

Artículo de reflexión

Cómo citar: Ayala, D. (2020). *La enseñanza del dibujo. Diálogo entre la definición técnica y la creatividad en estudiantes de primer semestre de comunicación visual en la UNIMINUTO*. En: *Mediaciones*, 25 (16). Pp. 274-288. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.mediaciones.16.25.2020.274-288>

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 30 de agosto de 2020

Aceptado: 3 de septiembre de 2020

Publicado: 16 de diciembre de 2020

ISSN: 1692-5688 | eISSN: 2590-8057

Diana Marcela Ayala Paz
dmayalap@correo.udistrital.edu.co

<https://orcid.org/0000-0002-3965-9430>
Magíster en Estudios Artísticos.
Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, Bogotá.
Colombia.

La enseñanza del dibujo. Diálogo entre la definición técnica y la creatividad en estudiantes de primer semestre de comunicación visual en la UNIMINUTO

The teaching of drawing. Dialogue between technical definition and creativity in first semester students of visual communication at UNIMINUTO

O ensino do desenho. Diálogo entre definição técnica e criatividade nos alunos do primeiro semestre de comunicação visual da UNIMINUTO

Resumen

El artículo presenta la reflexión llevada a cabo a partir de la enseñanza en la asignatura de Dibujo I en la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, en la formación profesional de Comunicación Visual durante el año 2019. En este artículo se evidencia la exploración, los parámetros y la estrategia empleada en la clase para que los estudiantes adquieran herramientas básicas para su expresión artística en el campo del dibujo.

Palabras clave: Dibujo, creatividad, ilustración, enseñanza del dibujo, comunicación visual.

Abstract

The article introduces the reflection carried out around the teaching of the subject Dibujo I at Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, in the undergraduate degree Visual Communication program, in 2019. In this article the exploration, the parameters and the applied teaching strategies for students to acquire basic skills for artistic expression in drawing are disclosed.

Keywords: Drawing, creativity, illustration, teaching drawing, visual communication.

Resumo

Conflicto de intereses: La autora ha declarado que no existen intereses en competencia.

O artigo apresenta a reflexão desenvolvida a partir do ensino na disciplina de Desenho I na Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, na formação profissional de Comunicação Visual durante o ano de 2019. Neste artigo se evidencia a exploração, os parâmetros e a estratégia utilizada na aula para que os estudantes adquiram ferramentas básicas para sua expressão artística no campo do desenho.

Palavras-chave: Desenho, criatividade, ilustração, ensino de desenho, comunicação visual.

Introducción

Al iniciar con la docencia en el área de dibujo siempre abordo con los estudiantes los siguientes interrogantes:

1. ¿Qué es el dibujo?
2. ¿Qué es un buen dibujo?
3. ¿Qué clase de dibujo desea aprender?

Tras años de experimentar como dibujante y leer varios textos, puedo afirmar que las dos primeras inquietudes solo tienen definiciones temporales, ya que van cambiando según la época y el desarrollo técnico y tecnológico propios de la sociedad.

Por ejemplo, para Hervé Fisher,

El dibujo es un acto mágico. La mina de plomo del lápiz, la punta seca sobre el cobre del grabado, dan vida. Ellas dan vida al cuerpo, sentimientos a los ojos, a las manos, alma a un paisaje, a un árbol. Ellas abren las alas del pájaro que vuela en el cielo, dan la fuerza o la resignación al campesino que trabaja la tierra. Ellas también insuflan el tormento en la mirada del condenado, dan la muerte al moribundo, la aflicción al soldado que ellas mismas matan. Tienen el poder de remitirnos a El Pensador de Rodin, antes que el propio escultor, como Pigmaleón, lo encarna en la materia. En la Capilla Sixtina, es el dibujo de Miguel Ángel que otorga al dedo de Dios el poder de dar vida al primer hombre. (2018, p.71)

En contraste aparece la definición de la RAE como:

1. *m.* Arte de dibujar.
2. *m.* Proporción que debe tener en sus partes y medidas la figura del objeto que se dibuja o pinta.
3. *m.* Delineación o imagen dibujada.
4. *m.* En los encajes, bordados, tejidos, etc., figura y disposición de las labores que los adornan.
5. *m.* Conjunto de hendiduras de la banda de rodadura de un neumático.¹

El dibujo establece un vínculo con la persona que lo ejerce y bien sea de manera poética, técnica, artística, comunicativa, entre otras posibles, la definición toma matices

1 Consultado el 23 de agosto de 2020. En «<https://dle.rae.es/dibujo>»

interesantes que aportan al campo del conocimiento y a las herramientas que soportan la actividad del dibujante o en este caso del estudiante que desea aprender a dibujar.

