

LAS IMÁGENES. ENTRE LAS PARTES Y EL TODO

ASPREA, Maximiliano Agustín; TREJO, Gonzalo Julián

maximilianoagustin@gmail.com; gonzalotrejo@gmail.com

Cátedra Abaca, FADU-UBA

Resumen

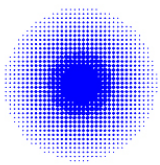
En el ámbito académico de la FADU, dentro de la cátedra Abaca heredera de la cátedra Giordano Doberti, la utilización de la imagen es fundamental para proyectar, analizar y configurar formas y organizaciones espaciales, en el marco del seminario de Morfología General.

La propuesta de la cátedra que se le plantea a los estudiantes, es la de proyectar a partir de “las imágenes” bajo un formato de fichas, éstas proponen variables en cuanto a su uso y modos de proyectar.

Entendemos que el formato de fichas es una alternativa que permite analizar y proyectar distintas composiciones mediante el discurso gráfico por medio de las diferentes partes que arman el todo, logrando así identificar este relato de forma conjunta y además permitiendo detenerse en la parte de forma unitaria, obteniendo diferentes niveles de lectura.

La ficha, como formato físico, tiene una proporción cuadrada de 21 cm por 21 cm. Este formato deviene del recorte de una hoja A4 en donde, el lado menor de esta hoja le da la escala. Por otro lado, la lógica de acoplar fichas logrando diversas composiciones y estrategias discursivas, intenta plasmar de forma analógica los discursos visuales que son utilizados en las plataformas digitales, utilizando así un conjunto de imágenes para registrar el proceso proyectual.

Las fichas son el soporte en el cual se registra el proceso, utilizadas para practicar los distintos sistemas de dibujos según la clasificación de Roberto Doberti en donde estos pueden ser objetuales, organizativos y perceptuales. Además,

permiten el desarrollo de relatos tipo collage, utilizations de diagramas, entre otros, como refiere el actual titular de la cátedra, Alejandro Abaca.

La cátedra sugiere un relato por medio de “las imágenes”, en donde, con la utilización de tres fichas, los estudiantes desarrollan las primeras aproximaciones proyectuales con el estudio de una obra arquitectónica. Este referente es analizado con la utilización de la fotografía, diagramas y las distintas categorías de dibujo proyectual, para que el alumno las comprenda y pueda comenzar a realizar su discurso visual por medio de las imágenes.

Seguido a esto, en las próximas tres fichas se realizan las distintas lecturas en donde el estudiante por medio de abstracciones e interpretaciones logra apropiarse de los recursos morfológicos aplicados en la obra estudiada, distinguiendo tramas y operaciones morfológicas.

A partir de esto, el estudiante comienza a desarrollar sus diversas investigaciones, generando nuevas tramas por medio de imágenes de producción propia, en donde las fichas ayudan a la fluidez e interacción de las ideas.

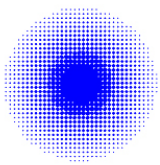
Palabras clave

Fichas, Imágenes, Composición, Discurso Gráfico, Morfología

Conceptos Generales

Para resolver la problemática de la generación de imágenes en el transcurso del curso de morfología general en la Cátedra Abaca de la carrera Arquitectura se está trabajando con un formato que permite realizar distintos híbridos entre lo analógico y lo digital. A este tipo de formato, lo llamamos “Fichas 21” y estas tienen forma cuadrada con lado de 21cm.

Se observa que una de las virtudes de este formato es la de poder intercambiar con facilidad el orden y las ideas generadas en todo el proceso proyectual, así mismo, permite ordenarlo fácilmente, llevando siempre el proceso como parte fundamental del trabajo en donde las imágenes y el trabajo en ellas pueden ser utilizadas de una

forma práctica tanto a la hora del proceso como la corrección, dejando en evidencia el muy importante y necesario proceso proyectual a la hora de generar formas.

