

**XII CONGRESO NACIONAL DE PROFESORES DE EXPRESIÓN GRÁFICA
EN INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y ÁREAS AFINES
EGraFIA 2015
Río Cuarto, Córdoba, ARGENTINA
8 y 9 de octubre de 2015**

**Arq. ALÍ Martín; Arq. BAJO Jerónimo; Arq. MERLO Carlos;
Arq. FERRARIS Victoria; Arq. PEDROSA Nicolás;**

Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Sistemas Gráficos de Expresión "B"

arquitectomartinali@gmail.com, jeronimobajo@gmail.com,
carlosjuliomerlo@yahoo.com.ar, victoria_ferraris@hotmail.com,
arq.pedrosa.n@gmail.com

Av. Velez Sarsfield 264 - CP5000
Teléfonos 0351-4332091/6
Córdoba - Argentina

**LA CREACIÓN COLECTIVA EN LA GRÁFICA DE PREFIGURACIÓN
Relación entre el proceso gráfico creativo y u expresión artística.**

Disciplina: Arquitectura
Ejes de interés: Docencia

Nuevas técnicas pedagógicas para la enseñanza de la expresión gráfica

ABSTRACT

In recent years, traditional education had suffered a mayor crisis. The mass of students, together with the acceleration of time offered by the new technologies have deteriorated the teacher-student relationship. As lecturers, and with the intention of strengthen the relationship with the students, we have developed outside the classroom activities in order to get students out of their comfort and confront them with new exercises. The activity, in which the students are stimulated with music, becomes a collective conceptual construction of free expression. Consequently, with these new experiences, knowledge is transferred in a dynamic and interactive way in order to accompany the acceleration of contemporary times and at the same time recover the artistic production of traditional drawings.

RESUMEN

En los últimos años, en el ámbito de la universidad pública, el concepto de enseñanza tradicional ha entrado en crisis. La masividad ha ido en detrimento de la relación docente-alumno, sumado a la aceleración de los tiempos que proponen los avances tecnológicos globales y la inmediatez en los procesos. La sociedad ha cambiado y en consecuencia los alumnos también. Estas transformaciones nos hacen replantear la forma en la que enseñamos; por lo tanto, como profesores sentimos la necesidad de reformular los procesos de transferencia tradicionales, para motivar y estimular al alumno desde otro enfoque. Con la intención de reforzar e integrar la relación de los alumnos con la materia Sistemas Gráficos de Expresión "B" y sus docentes, se propone realizar actividades extra áulicas con el objetivo de sacar a los alumnos de los ámbitos académicos tradicionales. Dentro de la unidad temática de Gráfica de Prefiguración, planteamos un ejercicio inter - taller de representación gráfica libre y grupal relacionando conceptos antagonicos pre- establecidos por la cátedra. El ejercicio se desarrolla en el hall de la Facultad de Arquitectura sobre un soporte papel de 1 x 20 metros en el que todos los alumnos trabajan simultáneamente. Esta construcción colectiva plantea sacar al alumno de su zona de confort estimulándolo a partir de la música y la libre expresión. En esta actividad no sólo se pretende desarrollar las actitudes gráficas y creativas de los alumnos, sino también fortalecer las relaciones entre los diferentes talleres trabajando en equipo. De este modo, los alumnos representan conceptos y desarrollan la destreza gráfica mientras comparten ideas en un ámbito distendido y sin presiones. Esta construcción colectiva se ve favorecida por la masividad de la educación pública, generando representaciones más ricas y diversas que provienen de la discusión de posturas conceptuales que devienen del bagaje cultural de alumnos provenientes de los más variados contextos socio-culturales. En consecuencia, con estas nuevas experiencias, se genera la transferencia de conocimientos de una manera dinámica e interactiva que pretende acompañar la aceleración y la inmediatez de los tiempos contemporáneos y al mismo tiempo, recuperar la producción artística y la libre expresión de la enseñanza tradicional analógica.

1 - INTRODUCCIÓN

Este ejercicio práctico se realiza en un contexto de masividad dentro de la enseñanza de la representación en el primer año de la carrera de arquitectura. Es en el marco de la unidad temática de “Grafica de Prefiguración”, encargada de introducir al alumno en el uso de la expresión gráfica en el proceso de diseño y representación de conceptos, donde se propone el siguiente trabajo:

Pretendemos capitalizar la problemática de la masividad dentro de la universidad pública tomándola como punto de partida para generar una experiencia colectiva que nos permita reflexionar acerca de los diferentes modos de acercamiento hacia la grafica de prefiguración.