Abordar la definición de dibujo que los estudiantes tienen, fomenta la implementación de guías acordes a la introducción de conceptos que ayuden a despertar el potencial creativo.

Adicional a ello, la tercera inquietud permite ver el objetivo que el estudiante tiene y el conocimiento que desea implementar con la guía del docente, al igual que se debe hablar un poco de los conocimientos previos que han desarrollado en el colegio o de manera autónoma en su hogar.

Depende de los estudios efectuados en el bachillerato, la noción de dibujo hace que el estudiante se acerque y aborde la asignatura con algunas variantes que son determinantes para abordar la enseñanza.

Cabe resaltar que la mayoría de los estudiantes que he tenido la fortuna de asesorar tienen en mente que la ejecución de un buen dibujo es la réplica exacta de un referente (puede ser de carácter fotográfico, retrato, entre otros).

Por eso al hacer el primer ejercicio en clase, temen mostrar sus resultados al considerar su trabajo mal logrado por no llegar a altos grados de *hiperrealismo* o no poseer la destreza técnica debida, pero en estos trazos rápidos e iniciales sobresalen puntos que deben ser observados por el grupo para establecer un diálogo con la imagen y su intención creativa y de comunicación. (Ver figura 1).

Figura 1
Dibujo realizado en el primer ejercicio de clase
Asignatura Dibujo I, Comunicación Visual (2019)

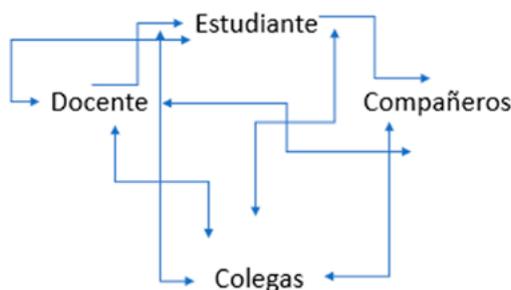
Fuente: fotografía, Diana Marcela Ayala Paz

Infortunadamente, en varias oportunidades los estudiantes se sonrojan y esconden sus trabajos ocultando el resultado logrado en el ejercicio. Por ende, es necesario ir consolidando un espacio libre de temor y lleno de seguridad para poder brindar una guía adecuada donde cada persona aporte y enriquezca el proceso de los compañeros en formación. En este instante es clave ir desarrollando y brindando apoyos pedagógicos a nivel grupal e individual sobre el dibujo y sus posibilidades. Cabe resaltar que el dibujo no es solo una disciplina que se lleve con una metodología predeterminada, al contrario el dibujo es un medio de expresión que permite a la persona que realiza la actividad creativa ser espontánea y comunicar distintas ideas en una superficie bidimensional.

El dibujo y la música en el aula de clase

En el caso de Dibujo I, la edad promedio de los estudiantes se encuentra entre los 16 y 20 años y establecer puentes de cercanía facilita el conocimiento en varias vías (*Imagen 2*):

Figura 2
Gráfico de los puentes que se van creando en el aula de Dibujo I

Fuente: elaboración propia

Como argumenta Platón “Los patrones de la música y de todas las artes son las claves del aprendizaje” y complementando con una cita de Eugène Delacroix “La música es la voluptuosidad de la imaginación” así que tomo la música como un elemento clave en el aula de clase.

La música que se escucha en el aula, es seleccionada por los estudiantes según su preferencia y aleatoriamente. Esto generó un espacio que ofrecía tranquilidad y permitió una cercanía amable y amena. Un espacio cómodo hace que el compartir trazos sea espontáneo y la observación del proceso creativo.

