

Grabado en el paisaje de la representación gráfica

Engraving in the Landscape of Graphic Representation

Carlos Alberto Hoyos Morales
Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia)
hojo@utp.edu.co

Recibido: 11/04/2025
Revisado: 12/07/2025
Aceptado: 22/09/2025
Publicado: 01/11/2025

Sugerencias para citar este artículo:

Hoyos Morales, Carlos Alberto (2025). «Grabado en el paisaje de la representación gráfica», *Tercio Creciente*, extra10, (pp. 23-52), <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra10.9946>

Resumen

La investigación del presente artículo está dirigida a la caracterización y descripción de las prácticas artístico-pedagógicas personales, como material referencial de educación artística en concordancia con el direccionamiento del grupo de investigación INDICIOS: Educación y Arte a partir de la línea de investigación “Pedagogía y didáctica del arte en el campo educativo”. El proyecto contempla una investigación de orden cualitativo y componentes de creación desde la didactobiografía sobre la labor académica que explora una de las expresiones vinculadas a la reproducción de la imagen como es el grabado, cuyo proceso permite el diálogo entre la disciplina, o propuesta personal de obra gráfica, y la labor docente al integrar el saber y el hacer mediante la formalización de las técnicas de impresión en la práctica docente y la actividad artística en la creación, integradas ambas al amplio transcurrir del desarrollo de las experiencias académicas y la proyección material de la Licenciatura de Arte Visuales, destacando, de alguna forma, el motivo principal por el cual se narra y se comunica a través del lenguaje gráfico, que de manera acertada, se relaciona con el tránsito de las ideas a través de la imagen, para entregar, una dinámica visual y comunicativa formulada y materializada en El Paisaje y en la Representación. Este proyecto se presenta como una reflexión sobre los procedimientos de las técnicas calcográficas (el Grabado), con los elementos y trayectos de la disciplina que se implementan en el Aula-Taller de la Escuela de Artes Visuales, y una descripción de la práctica y apropiación de materiales y procesos en la escena de la labor de creación personal.

Palabras clave: didactobriografía; técnica de grabado; el paisaje; representación gráfica.

Abstract

The research in this article is aimed at the characterization and description of personal artistic- pedagogical practices, as a reference material for artistic education in accordance with the direction of the research group INDICIOS: Education and Art based on the line of research “Pedagogy and didactics of art in the educational field.” The project includes a qualitative research and creative components from the didactic biography on the academic work that explores one of the expressions linked to the reproduction of the image such as engraving, whose process allows the dialogue between the discipline, or personal proposal of graphic work, and the teaching work by integrating knowledge and doing through the formalization of printing techniques in teaching practice and artistic activity in creation, both integrated into the broad course of the development of academic experiences and the material projection of the Bachelor of Visual Arts, highlighting, in some way, the main reason why it is narrated and communicated through graphic language, which accurately relates to the transit of ideas through the image, to deliver a visual and communicative dynamic formulated and materialized in The Landscape and in the Representation. This project is presented as a reflection on the procedures of intaglio techniques (engraving), with the elements and paths of the discipline implemented in the Classroom- Workshop of the School of Visual Arts, and a description of the practice and appropriation of materials and processes in the scene of personal creative work.

Keywords: Didactobriography; Engraving Technique; The Landscape; Graphic Representation.

1. Introducción

El proyecto que revela original de investigación en el que se basa el presente escrito, consta de cinco capítulos en los que se exponen las prácticas de la enseñanza del grabado en el aula de clase desde la dimensión del paisaje, no solamente a partir de la conceptualización del mismo, sino de los elementos que se han obtenido en tratamientos de lo que provee la naturaleza para significar en el recorrido de mi propia creación, elementos que conectan el yo creador con la naturaleza, el sentido ecológico con los materiales, y por supuesto, la participación de los estudiantes en las actividades propuestas en el aula.

