

Paper

**¿Son las imágenes una herramienta accesible para el acercamiento a las distintas temáticas disciplinares en el ciclo inicial de proyectual?
¿Cómo incentivar la producción de imágenes propias por parte de los estudiantes para construir sus recursos expresivos en el aprendizaje?**

Majul, María Victoria; Succari, Andrea; Distefano, Pablo; Boselli, Ignacio; Majul, Héctor; Rodi, Ana Lucia; Álvarez, Camila; Galdo, Jorge; Bolloqui, Sol; Cabrera, Emanuel

**vickima_1@hotmail.com; arq.andreasucari@gmail.com;
distefanopablog@gmail.com; ignacio.boselli@fadu.uba.ar;
hectormajul.icp@gmail.com; analuciarodi@gmail.com;
calvarez@cbc.uba.ar; jorgegaldo@gmail.com;
solbolloqui@gmail.com; [cabrerazagni@yahoo.com.ar](mailto:cabreraazagni@yahoo.com.ar)**

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo. Instituto Superior de Urbanismo. Centro de Información Metropolitana. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina.

Palabras clave

Vida cotidiana, Imágenes, Mapeo, Conocimiento Proyectual, Hábitat.

Resumen

Los estudiantes del ciclo Inicial de Introducción al Conocimiento Proyectual I, ingresan al taller provenientes de todo el país y Latinoamérica, con saberes propios de sus biografías de vida.

En el ciclo inicial los grupos son de carácter numeroso y heterogéneo, hecho que favorece la diversidad de miradas. Se realizan ejercitaciones preliminares que ponen el foco en el sujeto, su hábitat *“una serie de experiencias de aprendizaje, para, desde el aquí y ahora del hábitat en el que desarrollamos nuestra vida reconocer en nuestro entorno los espacios, objetos, y mensajes que integran cada campo de intervención del diseño.”* (Pedro, B 2010)

La hipótesis de trabajo es que, a partir de la generación de imágenes propias, se pueden establecer herramientas para el abordaje de nuevos conocimientos.

El objetivo, es revisar los métodos e instrumentos que posibilitan la producción de dichas imágenes ligadas al contexto de la vida cotidiana, con sus diferentes grados de complejidad, para vincular al estudiante con los contenidos curriculares de la materia ICP1, e ICP2, explorando la imagen como herramienta mediadora en sus diferentes soportes y formatos.

Como metodología, realizamos cápsulas o módulos didácticos, que abordan escalas de trabajo bi y tridimensional, a partir de la imagen sus diferentes formatos: el dibujo, la fotografía, el video, el collage, despleables entre otros.

Como resultado, el desarrollo de imágenes propias del mundo cotidiano ha permitido un aprendizaje más efectivo de conceptos complejos que requieren para su estudio de diferentes factores asociados.

Se han encontrado muchos puntos de contacto entre las primeras ejercitaciones de reconocimiento a escala intrafamiliar, la vivienda, y las últimas ejercitaciones del cuatrimestre, el reconocimiento de un espacio público de la propia urbanidad como, la calle, la plaza o el barrio donde los estudiantes han podido incorporar de manera natural y progresiva nuevas formas de representación y análisis, así como la plasticidad en las decisiones con el uso de diversos soportes y formatos.

El vínculo entre el espacio subjetivo y el contenido curricular de la materia generó instancias

superadoras en la construcción de nuevo conocimiento, espacios de reflexión y debate compartidos, sin embargo, se ve comprometido el trabajo por las dificultades tanto espaciales en donde se desarrolla la tarea, como con la aparición de nuevas complejidades en el ámbito de vida de los estudiantes.

La construcción de imágenes propias, como herramienta de vinculación, mapeo y aprendizaje de nuevos conceptos, nos plantea el desafío de permeabilidad a diversas formas de experimentación visual, como una instancia menos normada de la construcción grupal del conocimiento en el taller.