En títulos siguientes se va a detallar cómo se utilizan estas imágenes en el proceso proyectual propuesto y las características principales del proceso. No obstante, se va a adelantar que este formato le permite al estudiante intercambiar, repensar, divagar y/o rehacer sus estrategias proyectuales teniendo en cuenta no sólo la parte individual en la que se encuentre, sino que, además, todo que lo comprende el estudio conformado por los distintos métodos analógicos y digitales.

Asimismo, el carácter práctico del formato, hace que se pueda generar a partir de una hoja A4 pudiendo ser fácilmente manipulable en las casas de los estudiantes, en ambos mundos, el analógico y el digital.

El ida y vuelta entre lo digital y lo analógico permite al estudiante, de esta forma, trabajar la imagen de manera flexible y fluida convirtiéndola en una de las partes fundamentales del proceso proyectual.

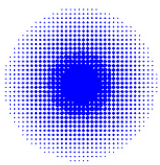
Por otro lado, este formato permite resolver las distintas escalas trabajadas en la cátedra o bien, en los trabajos propuestos por la cátedra en el taller de Morfología General de una forma efectiva, apropiada a las proporciones y al nivel de detalle que se requiere en las distintas etapas del proyecto, utilizando diversos medios de comunicación.

Con el implemento de este formato, se sigue experimentando distintos procesos proyectuales y su forma de expresarla por medio de imágenes analógicas y digitales, o bien, produciendo un mix entre ambas.

Proceso Proyectual Propuesto

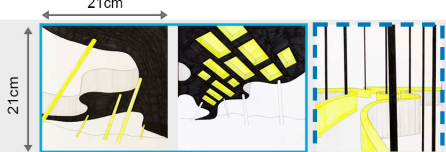
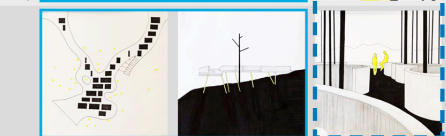
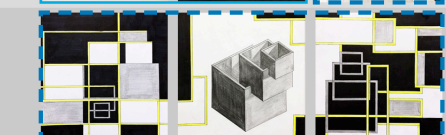
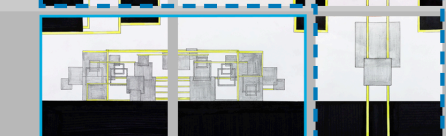
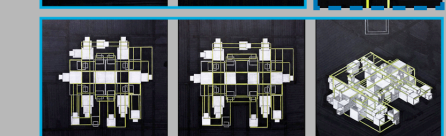
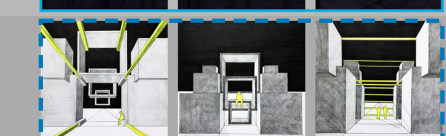
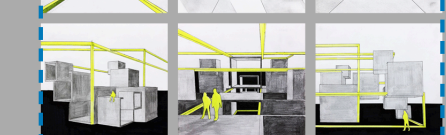

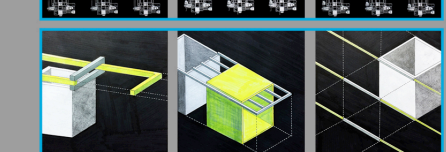
La versatilidad de este formato se logra a partir de la agrupación de fichas. En donde las imágenes, ya sean digitales o analógicas, se relacionan unas con otras de acuerdo a su disposición para poder obtener una lectura conjunta que permita una construcción analítica y proyectual. De esta forma la cátedra propone un proceso proyectual en el cual las imágenes se disponen en filas de a tres “fichas” y a medida que transcurre la cursada y el desarrollo de investigación proyectual, estas aumentarán en número de acuerdo a las diferentes propuestas que el estudiante vaya avanzando en el proceso. Cada una de las partes están diferenciadas por la información que aportan y los medios de comunicación que usará el estudiante. Cabe destacar que este formato permite, entre otras cosas, romper con el crecimiento propuesto y da la oportunidad al estudiante de descubrir su propio lenguaje y formato que acompañe a sus ideas. Ya sea aumentando la cantidad de fichas por fila o limitando el número de filas, etc.