El contexto que formula este escrito con respecto a la investigación se manifiesta en la propuesta disciplinar y su componente el paisaje con la clasificación de sus dimensiones, dado que hablar de paisaje en la técnica del grabado tiene distintos enfoques algunos de los cuales forman parte del presente documento.

Algunos referentes permiten fortalecer el propio quehacer artístico; así que teóricos como Ortiz (2011), en su artículo “*Educación artística*”, atiende el reconocimiento de la buena obra de arte para el encuentro de la inspiración del Ser en el acto creativo. De la misma manera, Shimabukuro, G. (2012), en el artículo “*Arte y lenguaje simbólico en*

G.K. Chesterton”, habla de *-despertar y mantener vivo en el ser humano el sentimiento de lo maravilloso-*. Un concepto que está en crisis por las estéticas contemporáneas, lo que hace interesante para una investigación el enfoque del autor para el documento por su importancia en la enseñanza del arte en las diversas disciplinas y su labor potenciadora.

El aparte de procesos metodológicos tiene su énfasis en las didácticas del paisaje, y los recursos basados en la propia experiencia y resultados planteados en los registros de las obras en eventos que se han dispuesto para compartir los propios desarrollos creativos. En esas etapas del presente proyecto igualmente se ha trabajado con total reconocimiento el tema del paisaje y su estudio desde técnicas del grabado. Así que, técnicas y teoría son el discurso que permite abrazar la propuesta investigativa a partir de la propia experiencia creativa y pedagógica, ya que se encontrará una temática de acercamiento a la naturaleza como género y como estilo en la confluencia de dos corrientes: expresionismo y abstracción. En algunos casos se unen para mencionar que la obra presenta el estilo denominado expresionismo abstracto, pero en otros, el reconocimiento de las formas se queda más en estilo expresionista.

2. Planteamiento del problema en terminos de justificación

El proyecto parte de las dimensiones y categoría del paisaje en enfoques de creación y pedagogía. Es un factor que ha tenido una rica y potente historia y ha sido un reflejo de cómo la sociedad ve y se relaciona con el mundo que la rodea. Eso se toma en el presente proyecto de manera reflexiva para una representación personalizada. En este sentido, Ansel Adams (1902-1984), por ejemplo, es conocido por sus impresionantes fotografías en blanco y negro de parques nacionales en los Estados Unidos aplicando con su técnica tonalidades particulares que le otorgan a la naturaleza una atmósfera impresionante. En la propuesta la técnica se refiere al grabado con la pretensión de conferir particularidades a la naturaleza a partir de una visión propia.

Desde el oficio disciplinar del arte y la pedagogía, los componentes que propician un diálogo entre la dimensión pedagógica y la dimensión creativa y artística, tanto del docente como del estudiante en el aula de clase, permite consignar el historial del taller de grabado en un cúmulo de experiencias significativas. A partir de la iniciativa de generar proceso de creación con desarrollos de caracterización de los momentos creativos que se han llevado en el proceso de enseñanza en el taller de grabado, en mi caso particular en la Escuela de Artes Visuales de la UTP, se plantea la propuesta a partir de la ilustración de los momentos de creación con la formalización de las técnicas hasta materializar la obra, como un proceso didáctico que puede ser consignado como material referencial para los estudiantes.

El estado actual de obra que se viene explorando en el taller de grabado se empeña, desde tiempo atrás hasta el momento, en constituir la fase procesual que evidencia las dinámicas de la actividad didáctica y pedagógica con el acto creativo del grabado, sus resultados prácticos en función de elementos formativos en el campo de la expresión plástica y visual, con apropiaciones de las técnicas y recursos del grabado en el ámbito

del discurso de lo estético visual. Al igual que se presentan procesos, técnicas y manejos de materiales y su resultado reflejado en los valores plásticos de la representación y de lo artístico, el proceso en el taller se ha convertido en una de las dinámicas de universo sugerente para la creación por parte de los estudiantes. En esta propuesta por tanto, la situación es proyectar El Paisaje como eje temático, desde el punto de vista Iconográfico e Iconológico que expone las derivas del paisaje en la representación gráfica, clasificada en la Figura-1.

