de otra. Los estudiantes se interesan rápidamente por las imágenes y la propuesta que da la docente, se distribuye un soporte papel A4 de distintos gramajes y materiales para trabajar en taller, la técnica es libre. Se forman grupos de tres estudiantes por fotografía y se distribuyen los referentes de partida.

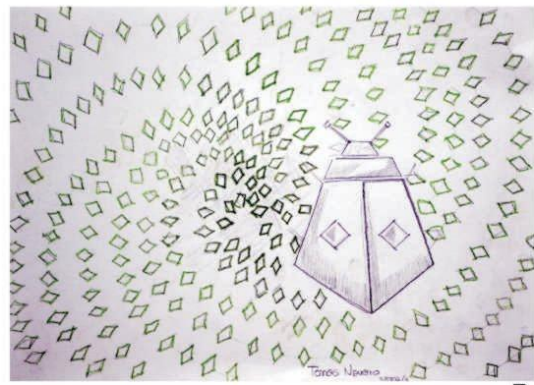
La consigna fue producir una nueva imagen a partir de aplicar alguna operación formal, como ser: podían trabajar con toda la imagen o con una parte, sólo con algunos rasgos o con elementos formales de la imagen, o aplicando operaciones como simetría, repetición, sustitución, adición, o cambiar el punto de vista. El objetivo oculto era liberarlos para que jugaran con las producciones y dibujaran. Todos pensaron y buscaron expresar ideas distintas que lograron volcarlas en el papel para comunicarles a los otros sus búsquedas. El trabajo se realizó en un clima de concentración y alegría. Se sentaron, ellos solos se acomodaron tomando mate y no se movieron de sus lugares durante los 45 minutos que duró la experimentación sobre pensamiento y expresión gráfica. El límite estuvo dado por el espacio temporal acordado al comienzo. Fueron espontáneos y no tuvieron la presión de llegar a tal o cual resultado. Cada uno produjo un encuadre singular de imagen (duración 45 minutos).

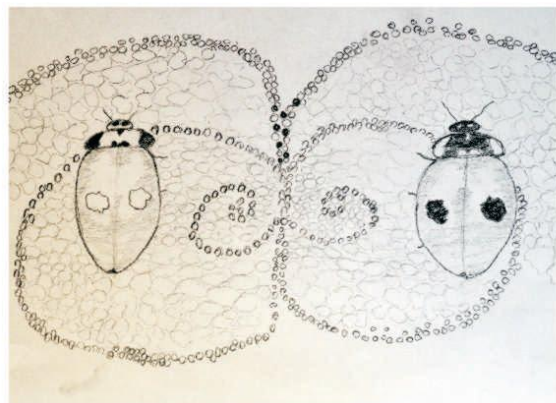
Modelo 1

A

B

C

D

Ilustración 1. Imágenes aportadas por la docente-arquitecta Silvia Merino (2018).

MODELO I. PRIMER PLANO - Naturaleza insecto sobre flor.

Figura pregnante sobre fondo organizado y centralizado.

Sesgo de las imágenes seleccionadas realizadas por estudiantes en la experiencia:

En las cuatro producciones la figura del insecto es tomada como protagonista (figuras A/B/C/D) de la imagen y en tres de ellas la simetría es la operación de composición de la nueva imagen (A/C/D).

Producción A: aplica una simetría invertida del modelo generando un espacio que acentúa la centralidad del fondo recreando el escenario para dos personajes que parecen querer escapar del cuadro. Consigue movimiento, resulta algo inquietante.

Producción B: utiliza los rasgos esenciales de la imagen modelo, y los recrea a través de una versión geométrica donde el fondo se atomiza en partículas dispersas en el espacio, ahora cósmico, crea una imagen que refiere a la ciencia ficción.

Producción C: construye una simetría axial, trabajada minuciosamente, refiere al ornamento, al bordado. Consigue romper la estabilidad de la simetría axial a través del contraste de dos puntos negros. Toma el concepto de pregnancia de la imagen modelo y lo traduce en un contraste de valor lumínico.

Producción D: a partir de la repetición y organización radial de la figura compone la imagen con un tratamiento técnico expresivo muy diverso, combinando superficies cromáticas y acromáticas a partir de los ejes.

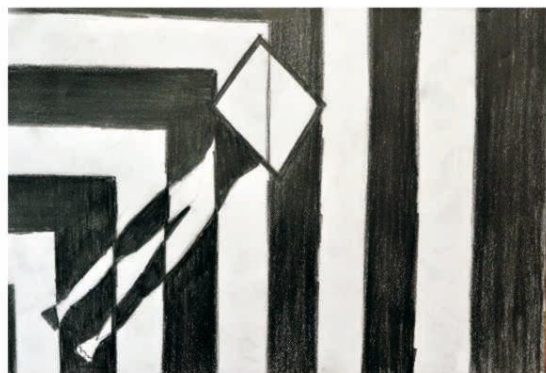
Modelo 2

A

B

C

Ilustración 2. Imágenes aportadas por la docente-arquitecta Silvia Merino (2018).