El ejercicio, además, está regido por el “Rastrillo Proyectual”, método en el cual, el titular de cátedra Alejandro Abaca incorpora distintas categorías al anteriormente proceso implementado por los antiguos titulares de la cátedra Roberto Doberti y posteriormente por Liliana Giordano.

Este método proyectual incorpora distintas características y conceptos atravesados por las imágenes y su forma de comunicar. A continuación, se desarrollarán las principales características del proceso.

Construcción Proyectual

	Estudio de una obra el redibujo, el collage, el croquis	DIGITAL
	Lecturas propias la utilización de los diagramas	ANALÓGICO
	La generación de tramas dibujo libre	ANALÓGICO
	Lecturas propias la utilización de los diagramas	ANALÓGICO
	Lecturas propias la utilización de los diagramas	ANALÓGICO
	La conceptualización de la idea	ANALÓGICO
	La conceptualización de la idea	ANALÓGICO
	La Fotografía / el movimiento (la inclusión del tiempo)	DIGITAL
	La Fotografía / el movimiento (la inclusión del tiempo)	ANALÓGICO

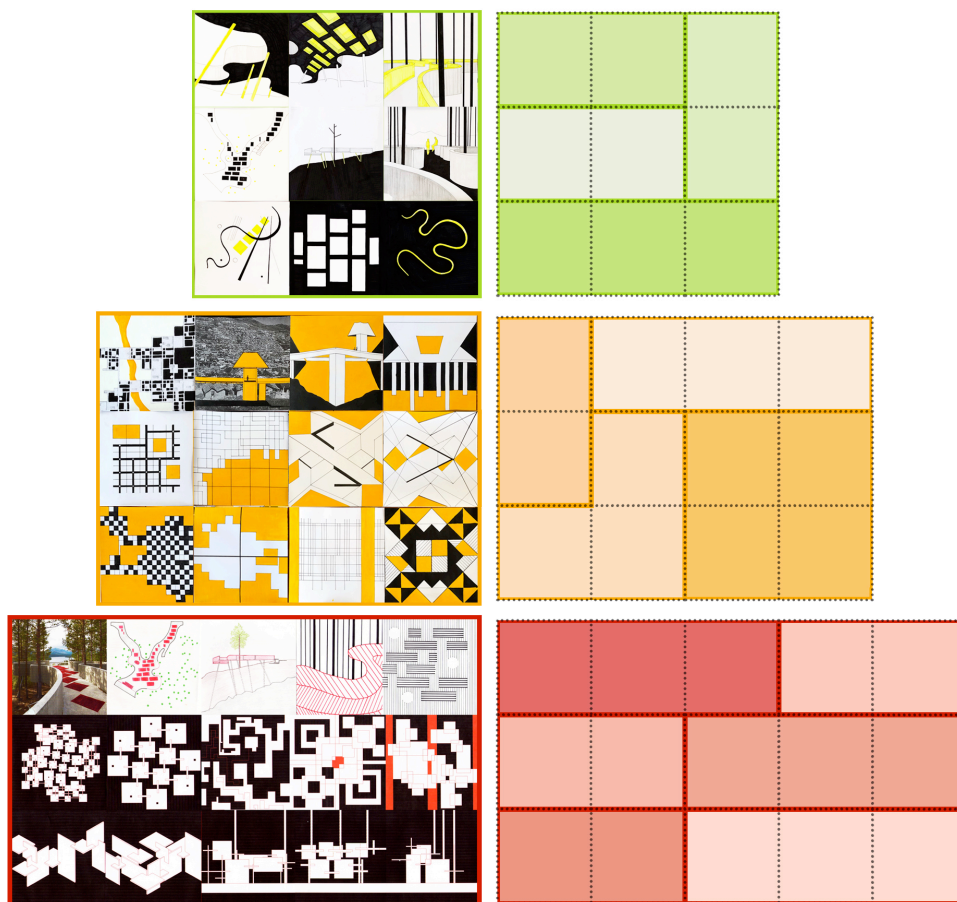
Autoría propia - Edición con entrega MG de Lilian Valdez (Estudiante, 2019)

Una variable que reforzará una lectura conjunta será establecer un relato visual, definido por la relación entre los diversos métodos de expresión proyectual, su lenguaje, colores, materiales, el trabajo de fondo y figura, etc.