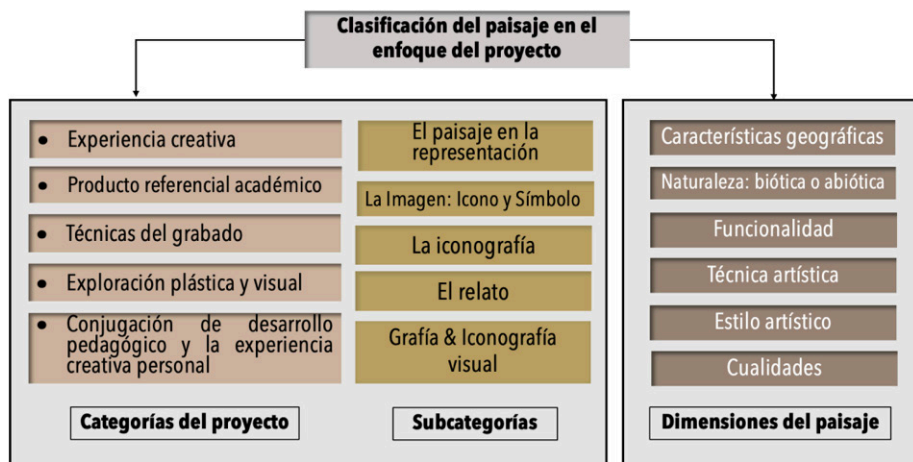

Figura 1. *Clasificación y caracterización del paisaje con relación a las principales categorías en el propósito investigativo.*

Por otra parte, de manera interdisciplinar, al interior de la representación, aparecen otras disciplinas que abonan terreno a la actividad del grabado: el dibujo, una herramienta fundamental que cobija la imagen como elemento primordial de las dinámicas de comunicación en el lenguaje visual y pone de manifiesto la intencionalidad discursiva, la contribución al campo de conocimiento en el área de las artes y la pedagogía del arte, anota la pertinencia del estudio original a partir de las siguientes reflexiones y aportes:

- Se proyecta como una contribución al campo de conocimiento disciplinar, técnico y creativo del arte y el grabado.
- Su pertinencia se revela a partir de los componentes didáctico y artístico en consonancia con la línea de investigación del grupo de investigación de la UTP, INDICIOS, al que pertenece la propuesta y el autor.
- Enriquece el saber pedagógico al pretender ser consignado como material referencial para los estudiantes.
- Plantea métodos de creación evidenciados en el taller de grabado.
- La incidencia del proyecto está direccionada a la adquisición de competencias de grabado y los contenidos de representación.

- La exploración posibilita la conjugación de diversas disciplinas que enriquecen la visión de los procesos creativos.
- La producción investigativa en el campo propuesto aporta a la enseñanza del arte y en el acompañamiento a los estudiantes en sus procesos investigativos.

En este caso, se proyecta y explora la dimensión ampliada del grabado, disciplina incluida en el ámbito del universo de lo bidimensional por un lado y, expresión gráfica por el otro. La propuesta se apoya igualmente en una serie de reflexiones de experiencias personales con resultados de libros, libretas de campo y exploraciones que dan cuenta de la escritura texto-visual propiamente, y de un proceso arqueológico de la representación de la imagen. Estos recorridos de la grafía, de las improntas gráficas, de los trazos, de los signos y del texto visual, se convierten en elementos sintácticos, semánticos del ejercicio del grabado en el contexto de las expresiones contemporáneas desde la experiencia estética alrededor de lo “Gráfico” y de los procesos técnicos en su deriva con la expresión y la representación.