MODELO 2 - PLANO GENERAL *Figura en escalinata.*

Imagen metafórica. Perspectiva y claro oscuro.

En las tres producciones se trabaja con la totalidad de la imagen, su relación entre el fondo y figura.

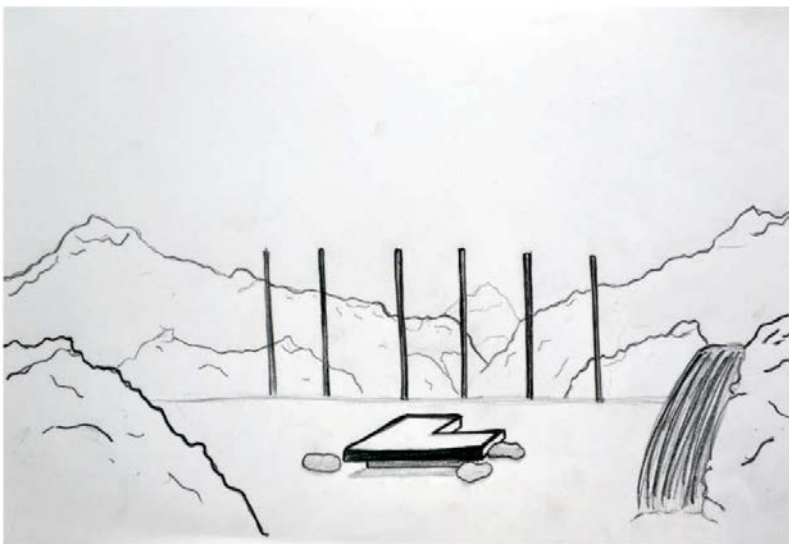
Producción A: reproduce la imagen y opera con un sobre-encuadre.

Producción B: a partir de una rotación de la imagen, las superpone y delinea un espacio etéreo, inacabado y poético.

Producción C: re-encuadra la escena cambiando el punto de vista. Extrema los sesgos formales de la imagen modelo, el claro oscuro se vuelve absoluto. El punto de vista refuerza la geometría del espacio y los escalones de vuelven planos.

Modelo 3

A

Ilustración 3. Imágenes aportadas por la docente-arquitecta Silvia Merino (2018).

MODELO 3 - PLANO GENERAL Arquitectura

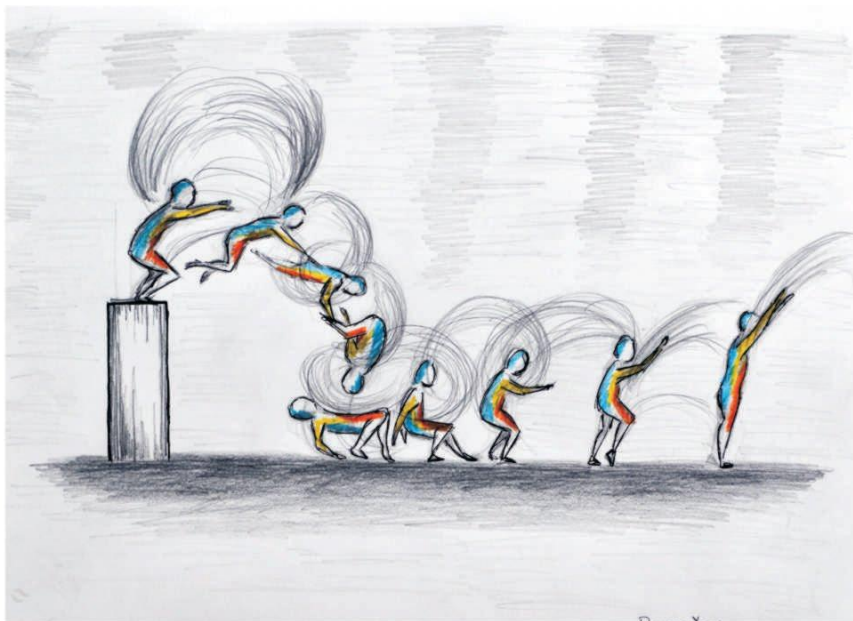
Relación interior – exterior.

Sesgo de la imagen seleccionada realizada por un estudiante en la experiencia:

Producción A: de un interior a un exterior, de un plano general a una panorámica. La sustitución del entorno y la apertura del plano construyen la poética de este trabajo.

Modelo 4

A

Ilustración 4. Imágenes aportadas por la docente-arquitecta Silvia Merino (2018).

MODELO 4 - PLANO DE CONJUNTO *Naturaleza Inicio de un vuelo.*

Secuencia Movimiento Tiempo.

Sesgo de la imagen seleccionada realizada por un estudiante en la experiencia:

Producción A: en este caso el estudiante inicia el juego abriendo el plano, re-encuadra el espacio en donde sus personajes necesitan volar, a partir de la operación de sustitución de la figura del pájaro por la figura humana. Construye la metáfora y la poética.

