

BITACORA

Croquis, dibujo a pulso

Equipo docente:

Daniela Garat (Coordinador responsable), Estela López, Rafael Zuazú, Magdalena Peña, Claudia Espinosa, Verónica Correa.

Presentación de la experiencia

La Unidad Curricular Croquis se viene desarrollando en la FADU hace algunos años como materia Optativa libre y ha venido creciendo en forma sostenida el número de inscriptos año a año que oscila en 130 alumnos por semestre aproximadamente lo que denota una gran avidez por el tema.

Entendemos que el croquis, que es un dibujo a mano alzada en cualquier sistema de representación, es la forma más pura y rápida de transmitir las ideas pues, dibujar no es sólo representar, dibujar es una manera de decodificar el universo de lo visual, es penetrar el mundo de lo tridimensional para traducirlo a un nuevo código. Su valor radica en el poder de síntesis, en la rapidez de ejecución, en su capacidad de sugerencia. Es la herramienta más inmediata del pensamiento creativo.

Esta forma de representación le permite al estudiante generar un vínculo indisoluble entre su cerebro, generador de ideas y la mano que las gráfica y ahí su importancia.

Para llevar adelante la temática se desarrollan distintas didácticas donde la principal y guía de todo el curso es una propuesta innovadora que llamamos "Recetario para un croquis". Se trata de una metodología desarrollada por el Equipo docente, para enseñar el croquis de observación directa basado en la experiencia personal, a partir de una sucesión de pasos ordenados y concatenados de aproximación sucesiva y complementaria, que busca ordenar el proceso de pensamiento cuando nos enfrentamos a la representación de un espacio u objeto que estamos observando y poder así tomar decisiones claras para mostrar las características y atmosfera del lugar. En este "Recetario" se trata todo lo que tiene que ver con las estructuras geométrica, compositiva y expresiva de un dibujo, considerando su aplicación en la representación como factor fundamental para transmitir las decisiones tomadas que tienen que ver con la forma en la que se quiere mostrar un espacio.

Una vez adquiridos los conocimientos se trabaja fuertemente el croquis de observación indirecta donde el estudiante expresa en el papel las ideas y diseños que tiene en su cabeza, obteniendo excelentes resultados en todos estos años.

El curso se desarrolla mediante clases teórico-prácticas en régimen de taller, dictado presencial, en el salón de clase, o en sitio seleccionado. Se desarrolla en base a clases teóricas y actividades prácticas mediante trabajos que se realizan durante el horario de clases y también en forma domiciliaria.

El trabajo se estructura a través de variados ejercicios, que apuntan al ensayo y al perfeccionamiento del dibujo manual:

- Clases teórico y prácticas
- Salidas grupales para visitar y dibujar edificios y espacios de la ciudad
- Croquis indirectos: de fotos, de memoria, de ideación, de síntesis, de secuencia, etc.
- Talleres prácticos de corrección de trabajos
- Elaboración de clases de apoyo en formato digital (videos)
- Consultas vía web.

Se trabaja experimentado el intercambio con los estudiantes, dibujando junto a ellos y mostrando en el mismo momento las decisiones que se van tomando. El "ver hacer" con las mismas dificultades que tienen ellos de comodidad, frío, calor, etc. nos ha permitido lograr avances importantes a través del estímulo directo.

En otras oportunidades los docentes dibujan y pintan en el salón croquis con distintas técnicas, para poder comparar posibilidades expresivas, los estudiantes participan activamente observando y probando distintas herramientas aportadas por los docentes, con la dificultad de no poder dejar registro de las actividades, salvo alguna vez que esa modalidad de clase fue filmada por docentes del S.M.A.

Cabe agregar que se realizan al inicio y durante el curso una serie de ejercicios de pocos minutos para estimular la mirada intencionada, la síntesis de la memoria, el uso de los dos hemisferios cerebrales, la diferencia entre ver y mirar, etc.

La Unidad Curricular Croquis debió, como todos los cursos, adaptarse rápidamente al dictado virtual durante la pandemia. Siendo esta una materia donde el dibujo a mano alzada es la esencia, trabajar en la virtualidad demandó mucho pensamiento y esfuerzo por parte de los docentes para hacer el seguimiento de los estudiantes y transmitir conocimientos y experiencias. Finalmente, después de transitar por muchas posibilidades digitales de comunicación, nos afianzamos en el zoom, adquiriendo grandes habilidades para dibujar con las herramientas que el programa brindaba.