El Grabado como disciplina y el dibujo como dinámica de la escritura visual, apoyan la reflexión y permiten valorar desde un trabajo de elaboración técnica y de lenguaje gráfico para convertirse en la herramienta fundamental que permite “leer el mundo”, materializada en la implementación y adecuación de los procesos formales del grabado.

Con la propuesta partiendo de la experiencia de trabajo creativo, se ha pretendido contribuir al impacto pedagógico en la educación del arte con referentes académicos, aportando una metodología comprobada a través de la caracterización de tales experiencias en las fases diversas, registradas, procesadas e interpretadas a partir de la ruta investigativa con apartes de mejoramiento, actualización e innovación didáctica de las técnicas de representación. Proceso experiencial que parte de la pregunta:

¿Cuáles son los procesos disciplinares que permiten conjugar el desarrollo pedagógico y la experiencia creativa personal, a partir de la expresión plástica y visual del dibujo y técnicas del grabado, para la formalización de productos referenciales de texto académico resultado de investigación?

Desde tal perspectiva, comprender las didácticas constituye un acercamiento al aprendizaje significativo. La intuición pedagógica puede resultar exitosa desde la experiencia artística del docente, pero es necesaria una estrecha alianza entre su producción artística, la trayectoria como educador del arte, además de la identidad humanista y autorreflexiva. En este contexto, el proyecto plantea un desarrollo centrado en la investigación artística, pretendiendo alcanzar en principio, distintas áreas de producción en el arte, concretamente en el grabado y las diversas técnicas que lo generan. La interacción con el estudiante, con sentido humanista, la consciencia del medio ambiental con el uso de materiales, e igualmente, el propio proceso de creación como artista, así como el yo educador y el yo creador, pretenden como consecuencia de la investigación, quedar consignados en el producto creativo y pedagógico referencial de los procesos.

3. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar técnicas disciplinares del grabado, que permitan conjugar la didáctica y la experiencia creativa personal, a partir de la exploración plástica y visual, para la formalización de productos referenciales de texto académico resultado de investigación.

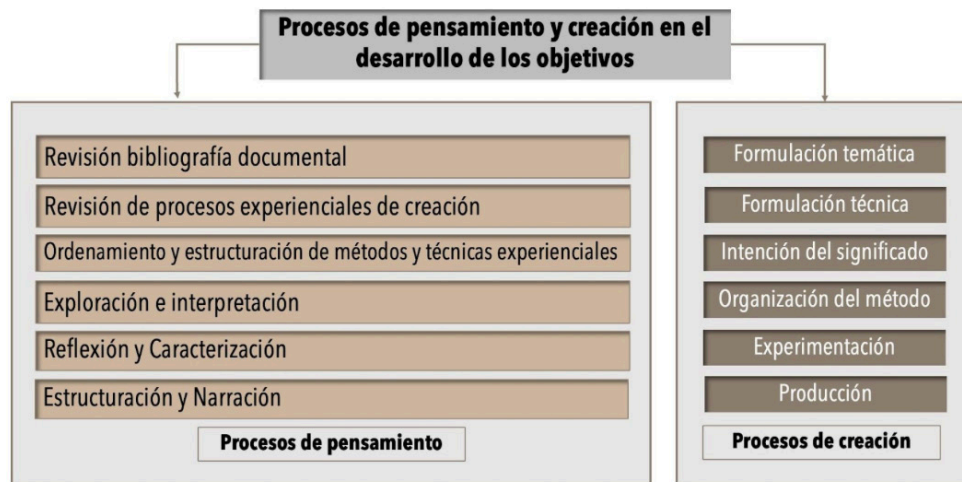
Objetivos Específicos

- Indagar sobre las variables contenidas en el estudio propuesto para generar procesos de direccionamiento de la investigación, mediante un recorrido documental que sintonice los propósitos de la exploración.
- Reconocer y sistematizar experiencias previas creativas personales que permitan disponer de referentes procesuales didácticos, para dar insumo al camino investigativo y su direccionamiento.
- Registrar los momentos, técnicas y prácticas pedagógicas del Aula-Taller sobre la enseñanza y aprendizaje del grabado mediante el desarrollo creativo experimental.
- Interpretar y describir las prácticas artístico-pedagógicas de los desarrollos creativos generados en el Aula-Taller de grabado, para la construcción de referentes académicos de procesos y productos.