Introducción

Concebimos el Área Proyectual como una introducción al conocimiento y comprensión del hacer del diseño y del conjunto organizado de conceptos, procedimientos y métodos que lo involucran y definen. Para su estudio, realizamos una serie de experiencias de aprendizaje, para, desde el aquí y ahora del hábitat en el que desarrollamos nuestra vida, reconocer en nuestro entorno los espacios, objetos, y mensajes que integran cada campo de intervención del diseño. (Pedro, B 2010)

El hecho de contar con una numerosa matrícula de estudiantes, de origen diverso y heterogéneo, requiere un primer momento de mapeo, conocimiento y reconocimiento de las subjetividades de los integrantes del grupo, en relación con las diferentes maneras y lugares donde habitan. El ciclo de la experiencia de aprendizaje, inicia con una referencia a la vivienda propia, con diferentes ejercitaciones, y culmina con una referencia al espacio público propio, con las subjetividades particulares de cada estudiante, pero con un camino recorrido en la experiencia del taller proyectual *“El diseño, despojado hasta su esencia, puede definirse como la capacidad humana para dar forma y sin precedentes en la naturaleza a nuestro entorno, para servir a nuestras necesidades y dar sentido a nuestras vidas”*. Heskett, J (2005)

En este sentido la imagen se presenta como facilitadora en el ciclo inicial, para la introducción proceso proyectual, signado por la intuición y el método, sumado a la construcción de la propia configuración tanto espacial como simbólica.

Reflexión, acción, síntesis y producción en distintos grados, marcan las cápsulas de trabajo, como curvas de aprendizaje del primer módulo.

La construcción de imágenes propias, el reconocimiento de estas como propias, se realiza en un proceso gradual de percepción e instrumentación, en los diferentes módulos de aprendizaje del taller.

“No es solo lo que se ve sino también lo que se entrevé, lo que no se puede ver, lo oculto a la vista, pero no a la sensación” (Guridi 2022)

Metodología

En el ciclo inicial, se focaliza el método de trabajo y vinculación con la imagen/concepto a partir de cápsulas o módulos progresivos dentro del aprendizaje. En cada uno de estos módulos, las imágenes constituyen el insumo para la vinculación con el nuevo conocimiento, instando a partir de los diferentes ejercicios, a la producción de las propias imágenes.

En un primer momento, se realiza un mapeo del grupo, a partir de relevar alguna actividad de la vida cotidiana, el proceso se verifica como observación, análisis, producción de una imagen tanto secuencial como imagen única que describa dicho proceso. La producción de imagen es totalmente libre, sin consigna alguna más que el soporte de la lámina A3, como límite de la narración visual, pudiendo construir la imagen con fotografías, dibujos o técnicas mixtas, o aquel recurso que resulte al estudiante de mayor identificación propia.

En una segunda instancia, se realiza la construcción de una imagen propia, mediada por algún dispositivo, celular o cámara de fotos, con la consigna *concepto-imagen*, para trabajar las primeras temáticas curriculares sobre la imagen, sentido y encadenamientos de sentido. Esta etapa tiene dos tiempos: uno individual y otro grupal, con pocas intervenciones docentes, y está atravesada por el diálogo grupal, reflexión sobre Imagen/ concepto, polisemia de la imagen, expresión fotográfica, comunicación, referencias etc., propiciando la participación de los integrantes del grupo en busca de la construcción y validación de nuevos relatos.

En una tercera etapa de trabaja con el análisis de piezas específicas tanto gráficas como audiovisuales, para adquirir y poner a prueba nuevas herramientas de comunicación gráfica fotográfica y audiovisual. Se realiza en forma estricta el método de observación, análisis de variables, síntesis y producción de una propia pieza audiovisual o gráfica, en soporte conocido, con un tema específico, de esta forma, se realiza un ensayo y síntesis de lo estudiado en el módulo, en dirección al proyecto.

El cuarto módulo, donde se estudian de los objetos y equipamiento de indumentaria y hábitat colectivo, se realiza a partir del reconocimiento del propio cuerpo, sus dimensiones, proporciones y relaciones. Se estudian y evalúan los objetos en su carácter tecnológico, económico, social, ecológico y también como parte de otros sistemas en el medio cotidiano, a través de la construcción de la imagen fotográfica y gráfica, como herramienta de conocimiento y aproximación, para luego abordar otros sistemas de representación gráfica. El sistema de observación representación y síntesis se complejiza por la variabilidad de escalas, de representación, por la variación de soportes, y la cantidad de factores a observar.