Enseñanza de ítems base en el dibujo

En el caso de la asignatura, es importante hablar de aspectos básicos como son: Lápices y tipos de lápices, manejo de luz y sombra, perspectiva, círculo cromático, colores grasos, pasteles y acuarelas, canon y proporciones

Estos ítems son primordiales para comprender las dinámicas que se encuentran en el área del dibujo, pero hay que procurar no establecer parámetros generalizadores ya que puede traer consigo consecuencias negativas, por ello el desarrollo de la indagación y la investigación es una apuesta que desde primer semestre se involucra para la adquisición de herramientas por parte del estudiante le permitan clarificar su apuesta creativa.

Para poder establecer un parámetro en común se inició con el manejo de modelo y copia.

Los estudiantes modelaban a sus compañeros y fue un ejercicio que ofreció romper la timidez y asumir el dibujo como una práctica que se puede hacer de forma espontánea. (Ver imagen 3).

Figura 3
Dibujo realizado en ejercicio de clase.
Asignatura Dibujo I. Comunicación Visual (2019)

Fuente: fotografía, Diana Marcela Ayala Paz.

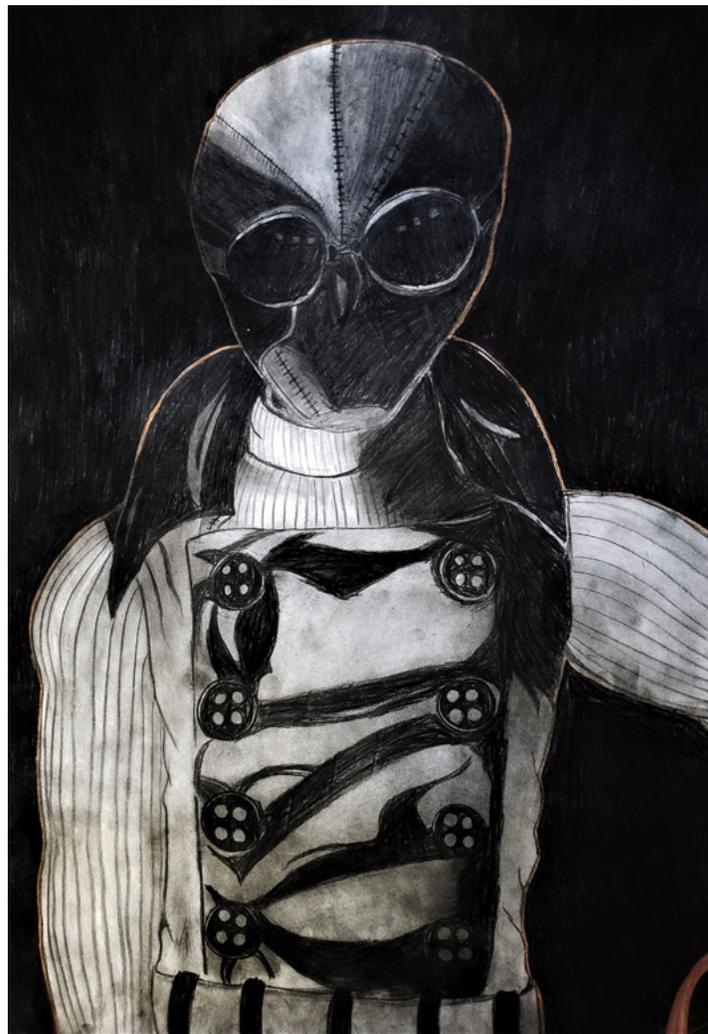
El trabajo de solo línea fue bien recibido y al asociar los trabajos con los realizados en humor gráfico e historietas cotidianas y memes, fue acogido con agrado.

Al implementar la enseñanza de escala de grises y el uso de la luz y sombra, los estudiantes manifestaban el temor a dañar el dibujo al aplicar una sombra marcada.

Muchos de ellos llegaron al salón con solo el lápiz implementado en el colegio, estos son el berol mirado y el HB.

Por eso cuando fueron conociendo la gama de los lápices y que estos no dejan huella profunda en el papel la manera de trabajo cambió de forma significativa. (Ver figura 4).