A partir de ello, procuramos estimular al alumno creando un ámbito propicio desde un enfoque alternativo que pueda predisponer de mejor manera al estudiante en el abordaje de esta nueva temática.

Debido a que el ámbito predeterminado de trabajo del alumno es el aula-taller y el formato A3, es que pensamos en una actividad colectiva sobre un soporte único de papel, partiendo desde la premisa de que esta modalidad y formato de intervención le permita al alumno desestructurarse en pos de una expresión gráfica más libre.



2 - METODOLOGÍA

Creemos oportuno el desarrollo de esta experiencia en el marco de la unidad temática Grafica de Prefiguración, cuyo objetivo fundamental es introducir al alumno en el proceso de generación de ideas y conceptos. El objetivo de esta actividad es incorporar un enfoque lúdico con el propósito de trabajar desde el hemisferio derecho del cerebro, lugar donde se generan los procesos creativo e intuitivos, fundamentales en esta etapa de la grafica.

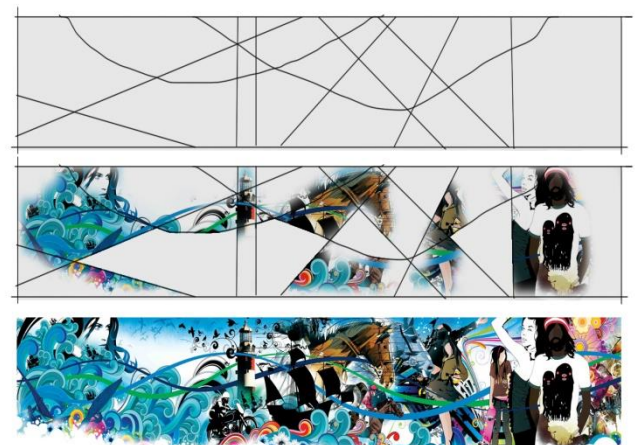
La actividad planteada si bien no es utilizada como método para evaluar al alumno, forma parte de la currícula y oficia de clase cierre del primer semestre del año antes del receso invernal, intentando de este modo, cerrar una etapa de aprendizaje de manera distendida y dejando las puertas abiertas para la exploración durante los momentos de ocio del alumno. Consideramos que la rutina no es el ámbito propicio para la creatividad, y que es necesario salir de ella para poder generar nuevas ideas y poder desarrollarlas.

El ejercicio se desarrolla en el hall de la facultad de arquitectura, sobre un soporte de papel en tres tiras de 1m x 20m en donde los alumnos trabajan en simultaneo a partir de una serie de palabras que **se utilizan** como **disparadores** de la actividad, usando música de fondo como complemento desinhibidor y fuente de estímulo sensorial.

3 – DESARROLLO

Es objetivo de esta Unidad introducir al alumno en el uso de la representación arquitectónica aplicada al Proceso de Diseño, desde el registro del sector y los bocetos preliminares de prefiguración, hasta la presentación de la idea. El dibujo arquitectónico no se limita a la descripción documental de la realidad, sino que tiene como intención la modificación de la misma. Por esto, es sustancial que el alumno comprenda tempranamente la necesidad que el arquitecto tiene de la herramienta gráfica para desarrollar y comunicar sus ideas.

Previamente al abordaje concreto de la actividad, se dicta una clase teórica, donde se introduce al alumno en la temática mostrando imágenes que sirvan de ejemplo para la ejecución del trabajo.



Concluida la clase teórica, los alumnos se enfrentan al papel en blanco y se organizan libremente

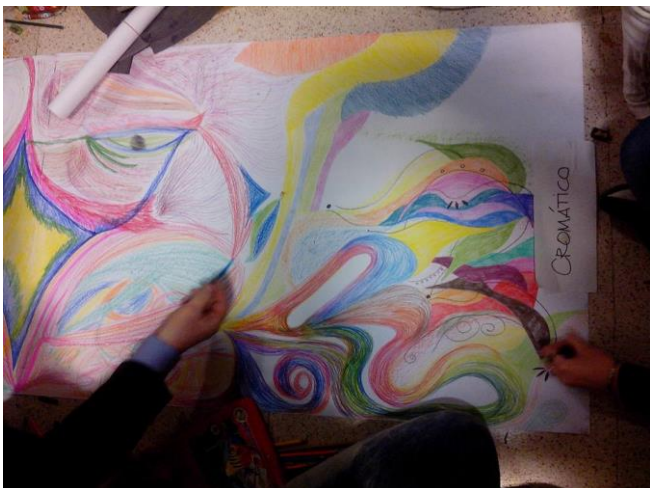
en tres grandes grupos donde cada uno de ellos trabajará sobre un tira de papel de 1x20m enfrentados a ambos lados de la misma.