Además, para poder conceptualizar las ideas, los estudiantes deberán definir como se distribuye la información dentro de cada una de las fichas. Priorizando una imagen por sobre otra, ya sea determinando si una ficha contiene varias imágenes o si una imagen abarca varias fichas. De esta forma se distribuye y enfoca la información en ciertos puntos dentro de un todo para concretar una lectura conjunta a partir de la construcción analítica y proyectual con imágenes.

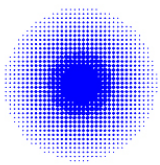
Lectura conjunta y relato visual / Variantes en la agrupación de imágenes analógicas y digitales

Autoría propia - Edición con entrega MG de Valdez Lilian (Estudiante, 2019), Aguirre Malena (Estudiante, 2019) y Vargas Leslie (Estudiante, 2019).

Estudio de una obra, el redibujo, el collage, el croquis

En la primera etapa para la construcción analítica se aborda el estudio de un referente propuesto por la cátedra. Donde las imágenes podrán ser creadas con diferentes técnicas, como ser el collage / fotomontajes en donde las uniones de varias imágenes podrán intensificar o resignificar elementos de la obra, o bien el redibujo

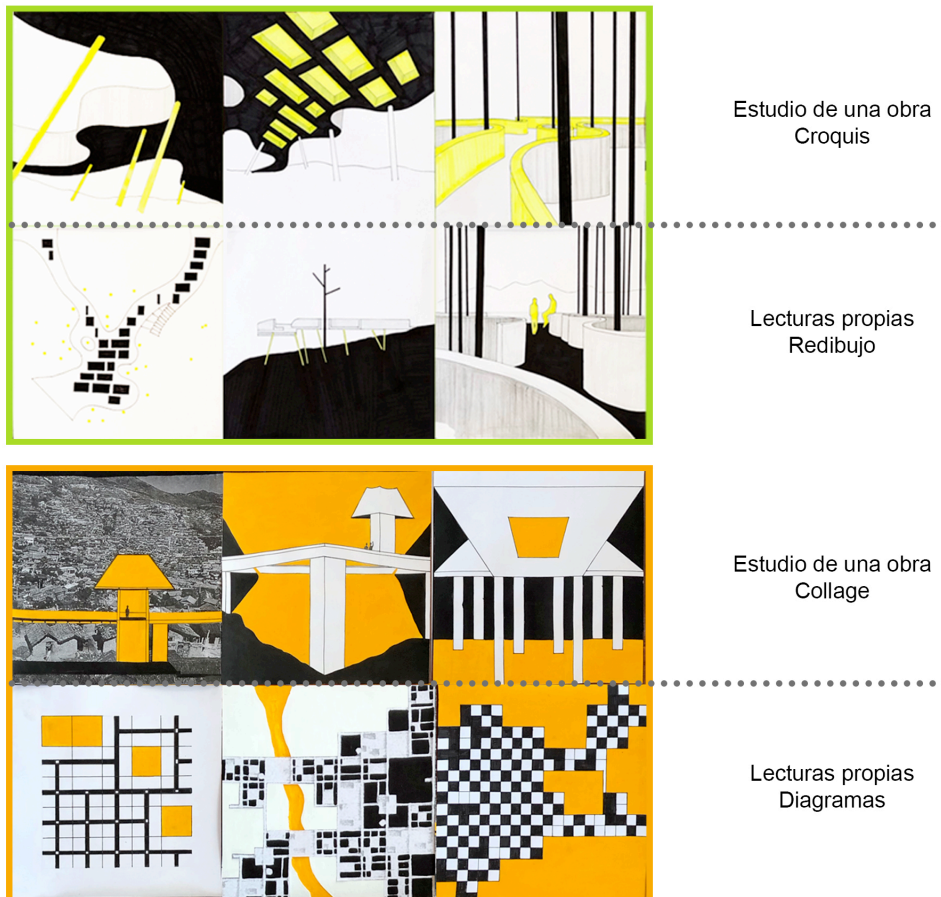

que ayudara a comprender cada parte de la obra. De esta manera el alumno obtendrá una lectura general del referente, observando, representando y comprendiendo.