Figura 4
Dibujo realizado en ejercicio de clase.
Asignatura Dibujo I. Comunicación Visual (2019)

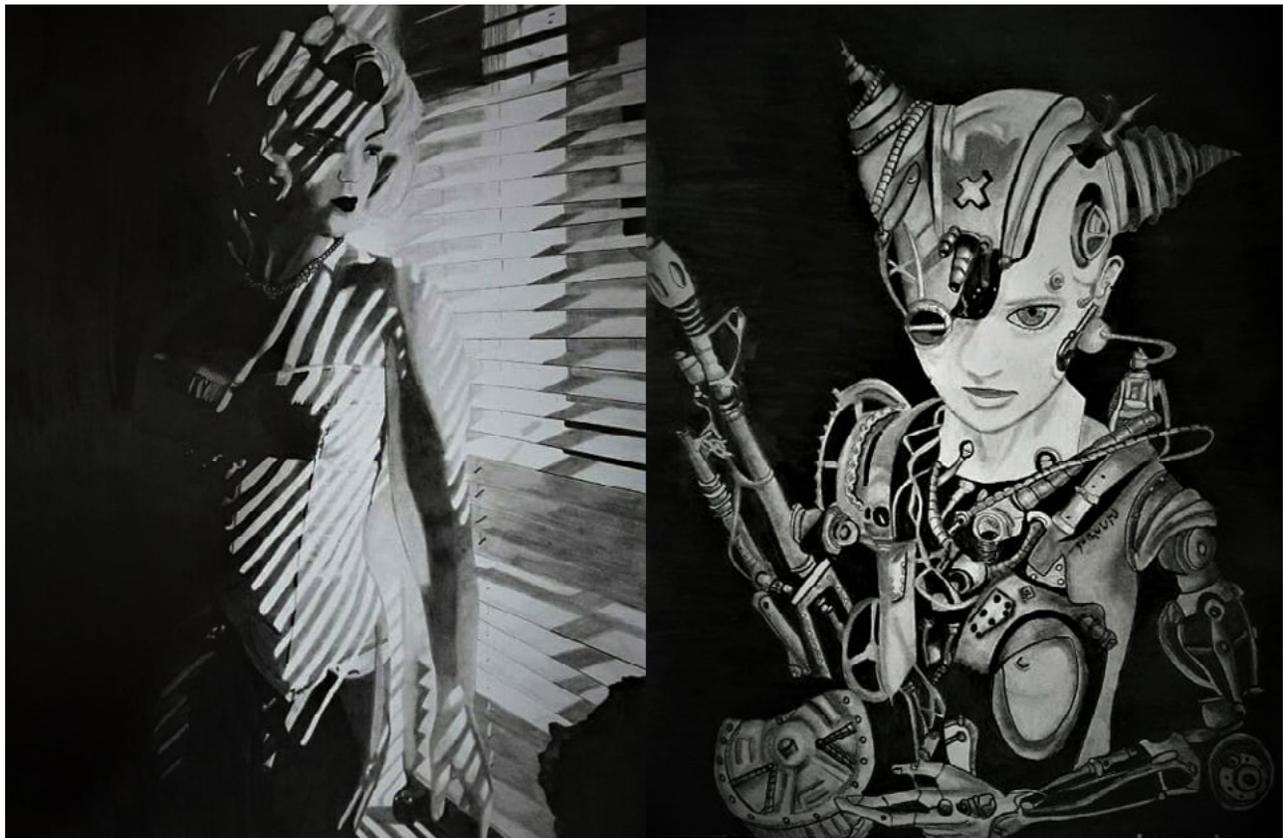

Fuente: fotografía, Diana Marcela Ayala Paz

La mayoría de los estudiantes solo conocía el papel bond 28 y el DINA 4, papeles que no son los más indicados para trabajar un dibujo con lápices en escala de grises o un carboncillo.

El uso de papeles con un gramaje indicado, explicados y empleados en ejercicios previos, como la opalina, el durex, el cansón, cartulina bristol, entre otros, fueron seleccionados por los estudiantes a voluntad según su cercanía a nivel de gusto y presupuesto, esto brindó mayor confianza a la hora de plasmar los resultados de la actividad dibujística. (Ver figura 5).

Figura 5
Dibujos realizados en la asignatura Dibujo I
Comunicación Visual (2019)

Fuente: Instagram: @laura_in_art

Implementar en la enseñanza del dibujo la exploración y el uso de papeles también es vital. Por eso en el ejercicio de la *imagen 6* se ve la exploración con colores líquidos, grasos y secos, donde los estudiantes fueron acercándose a la técnica que les permitía desarrollar mejor su actividad creativa.