Se ponen en práctica reconocimientos grupales cuando el objeto de estudio se complejiza, para favorecer el entendimiento compartido, la escucha en el grupo, y la organización al momento de llevar a cabo una tarea, luego se realiza un estudio particular en parejas y producción síntesis de conceptos estudiados, en imágenes propias a partir de piezas específicas como despleables bidimensionales con incorporación de imagen fotográfica o dibujada. En esta etapa se afianza el uso de la imagen en sus diferentes categorías, y se incentiva la propia producción de las mismas.

La última capsula de conocimiento, referida al área espacial/vivencial, se realiza con los mismos métodos descriptos, pero de manera individual, con un objeto de estudio del ámbito de las vivencias cotidianas públicas cercanas, como algún elemento urbano del barrio que puede ser la calle, la plaza o la manzana, tratándose de una unidad de análisis compleja, pero vivenciada.

Dentro del planteo metodológico se trabaja en esta instancia en forma individual, para poder integrar todas las experiencias del curso llegando en esta etapa a una curva del conocimiento donde el estudiante desarrolla métodos propios en relación con el proyecto.

En todos los módulos de trabajo, comunicacional, objetual y espacial, se intensifica el uso de la imagen para el estudio de contenido curricular, ya sea mediante dibujos, fotografías, bitácoras gráficas, entre otros y al concluir cada módulo se realiza la producción de una pieza propia síntesis de los contenidos del módulo, con los fines de la comunicación de lo aprendido y el intercambio entre los grupos. La imagen como la representación del proyecto, y el entrenamiento que se requiere para el desarrollo del pensamiento proyectual.

Resultados

En las primeras construcciones de imágenes, se han observado diferentes formas de expresión, casi todas desde el dibujo o sumatoria de técnicas de expresión, como el collage, registrando una tendencia a la elección de imágenes validadas por la web o por otros medios gráficos, como diarios o revistas, por sobre la producción y construcción de la imagen propia, de todas formas se incentiva mediante el método de interrogación, y reflexión la producción propia. Al tratarse de temáticas relacionadas al desarrollo de una actividad en el ámbito del hogar, la construcción de la imagen se manifestó como imagen única, o secuencia de imágenes que describen algún tipo de proceso, perspectivas en muchos casos áreas, con un dominio total del espacio, y ligadas a visiones panópticas del mismo, incluyendo muchos elementos singulares de la vida cotidiana en la construcción de comunicación, distinguiendo que se trata del propio modo de habitar.

La ejercitación que tuvo como foco la comunicación de un concepto con lenguaje fotográfico e imagen encadenada resultó en una gran variedad de tomas y escenas diversas, mayores grados de abstracción en la elección de los ámbitos donde se describe el concepto.

Si bien se realiza el ejercicio con lenguaje estrictamente fotográfico sin una reflexión teórica previa, se observó mucha familiaridad por parte de los estudiantes en el uso de dispositivos, y manipulación de la imagen fotográfica, así como manejo de planos, encuadres y posturas estéticas de manera intuitiva. En la construcción de la diada imagen /concepto, en muchos de los ejercicios aparecieron los estudiantes como protagonistas de la escena, a pesar de no ser un requisito de la ejercitación.

Fig1: Descripción de una actividad de la vida cotidiana en el ámbito del hogar-Trabajos de estudiantes de ICP1 Taller 225- Primer cuatrimestre 2024.

Fig. 2: Trabajo de construcción de imágenes fotográficas: Trabajos de estudiantes de ICP1- Taller 202 y taller 227. Primer cuatrimestre 2024.

En el módulo comunicacional, donde específicamente se realizó el estudio pormenorizado de dos piezas de comunicación, una infográfica y una audiovisual, se observó que muchos de los estudiantes adquirieron herramientas puestas en práctica en los trabajos anteriores como puesta en página, uso del espacio bidimensional uso de tipográficas y escala entre otros, más los nuevos recursos que analizaron en las piezas de estudio. Producto del análisis de una pieza de carácter infográfico, en la mayoría de los casos se

pudo concluir que los estudiantes pudieron tener mayor dominio del soporte bidimensional y herramientas de síntesis conceptual.