Lecturas propias, la utilización de los diagramas

Luego el estudiante deberá crear imágenes propias de carácter abstracto, camino a la descomposición de la obra, se reinterpretarán las situaciones surgidas en la primera etapa obteniendo sus propias lecturas. Estos diagramas pueden crearse a partir del dibujo proyectual, incorporando las distintas ramas del método Monge, perspectivas cónicas y cilíndricas, despieces, esquemas, etc.

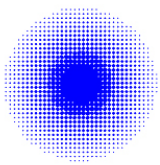
Observar, representar y comprender / Imágenes analógicas

Autoría propia - Edición con trabajos de Valdez Lilian y Aguirre Malena (Estudiantes, 2019 MG).

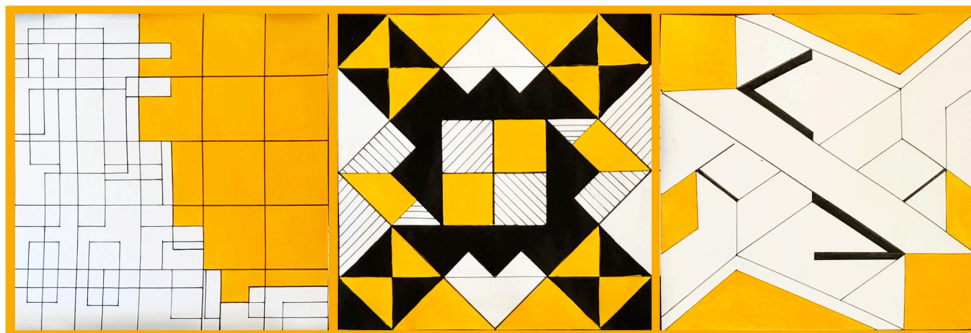
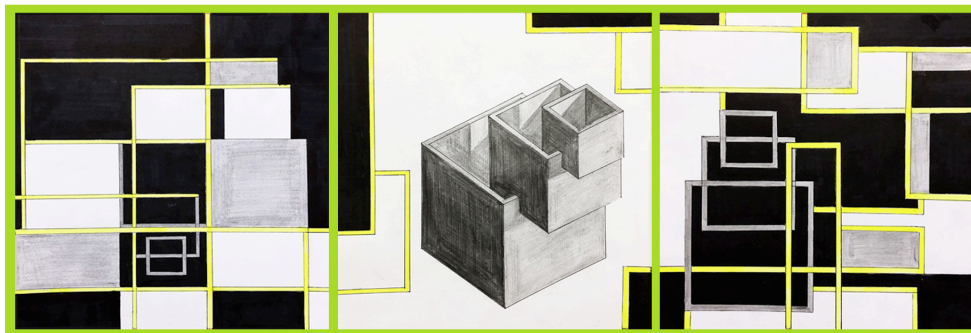
La generación de tramas, dibujo libre

Éste punto es la abstracción total de todo el proceso proyectual. Estas imágenes serán planas, compuestas básicamente por líneas puntos y superficies que

conformarán y darán inicio al ejercicio propuesto por la cátedra, el de realizar una trama a partir de ciertos elementos y/o operatorias descubiertas en las etapas anteriores. El estudiante en esta etapa comienza a desarrollar y explorar sus propias inquietudes, comienza a plasmar sobre papel las primeras hipótesis proyectuales.

Tramas / Imágenes analógicas

Autoría propia - Edición con trabajos de Valdez Lilian y Aguirre Malena (Estudiantes, 2019MG).

