

TALLER DE CROQUIS DE FIGURA HUMANA

En las disciplinas proyectuales el dibujo “a pulso” o “a mano alzada” es insustituible, pues es la herramienta más inmediata del pensamiento creativo.

En esta propuesta la reivindicación de esta modalidad de dibujo responde a un objetivo concreto: el dibujo de la Figura Humana Latinoamericana, con sus cualidades y particularidades, sus rasgos, su forma, sus acciones, género, edad, etc.

Dibujar no es sólo representar, dibujar es una manera de decodificar el universo visual, es trascender el mundo de lo tridimensional para traducirlo a un nuevo código y en ese camino aprehenderlo, conocerlo para transmitir correctamente las ideas.

Así, dibujar la ciudad, los objetos o las ideas (no sólo los espacios y los edificios, sino su gente, los objetos y las tecnologías que la pueblan) es la excusa perfecta para intentar leer sus diversos y superpuestos estratos. Al dibujarla la estamos valorizando como construcción cultural, memoria colectiva, histórica y aluvional.

El dibujo de una figura humana específica de nuestra región nos permitirá transmitir las ideas en un contexto conocido y de forma elocuente, establecer un mensaje claro sobre la diversidad de los habitantes, sus costumbres y su manera de poblar el espacio.

El Taller propone articular conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura GCVC e incorporar la perspectiva interseccional, para poder construir así un marco teórico que permita la toma de decisiones a la hora de elegir cómo se quiere mostrar una idea, un espacio, un proyecto.

Equipo docente:

Daniela Garat

Estela López

Ethel Mir

Laura Pazos

Magdalena Peña

Claudia Espinosa

Objetivos:

General:

Enseñar al estudiante el dibujo croquizado de la figura humana aplicado a la comunicación gráfica e incorporar la visión transversal vinculando los conocimientos adquiridos con las otras áreas socioculturales de la EFI, apuntando al dibujo de personas de todo género, edad y raza.

Específicos:

Ofrecer conocimientos y técnicas sobre el dibujo a mano alzada

Reforzar el manejo de las técnicas manuales e incorporar el ensayo y la experimentación de nuevas técnicas y modalidades de expresión aplicadas al dibujo de la figura humana.

Propiciar la reflexión y la generación de sentido crítico sobre los conceptos relacionados con el dibujo de la figura humana latinoamericana y su aplicación en distintos gráficos para la transmisión de ideas vinculadas al proyecto arquitectónico y al diseño en general.

Mejorar la capacidad de transmitir las ideas.

Generar un banco de dibujos de figura humana nacional, que permita ser utilizada incorporándola en otros dibujos, renders, collages, etc.

Contenido:

1 El croquis de la figura humana: características fundamentales

El dibujo "a pulso" o "a mano alzada" en dos y tres dimensiones.

Proporciones, forma, escala, actitud, vestimenta, etc.

Estructura compositiva, estructura geométrica y estructura expresiva. Soportes y herramientas

2 Síntesis gráfica de la figura humana

Los atributos elementales y cómo sintetizarlos. Diferentes maneras de conseguir la síntesis rápida de la figura humana, "garabato": el dibujo lineal, el dibujo de mancha, el contorno, luz y sombra.

3 La composición visual de la imagen

La incorporación de personas en la imagen:

Croquis de espacios: ambientación, función o programa del espacio, atmósfera, estación del año, etc.

El encuadre y el énfasis visual, figura y fondo, equilibrio y simetría, las proporciones

4 Las técnicas gráficas

Técnicas húmedas y secas: carbonilla, lápiz grafito, fibras, tinta, acuarela, lápiz de color, pasteles, etc. Experimentación con las diferentes técnicas, ensayo de las posibilidades de cada una y sus mezclas.

Metodología:

Curso teórico-práctico en régimen de taller. Se desarrolla en base a clases teóricas y actividades prácticas. Se pretende conseguir la reflexión del estudiante a través de la realización de trabajos prácticos que se realizan durante el horario de clases y también en forma domiciliaria.

Cada clase se organizará en dos módulos: teórico y práctico. La propuesta consiste en introducir una determinada temática a través de un teórico, promoviendo la discusión y la reflexión para luego practicarla en modalidad de taller aplicando el dibujo croquizado.

El trabajo se completa con tareas domiciliarias.

TALLER DE RETRATO FOTOGRÁFICO CON PERSPECTIVA INTERSECCIONAL

El Módulo de Fotografía propone incorporar la perspectiva interseccional a la dimensión del retrato. Se trata de representar figuras humanas alternativas a las que aparecen habitualmente en los renders arquitectónicos y los mockups de diseño, así como en campañas publicitarias y producciones de moda.

En ese sentido tomamos como referencia la obra de la fotógrafa Mayra Da Silva, autora del proyecto "Afrotown", en el que retrató personas afrodescendientes en veinte barrios de Montevideo. Y a las imágenes de Nappy, banco de imágenes internacional.

Objetivos:

Reflexionar en torno al retrato fotográfico desde una perspectiva interseccional

Aportar elementos y técnicas fotográficas al estudiantado

Incorporar la creatividad y la experimentación de nuevas técnicas y modalidades de expresión aplicadas a la fotografía de personas

Aportar imágenes a la biblioteca interseccional de imágenes uruguayas que puedan ser sistematizadas y compartidas con el público.

Metodología:

Como actividad disparadora del EFI se realizará un conversatorio abierto con referentes de la fotografía y la participación especial de la fotógrafa Mayra Da Silva.

También se realizarán cacerías fotográficas de personajes por parte del estudiantado, con el fin de relevar personajes alternativos.

Personas invitadas a las actividades

Mayra Da Silva, Equipo SHOT y referentes de la fotografía social.

TALLER DE ILUSTRACIÓN CON PERSPECTIVA INTERSECCIONAL

El Módulo de Ilustración propone incorporar la creatividad y la experimentación de nuevas técnicas y modalidades de expresión aplicadas a la ilustración de personajes no hegemónicos. En ese sentido se proyecta trabajar con referentes de la ilustración nacional que trabajen en proyectos con perspectiva de género e interseccional.

Objetivos:

Reflexionar en torno al retrato y sus posibilidades de comunicación alternativa en lo que respecta a otras corporalidades e identidades

Aportar elementos y técnicas de ilustración al estudiantado

Aportar ilustraciones a la biblioteca interseccional de imágenes uruguayas que puedan ser sistematizadas y compartidas con el público.

Metodología:

Como actividad específica del EFI se realizará un conversatorio abierto con referentes de la ilustración.

Se utilizarán los productos de las cacerías fotográficas de personajes como insumos para la experimentación de técnicas de ilustración

Personas invitadas a las actividades

Referentes de la ilustración con perspectiva de género e interseccional