Sumamos la Plataforma EVA para subir materiales, teóricos, ejercicios, entregas, devoluciones, comunicados, etc. y a través del correo nos comunicamos para resolver problemas de otra índole.

En la medida que el tiempo avanzaba y la situación continuaba, fuimos profundizando en las posibilidades que la virtualidad nos traía entendiendo esta situación como una oportunidad de explorar nuevos caminos y darle un giro a la materia potenciándola con el uso de la tecnología. De esta forma las clases de experimentación de herramientas y técnicas expresivas se vio potenciada y favorecida ya que por turnos cada docente mostraba por zoom mediante el uso de dos cámaras el trabajo que iba realizando, llegando de esa manera a todos los estudiantes y posibilitando la grabación como registro.

Otra ventaja importantísima del trabajo virtual fue que pudimos traer docentes invitados de Argentina (San Juan, Buenos Aires, Paraná) y Uruguay para desarrollar en forma práctica temas específicos. Cada invitado pautó el desarrollo de la clase, obteniendo excelentes resultados y generando gran entusiasmo por la técnica expresiva propuesta por el invitado.

Pudimos registrar mediante grabaciones las clases lo que nos permitió iniciar una biblioteca propia de videos con diferentes temas en torno al dibujo a mano alzada.

Llegado el 2022 con la vuelta a la presencialidad, esta situación nos hizo repensar el curso a partir del desarrollo del mismo antes de la pandemia de tal manera de potenciar el trabajo y la experiencia tomando todo lo bueno de la virtualidad y combinándolo con las ventajas del trabajo presencial.

Dos años de clases virtuales no permitió generar un acervo de videos ya sea de clases teóricas, prácticas, de invitados, etc. que nos permitió reestructurar el curso potenciándolo y aumentando los tiempos de intercambio con los estudiantes.

Se decide entonces trasladar el dictado de teóricos al horario asignado para tareas domiciliarias, utilizando el horario completo de 3hs para trabajo práctico presencial.

Los teóricos son pregrabados en formato audiovisual y presentación y quedan disponibles para los alumnos en la Plataforma EVA antes de la clase correspondiente, empleando el inicio de cada clase para hacer un repaso oral, aumentando de esta manera, el intercambio de los contenidos teóricos lo que mejora sustancialmente la retención por parte del estudiante.

Los participantes mejoran en forma significativa sus habilidades para el dibujo visualizando en reiteradas oportunidades los videos que los docentes han filmado haciendo demostraciones sobre el uso de variadas técnicas expresivas, especializándose cada uno en una herramienta

específica como marcador, acuarela, lápices de colores, técnicas mixtas, etc. de tal manera de poder profundizar en la experiencia de sus modos de empleo y aplicación.

Estos videos nos han permitido llegar a todos los alumnos logrando una mejor comprensión de los temas propuestos.

La ventaja de tener una biblioteca de videos y teóricos generada por los propios docentes e invitados es la posibilidad de participación activa de todo el equipo, potenciando los valores expresivos de cada uno, lo que permite mostrar al estudiante las más variadas formas a partir de cada decisión personal, y, desde la docencia este trabajo permite un proceso de crecimiento personal y de formación como docente, lo que redundará en una mejor calidad de enseñanza al disponer de profesores altamente calificados para tal fin.

Además, permite que todos los profesores participen de las actividades de enseñanza al filmar cada uno sus videos y no recayendo el dictado solamente en el docente responsable.

Lo que rescatamos y aplicamos de la virtualidad nos ha dado la posibilidad de optimizar tiempos y recursos, que se vuelcan al trabajo personalizado en el salón pudiendo hacer un seguimiento específico de los procesos individuales de los estudiantes, impulsándolos a la búsqueda de estilos propios que los identifiquen. La disponibilidad de más tiempo presencial ha denotado una gran diferencia respecto a cursos anteriores lo que permite por otro lado respetar tiempos de madurez y aprendizaje.