Figura 6
Ejercicio realizado en clase.
Asignatura Dibujo I, Comunicación Visual (2019)

Fuente: fotografía, Diana Marcela Ayala Paz

En las primeras clases tras revisar los objetivos, cada estudiante desarrollaba ejercicios personalizados, pero a medida que avanzaban las horas de enseñanza se veían gustos y objetivos comunes. Como por ejemplo en la *figura 7*, los estudiantes sugirieron trabajar con la imagen de Naruto.² Pero como se puede observar cada dibujo tiene una técnica distinta, ya que la forma de acercarse al color variaba según el dibujante.

² Protagonista de la serie de manga del mismo nombre, (Japón, 1999). Escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto.

Figura 7

Dibujo realizado en clase. Asignatura Dibujo I Comunicación visual (2019)

Fuente: fotografía, Diana Marcela Ayala Paz

Me parecía peculiar que se asociara el color con colorear o rellenar una forma únicamente con colores grasos. El solo hecho de tomar un color graso generaba un “no” rotundo.

Por eso muchos apreciaron el descubrimiento del pastel y el ecolín ya que les brindó cercanía a los colores sin pensar en el ejercicio visto en algunas instancias de primaria o bachillerato volviendo a contemplar el uso del color en sus imágenes.

La historia del arte y búsqueda de referentes

En las etapas iniciales a nivel profesional un semestre resulta un periodo corto para la enseñanza de la historia del arte a un grupo que da sus primeros pasos en la universidad.

Pero si es posible ir guiando de forma individual para que se implementen las herramientas pertinentes al proceso creativo y al objetivo personal.

Al sentir empatía con un referente artístico o ver trazos similares en la historia, el estudiante se acerca a sus propios trazos con empoderamiento.

Figura 8a
Dibujo realizado en ejercicio de clase. Asignatura Dibujo I
Comunicación Visual (2019)

Fuente: fotografía, Diana Marcela Ayala Paz

En la Figura 8a, se ve la calidad artística del dibujante que fue enriquecida con la información pertinente con los referentes de la historia del arte y la socialización de los trabajos del estudiante. (Ver Figura 8b).

Imagen 8b
Artista: Anna Ismagilova

Fuente: «<https://www.muraledesign.com/fr/beautiful-woman-hand-painted-fashion-illustration-wall-mural-wallpaper-f59747862/>»

Al principio no sabían cómo apreciar el trabajo expuesto, pero al ir observando y dialogando sobre el arte, su percepción se fue ampliando y el trabajo estudiantil tomó un gusto por la investigación de referentes artísticos. Allí surgió el procedimiento que presento a continuación.

Autoevaluación y coevaluación

Una parte importante en el proceso de enseñanza de dibujo fue el proceso de autoevaluación y coevaluación.

Con sus primeros dibujos los estudiantes eran muy duros en sus calificaciones y se centraban mayoritariamente en juzgar el resultado, pero con el avance de las clases fueron viendo la importancia del proceso.

En cada clase se mostraban todos los trabajos. Fue algo reconfortante ver como se forjaba la crítica constructiva y el reconocimiento de la intención comunicativa del dibujo.

Para los cierres de corte, se implementó la metodología de evaluación, autoevaluación y coevaluación que constaba del estudiante, tres de sus compañeros y el docente.

Para el primer corte hubo bastante temor ante esta forma de proceder; la pregunta constante era y ¿cómo se califica un dibujo? Entonces al ver el conjunto de trabajos realizados, los estudiantes establecieron que no era evaluar un solo dibujo, sino el proceso y el avance que el estudiante lograba según su objetivo.

La dedicación se observa y las herramientas brindadas son perceptibles al ver la carpeta y el conjunto de trabajos realizados; así que se fue dando valor al proceso y a la construcción de una identidad por medio del dibujo.

Enseñar dibujo es enseñar a reconocerse

Cada dibujante de manera sutil y en algunos casos inconsciente va generando un estilo. Hay una frase que dije de manera espontánea y se quedó en la mente de todos.

De hecho fue repetida en el salón en varias oportunidades cuando un estudiante se sentía incómodo con su trabajo y el compañero o compañera que veía su disgusto con el ejercicio llevado a cabo se la decía.