Los estudiantes pudieron realizar el proceso de análisis, síntesis, y producción de una propia pieza audiovisual en formato de video minuto relatando la narración sobre la temática *Mi primer mes en FADU, temática* que pudieron desarrollar con suma facilidad, al tratarse de un soporte conocido, el trabajo con teléfonos celulares y programas de edición básicos, sin embargo, pudieron desarrollar narraciones complejas, y propias, aplicando las temáticas aprendidas en el módulo comunicacional. El tiempo de aplicación de las herramientas audiovisuales se manifestó en forma más rápida que el tiempo de adquisición y aplicación de nuevas herramientas gráficas, hecho que requirió de volver sobre conceptos trabajados con anterioridad.

En el módulo referido a los objetos y sistemas de objetos e indumentaria, el uso de la imagen fotográfica fue el primer medio para enfrentar el relevamiento de los sitios a estudiar, poniendo un mayor énfasis en a la expresión dibujada al momento de tomar notas dimensionales que debían cuantificar.

En muchos casos, la imagen fotográfica, resultó de gran utilidad al interpretar los puntos de vista de los objetos, para entender la tridimensión, los detalles de materialidad y forma de uso .En este módulo, también trabajaron en forma grupal en el ejercicio síntesis con fotografías, encontrando gran diversidad de procedimientos al momento del tratamiento con la producción de imágenes, recurriendo en muchos casos a modelos tridimensionales, e interactivos , con la preferencia de usos de texturas y materiales trabajando con la imagen dibujada y fotográfica en forma alternada.