Luego de la apropiación espontánea del papel, proponemos pares de palabras antagónicas en cada extremo de la tira que sirvan como disparadores para una gráfica de *asociación libre**. Ejemplo:

- **NATURAL > < ARTIFICIAL**
- **CONCRETO > < ABSTRACTO**
- **CROMÁTICO > < ACROMÁTICO**

(*) *En el psicoanálisis, la asociación libre es el método descrito por Sigmund Freud como la «regla fundamental», constitutiva de la técnica y que consiste en que el analizado exprese, durante las sesiones de la cura psicoanalítica, todas sus ocurrencias, ideas, imágenes, emociones, pensamientos, recuerdos o sentimientos, tal cual como se le presentan, sin ningún tipo de selección, sin restricción o filtro, aun cuando el material le parezca incoherente, impúdico, impertinente o desprovisto de interés.*



Como elementos de dibujo se usarán herramientas para técnicas secas y húmedas (acuarelas, temperas, acrílico, crayones, tizas, pasteles, rotuladores, carbonilla, etc) de trazo grueso acorde al tamaño del papel en donde lo importante no es la precisión de cada mano sino la unidad del conjunto.



Además, se utiliza la música como recurso para, por un lado delimitar el espacio físico donde se desarrollará la actividad, y al mismo tiempo, determinar el comienzo y el final de la actividad. La selección de la música no es aleatoria, sino que complementan las palabras que gatillan el desarrollo de conceptos. Se escuchan melodías que pueden ser asociadas a la naturaleza y las curvas, y otras cuyos ritmos pueden ser más metálicos y urbanos.

Teniendo en cuenta que cada melodía está compuesta de sonidos y silencios, consideramos que sus ritmos pueden ser interpretados por los alumnos y traducidos en dibujos de ideas y conceptos. Se introducen, así, las nociones de ritmo, secuencia, repetición, etc.

Trabajando con el objetivo donde el autor no es el individuo, sino un conjunto de personas, es fundamental la labor en equipo para lograr una expresión gráfica en colaboración.

En esta actividad no sólo se pretende desarrollar las actitudes gráficas y creativas individuales, sino también fortalecer las relaciones entre los diferentes talleres trabajando en equipo. De este modo, los alumnos representan conceptos y desarrollan la destreza gráfica mientras comparten ideas en un ámbito distendido y sin presiones. Esta construcción colectiva se ve favorecida por la masividad de la educación pública, generando representaciones más ricas y diversas que provienen de la discusión de posturas conceptuales que devienen del bagaje cultural de alumnos provenientes de los más variados contextos socio-culturales.

En consecuencia, con estas nuevas experiencias, se genera la transferencia de conocimientos de una manera dinámica e interactiva que pretende acompañar la aceleración y la inmediatez de los tiempos contemporáneos y al mismo tiempo, recuperar la producción artística y la libre expresión de la enseñanza tradicional analógica.



4 – CONCLUSIONES

Para concluir, podemos decir que esta actividad permitió desarrollar la capacidad del alumno de expresar ideas y conceptos a través de diferentes técnicas gráficas, incentivándolos a explorar caminos alternativos de inspiración en el proceso de ideación que pueden ser retomados por los alumnos en cualquier etapa de su desarrollo académico.

Esperamos de esta manera introducir al alumno en el trabajo con el hemisferio derecho del cerebro y desarrollar sus habilidades creativas.

Consideramos que los alumnos responden positivamente ante estímulos propuestos y el trabajo en equipo. El contexto de la masividad constituye el ámbito propicio para desarrollar actividades creativas y de intercambio de ideas. Esta situación, que muchas veces se considera en detrimento de la educación, puede transformarse en un recurso que posibilite la construcción del conocimiento.

REFERENCIAS

[-] BETTY, EDWARDS (1979). Drawing on the Right Side of the Brain (revised and reprinted in 1989, 1999 and 2012).

[-] FREUD, SIGMUND (1904). Die Freudsche Psychoanalytische Methode (El Método Psicoanalítico de Freud).

[-] BARBADILLO , PABLO (1999) Dibujar. Aprender y pensar . Aprender a pensar.

[-] FERRARIS, ROBERTO – FILIPPI, GERONIMO – FONTECHIARI, SILVIA – BARRA, SILVINA - URAÍN, FERNANDO – PRIOTTI, SERGIO – NICASIO, CRISTINA - BONAFÉ, SILVANA (2012) Expresión gráfica en Arquitectura.