MOMENTO 6: re-encuadre, en cada comisión se coloca la producción del grupo distribuida en el centro de las grandes mesas del taller. La tarea realizada es la base de sorpresas e interrogantes que emergen de los estudiantes. Así, sobre los trabajos concretos se comienza en el ejercicio de tomar la palabra, se abre la puerta a la escucha y el interés en muchos casos por poder aprehender e incorporar aspectos conceptuales presentes en la práctica. La explicitación de los recorridos singulares que permiten ir construyendo una teórica personal y grupal en relación a la temática del encuadre en particular. El docente como integrador y sintetizador de un tramado simbólico grupal. Del pensamiento concreto literal figurativo a la posibilidad de un pensamiento abstracto lúdico que comience a tomar distancia de la producción individual. Y el decir de un estudiante al finalizar la clase: “entonces el encuadre es lo que uno quiere mostrar y es lo que uno quiere decir” (duración 20 minutos).

MOMENTO 7: des-encuadre, estudiantes se retiran del aula hasta el próximo miércoles en el mismo ámbito (duración 15 minutos).

MOMENTO 8: re-encuadre, docentes en reunión de cátedra organizan el material administrativo. Reorganizan la información y seleccionan los temas a ser tratados. Estudiantes regulares e información necesaria para cuando se realizan ejercitaciones fuera del predio de la facultad. Datos solicitados por la institución para la cobertura de la compañía de seguros. Estudiantes condicionales por dificultades emergentes del Plan de Estudios y las correlatividades directas e indirectas. Estudiantes de intercambio que llegan sin informe académico al aula. Orígenes: Bélgica, Francia, Italia y México (duración 20 minutos).

MOMENTO 9: encuadre, puesta en común y evaluación de las 20 propuestas iniciales desarrolladas en cada una de las comisiones de los 3 niveles del taller vertical. De estos 20

relatos emergen las singularidades docentes. Con los docentes, al igual que con los estudiantes, se fijó el tiempo de duración de la experiencia para este primer día de clases dejando la práctica abierta a los intereses, deseos y búsquedas de cada docente. Esto nos permite al momento del encuentro y la narración, reforzar la idea que para construir un equipo de trabajo que crezca en extensión y profundidad, el precepto debe acompañar el ejemplo, propiciando desde la palabra un espacio de libertad y generando en acto la posibilidad que cada uno se haga cargo del hacer en libertad (duración 45 minutos).

TOTAL 240 minutos. 4 horas de clase, de 13 a 17 del miércoles 21 de marzo de 2018.

A MODO DE CIERRE / A MODO DE APERTURA

Interpelados por los reformistas de Córdoba de 1918 y sus contemporáneos de La Plata, releemos:

“En adelante, sólo podrán ser maestros en la futura república universitaria los verdaderos constructores de almas, los creadores de verdad, de belleza y de bien”. (MLRU, 1918)

“Recojamos la lección, compañeros de toda América; acaso tenga el sentido de un presagio glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha suprema por la libertad; ella nos muestra el verdadero carácter de la autoridad universitaria, tiránica y obcecada, que ve en cada petición un agravio y en cada pensamiento una semilla de rebelión”. (MLRU, 1918)

Nosotros, ¿somos herederos? ¿Somos militantes contra el pensamiento único? ¿Estas palabras nos penetran o apenas rozan?

El Taller, es el ámbito soberano de construcción democrática de conocimientos, y nuestro esfuerzo cotidiano es inscribir nuevas voces, para oír nuevos dibujos y sentidos. (García, 2010).

Es un ENCUADRE EN CONSTRUCCION.

Abrieron desgarrando con una piedra apenas filosa, el vientre de esa niña.

El horizonte era el vacío y no el lleno, lo arrancado a la duración.

Me asomé a mirar por la ausencia. La niña se abría en dos.

Valor alto, luz. Valor bajo, sombra. La vida dudaba entre ambos.

Notas sonando a momentos.

La permanente secuencia de imágenes ejecuta a la niña estaqueada en el paisaje.

No duran ambas manos sosteniendo la herida. Inventan el agotamiento.

La niña crece.

Carla Beatriz García Fayet

BIBLIOGRAFÍA

Aumont, J. (1992). "La imagen". Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.

Bedoya, R. y Frias, I. L. (2003). "Ojos bien abiertos". "El lenguaje de las imágenes en movimiento". Lima, Perú: Fondo de desarrollo editorial.

Didi-Huberman, G. (1997). "Lo que vemos, lo que nos mira". Buenos Aires, Argentina: Ediciones Manantial.

García, T. O., Viera, L. M. y García, C. B. (2010). "Propuesta pedagógica de la Cátedra GVG2".

Joly, M. (2003). "La imagen fija". Buenos Aires, Argentina: Editorial La marca.

Ministerio de Educación y Justicia (1918). "Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria".

Tapia, M. A. y García, C. B. (2015). "Entre el qué ético y el cómo estético. Entre formas". Buenos Aires, Argentina: Editorial FADU-UBA.