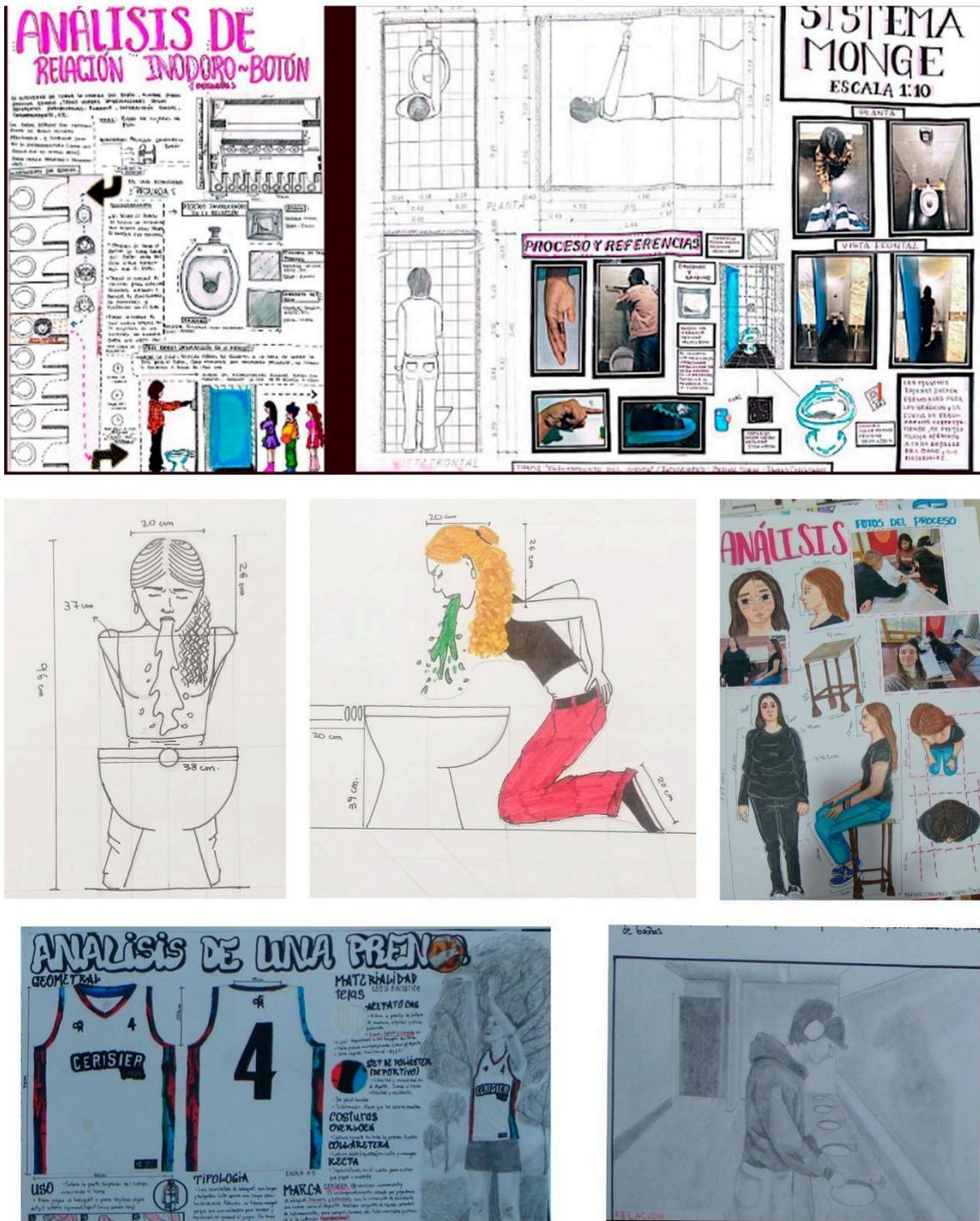

Fig. 3 Uso de la imagen para relevar un sitio específico, relevamiento de los conceptos de dimensión, escala proporción y representación Trabajos de ICP1-2024.Taller 225.

El módulo espacial, de desarrollo individual, tomando en esta ocasión como tema de estudio la propia calle, objeto de la vida cotidiana y de subjetividades propias, realizando una primera pieza de mapeos compartidos en forma grupal

El mapa como imagen en un comienzo tomó gran relevancia, ya que facilitó el diálogo y la construcción de las propias narraciones sobre el territorio y sus particularidades, así como la vinculación con los contenidos teóricos estudiados en la materia y fue una herramienta de diálogo grupal, intervenido con fotos, pictogramas, entre otras expresiones gráficas.

Se observó en forma recurrente la necesidad de la tridimensión más allá del sistema de dibujo de perspectivas o axonométricas, recurriendo muchas veces a despleables, trípticos, videos incluidos en las comunicaciones con códigos para su escaneo, grabaciones. En casi todos los casos, recurrieron a todas las herramientas experimentadas en el taller y más, para comunicar el carácter del espacio propio.

La reconstrucción del espacio de la propia calle, en la mayoría de los casos estuvo signada por la preferencia en la representación de perfiles con complementos de fotografía. Muchos estudiantes experimentaron también en piezas tridimensionales para trabajar con sus imágenes. Otros eligieron la interacción con el interlocutor con temas de movimiento en las imágenes fijas.

El uso de imágenes históricas complemento de dibujos, imágenes con personajes (niños, mascotas, personajes de la cuadra, y ellos mismos en las narraciones) fueron elementos recurrentes al momento de construir la comunicación gráfica final.

Fig. 4 Módulo espacial Construcción de la comunicación mediante mapas, perfiles, pictogramas. Trabajo de estudiantes de ICP1 - 2024. Taller 202/227/225.