La conceptualización de la idea

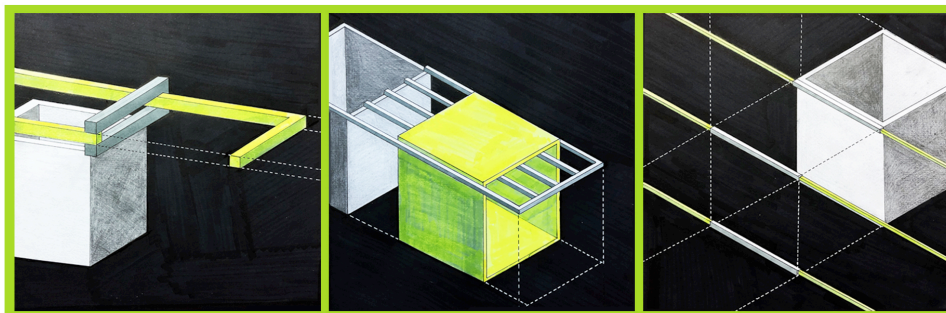
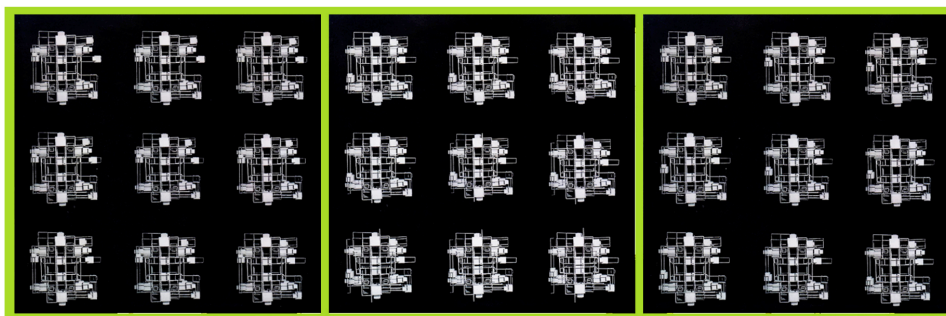
El paso siguiente será “La tridimensionalidad” las tramas para desarrollar el estudio de la espacialidad. Estos conceptos se plasman en imágenes y en maqueta con información detallada, utilizando dibujos organizativos, como ser plantas, cortes y vistas. Se complementará con dibujos perceptuales (perspectivas cónicas o cilíndricas). De esta manera el estudiante podrá expresar sus ideas y en paralelo materializarla de forma física con una maqueta.

La Fotografía / el movimiento (la inclusión del tiempo)

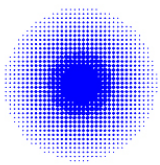
En una última etapa, se incorpora una nueva consigna, la trama debe contener ciertos espacios que cambien de estado por medio del movimiento. La utilización de distintas articulaciones y dispositivos, permitirán generar movimientos por medio de traslaciones, rotaciones y/o la combinación entre ambas, que den origen a espacialidades cambiantes.

El movimiento / Imágenes digitales

Autoría propia - Edición con trabajos de Valdez Lilian (Estudiante, 2019 MG).

Se estudiará el concepto del tiempo, en donde las sucesiones de imágenes conformarán un movimiento que se relaciona en forma directa con la composición de la trama. Esto remite al término del “frame”, el cual es un fotograma, cada una de las imágenes instantáneas en las que se divide una película/video que dan sensación de movimiento al ser proyectadas secuencialmente. Las imágenes serán fotografías de la maqueta, en donde se podrá observar el movimiento de elementos dentro de la trama configurando diferentes espacialidades. Además, se complementará con diagramas o imágenes expresivas que denoten de forma abstracta el movimiento.

Bibliografía

Agamben, G. (2008). ¿Qué es ser Contemporáneo? (pp. 1-5). Traducción Cristina Sardoy.

Blanco, D. y Bruno, R. (1980). Unidades Mínimas de Sentido, Metodología del Análisis semiótico (pp. 29-53). Universidad de Lima.

Deleuze, G. y Felix, G (2002 [1980]). Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, Les Editions de Minuit, Paris.

Doberti, R. (1997). Proyecto y Novela. Ensayo - Teoría - Crítica (1998). *Espacios de Genero Año 7 – N°9* (pp. 5-26). Navaja Editor.

Doberti, R. (2008). Espacialidades / 1ª ed. /ediciones infinito Buenos Aires.

Hernández Sampieri, R. (2010). Metodología de la investigación. México: McGrawHill.