La frase textual es: “Esta es la clase de dibujo, no es la clase de copia. Si quisiéramos replicar una imagen resulta más sencillo ir a la fotocopidora.”

Hay pequeños cambios que cada dibujante le hace a la imagen que plasma y esos matices son los que nos distinguen y hacen únicos.

Encontrar ese lenguaje desde el inicio de la formación profesional permite forjar un portafolio y una guía que conformará el camino y lenguaje visual y artístico en los próximos años.

Hay dibujos que uno ve de lejos y deduce quien los ha llevado a cabo (imagen 9).

Figura 9

Dibujos Realizados por Juan Beltrán, (2019)

Fuente: fotografía, Diana Marcela Ayala Paz

Por eso es importante tener en cuenta los objetivos y el estilo que el estudiante está explorando e ir observando los ejercicios indicados para cada uno sin descuidar el syllabus de la asignatura.

Los resultados son sorprendentes y van llevando al estudiante a un vínculo con su trabajo único. (Ver Figura 10).

Figura 10

Dibujos realizados por Laura, (2019)

Fuente: fotografía, Diana Marcela Ayala Paz

Conclusión

Aprendizaje y enseñanza van de la mano. Una formación profesional tiene unos lineamientos a seguir que garantizan el perfil profesional para el estudiante.

En el caso de la asignatura Dibujo I en la Corporación Universitaria Minuto de Dios permitió un desarrollo muy completo con los estudiantes y su búsqueda propia.

Los estudiantes tuvieron unos parámetros que dieron herramientas para uso general y que a su vez permitió la exploración y la formación de estilo en el desarrollo de imágenes.

Referencias bibliográficas

Aguirre, Á. (1994). *Psicología de la adolescencia*. Boixareu Universitaria.

Ayala, D. M. (2017). *La erótica como transgresión de mi experiencia de ser mujer: un estudio de mi actividad pictórica del 2012 al 2016*. [Tesis de maestría]. «<http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/7268>»

Fize, M. (2009). Crisis de la adolescencia ¿pasaje obligado? *Magazine de la Santé*. «<https://www.santemagazine.fr/>» (Consulta: 3 de noviembre de 2016).

Benavides, J. F. (2020). Tachadura. Reflexiones en torno a la artificialidad del dibujo. *Calle 14 Revista de investigación en el campo del arte*, 15 (28). «<https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/c14/article/view/16265>»

Castillo, S. (2015). Modos de relación sintiente: Bocetos hacia una perspectiva del performance como ruta metodológica para la indagación de subjetividades. *Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas*, 10 (1), pp.131-152. «<https://doi.org/10.11144/Javeriana.mavae10-1.mrsb>»

Fernández, M. G. (2008). *Estrategias para la enseñanza de la educación estética en la escuela*. El Nacional.

Fisher, H. (2018). Mitoanálisis del dibujo. El Ornitorrinco Tachado. *Revista de Artes Visuales*, (7). (Consulta: 23 de agosto de 2020). ISSN: 2448-6930. Disponible en «<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5315/531555314011>»

Gardner, H. (1994). *Estructura de la mente: La teoría de las múltiples inteligencias*. Fondo de Cultura Económica.

Medellín Vargas, F. (2013). Apuntes sobre el proceso creativo. *MEDIACIONES*, 9 (11), pp. 76-83. «<https://doi.org/10.26620/uniminuto.mediaciones.9.11.2013.76-83>»

- Mujica, A. S. (2012). Estrategias para estimular el dibujo en los estudiantes de educación inicial. *Revista de Investigación*, 36 (77), pp.147-164. ISSN: 0798-0329. «<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3761/376140392008>»
- Rojas, C. (2015). Ilustrados, procesos creativos y experiencias en la ilustración. *Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas*, 10 (1), pp. 189-216. «<https://doi.org/10.11144/Javeriana.mavae10-1.ipce>»
- Segura, M. P. (2016). *Psicopatología adolescente*. Universidad Autónoma de Madrid.
- Tobón, S. (2010). *Formación integral y competencias*. Ecoe Ediciones.
- Wright-Carr, D.; Constantino-Vega, S. (2019). Reptiles cósmicos y experiencias estéticas. *El Ornitorrinco Tachado. Revista de artes visuales*, (9), pp. 77-88. doi:10.36677/eot.v0i9.10323.