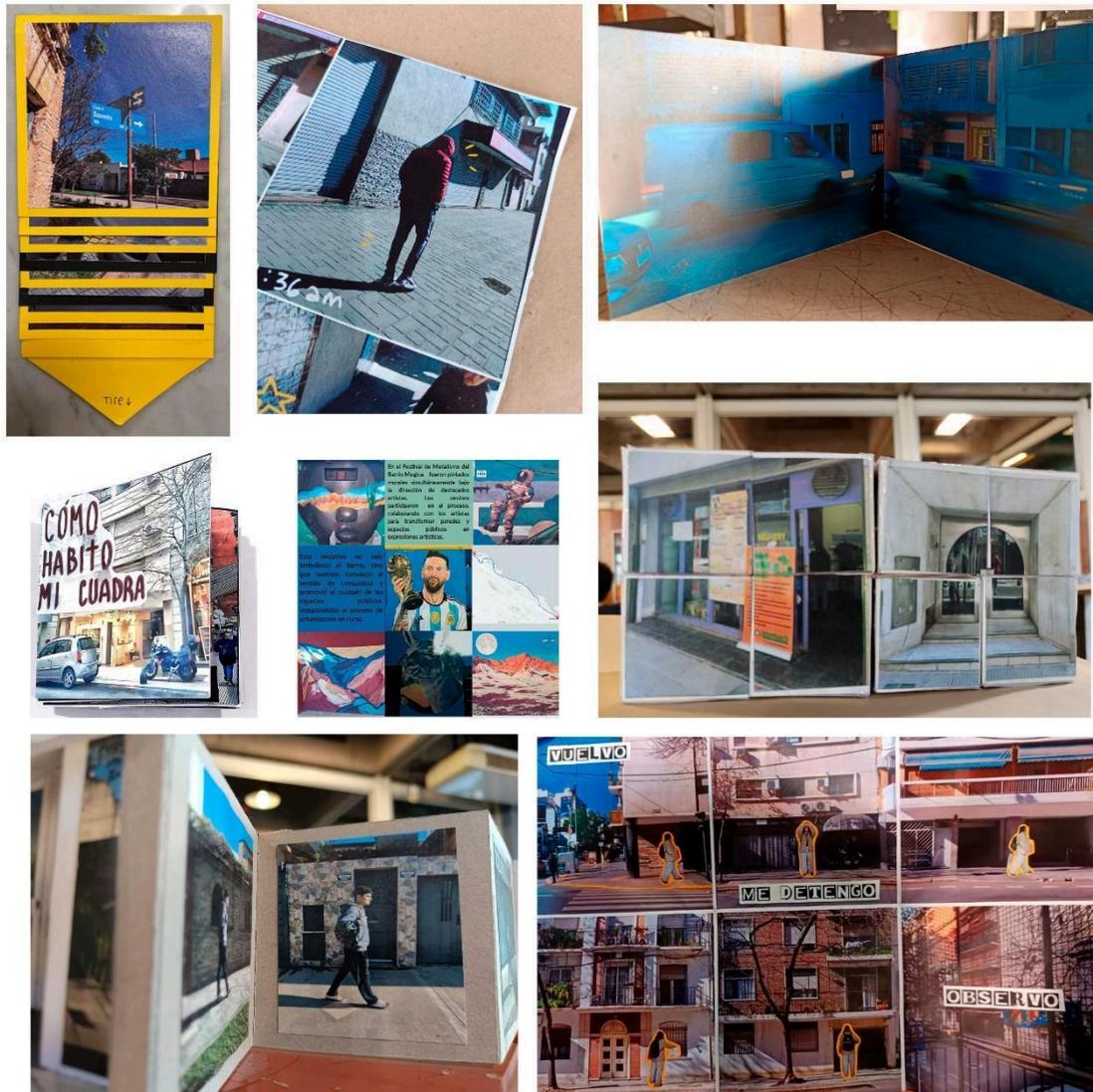

Fig. 5 Módulo espacial Construcción de la comunicación con imágenes fotográficas, piezas tridimensionales y texturadas. Trabajo de estudiantes de ICP1 - 2024. Taller 227 Trabajos síntesis de módulo.

Conclusiones y Discusión

El trabajo con imágenes fotográficas desde el ciclo inicial resultó y resulta alentador al momento de aproximarse a los distintos objetos de estudio, ya que posibilita a todos los estudiantes, el acceso, más allá de las habilidades de representación que cada uno disponga, adquiriendo en el transcurso del año y con las materias de representación gráfica específicas, los métodos apropiados para cada objeto de estudio, siendo en muchas ocasiones, la manera de

entender el sentido de los modos de representación que ejercitan en otras áreas.

En el módulo introductorio, en relación con la imagen y sus sentidos, existió una reticencia a la producción de imágenes de construcción propia, encontrando una tendencia a trabajar con bancos de imágenes disponibles en la web, hecho que se pudo conversar en los grupos, para poder luego incentivar y direccionar hacia la propia producción, pudiendo entender por parte de los estudiantes que no todo lo que parece en web es válido, y que de esa forma se perdía el sentido del ejercicio.

Las imágenes, tanto fotográficas como gráficas, fueron complemento en muchos casos del discurso, de las preguntas e interrogantes, que se formulaban en cada ejercitación e incluso, las imágenes sirvieron como pregueta para establecer discusiones grupales y diálogos en los talleres.

Se produjeron debates en torno a la imagen, en especial, en las ejercitaciones específicas de imagen fotográfica/ concepto, propiciando un pensamiento crítico constructivo en la grupalidad

En los relevamientos de sitio, cuando en algunos grupos aparecieron imágenes renderizadas, la discusión rondó entre la imagen real y la imagen virtual y la utilidad y pertinencia y potencialidades no excluyentes de ambas posibilidades.

Específicamente la aparición y construcción tanto de la imagen dibujada como fotografiada en el estudio de los ámbitos urbanos, reveló a la herramienta como un soporte directo para pensar críticamente el espacio, y desdibujando los límites entre fiel representación del espacio vivencial, e ideas proyectuales en relación con el sitio expresadas en la representación. A partir de la misma pudieron poner en valor factores determinantes de las características dominantes de la calle que estudiaron.

La construcción de la imagen como herramienta de conocimiento se puso en crisis al final de cada módulo, donde hicieron uso de la herramienta con diferentes modalidades para sintetizar lo aprendido en el módulo.

En las narraciones audiovisuales, la mayoría de los grupos realizó narraciones lineales, quedando abierta el desafío de establecer nuevas ejercitaciones que permitan explorar otras modalidades de construcción de las historias.

En muchas ocasiones, los estudiantes aparecían como protagonistas de sus propios relatos y sus propios relatos conceptuales, hecho no menor si se considera a los mismos como protagonistas de su propio aprendizaje.

La imagen fiel a sus características reveló en muchas ocasiones posibilidades de construcción de las propias subjetividades, sobre todo en el trabajo de interpretación de la propia calle, poniendo en debate las formas de habitar, las diferencias y las desigualdades, descifrando conceptos aceptados y codificados. Se hizo uso de esta en las 8 modalidades: lo abstracto, lo exacto, lo rápido, lo lento, lo intensificado, lo penetrativo, lo simultáneo, lo distorsionado

Moholy Nagy (1936), adaptando las imágenes a las narrativas conceptuales del módulo.

La imagen construida por los propios estudiantes descifró en muchas ocasiones el interrogante planteado en los comienzos de las ejercitaciones, trabajando con el concepto de *hallazgo* a partir de las mismas y viéndose superada por otras representaciones como el registro auditivo que define un lugar, apareciendo los conceptos de imágenes sonoras como insumos de pensamiento que definen el hábitat, y también en esta ocasión, fueron de características propias.

La práctica con las imágenes y conceptos en el en el trabajo urbano, los despojó del uso compulsivo de los mapas indagando en otras representaciones. En la ejercitación espacial, específicamente el trabajo con imágenes fotográficas puso de manifiesto la preferencia por el uso de texturas, de modelos tridimensionales, de traer al taller el propio habitar, buscando a través del recurso agudeza en la observación del espacio.

Queda como desafío, indagar en nuevas tecnologías, o en usar tecnologías aprendidas que nos interroguen sobre su puesta en práctica y utilidad en grupos numerosos.

“nadie jamás descubriría la fealdad por medio de las fotografías, pero muchos por la mano de la fotografía han descubierto la belleza lo que mueve a la gente a hacer fotografías es el hallazgo de lo bello” Sontag S (1977)

Bibliografía

Heskett, J (2005) El diseño en la vida cotidiana Barcelona Ed. G.G

Joly Martine (2019) Introducción al análisis de la imagen Buenos Aires La Marca Editora.

Moholy Nagy, L (2011) La Nueva visión, CABA Ediciones Infinito

Nieto Guridi, (2022) El silencio de las imágenes. Barcelona Ed. G.G

Pedro, B (2010) Cuadernos de cátedra módulo comunicacional CBC.

Risler, J & Ares, P (2013) Manual de mapeo colectivo Buenos Aires, Tinta limón.

Sontag S (2012) Sobre la fotografía Buenos Aires, DEBOLSILLO.