Con el cumplimiento de los objetivos propuestos, el material resultante está dirigido a la intervención de medios educativos del arte, con experiencias personales reconocidas, que bien pueden lograr la visión de estrategias educativas de componente didáctico, que conquisten los entornos de otras disciplinas para el mejoramiento de los procesos de apropiación de conocimiento. Este compendio e indexación de los procesos plásticos desde la perspectiva de creación de 1982 a la fecha, tiene como connotación, el de exponer la labor ininterrumpida alrededor del diálogo entre los procesos formativo desde el Aula y las propuestas de creación realizadas, las cuales han permitido dar luz a una de las creaciones (Obra gráfica- Paisaje y Representación) de las que parte el presente escrito del proyecto investigativo mediante las dinámicas del Taller de Técnicas de Impresión en el programa de Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales, de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Unidad de Analisis

La Unidad de Análisis se puede concretar al desarrollo de técnicas disciplinares del grabado, que permitan conjugar el desarrollo pedagógico y la experiencia creativa personal. De la misma manera a los procesos de pensamiento que enfocan y enrutan los logros de los objetivos. En el Figura-2, se describen los procesos de pensamiento que conducen al logro del objetivo general, cuyas actividades se plantean en la metodología, para dar claridad a la secuencia de actividades pertinentes, teniendo como base las variables cualitativas o categorías y el objeto de estudio considerado en la unidad de análisis expuesta desde una visión personal de procesos.

Figura 2. *Procesos de pensamiento y creación*

4. Marco teórico

La fundamentación contempla el encuentro y profundización en elementos que permitan estructurar un producto académico a partir de las siguientes premisas direccionadas al logro y argumentación del objetivo general:

- La enseñanza del arte por las disciplinas que integran una escuela de arte.
- La reflexión sobre las formas expresivas de las técnicas artísticas a través del conocimiento de la evolución y necesidades comunicativas de los representantes del arte.
- Las didácticas acertadas aplicadas a la enseñanza y aprendizaje de la producción pictórica.
- Las posibilidades pedagógicas de las experiencias docentes en el aula, para la generación de referentes de consulta.
- La valoración de la experiencia estética como portadora de su propio significado en la industria cultural contemporánea.
- Tratamiento de diversas técnicas de dibujo y grabado con resultados de procesos fundamentados.
- La generación de material que permita el intercambio de conocimiento disciplinar.

La propuesta además, es consecuente con los principios de “*Mejoramiento continuo de los procesos académicos*” que permitan el fortalecimiento para estar en consonancia con el “desarrollo de conocimiento al servicio de la sociedad” y el alcance de “propósitos comunes Institucionales y sociales”, que lleva a cabo la Universidad Tecnológica de Pereira, donde se genera el estudio propuesto, para su proceso de desarrollo permanente.

La enseñanza del arte se proyecta como un factor esencial en las diferentes disciplinas del entorno educativo a distintos niveles, pero más aún, se proyecta como una estrategia pedagógica pertinente en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior siempre y cuando tal implementación esté direccionada, no al aprendizaje instrumental del arte, sino a la complicitad del arte en la formación integral. Dentro de tales concepciones, el tratamiento del arte en la disciplina del grabado debe constituir un eslabón partícipe de la enseñanza del arte para la formación integral.

De tal manera, con la intención de obtener fundamentos de conceptualización en las tareas de creación de arte, el artículo “*Procesos creativos: problemas y arte*” de Estefanía Sanz Lobo (2003) de la Universidad Autónoma de Madrid, establece varias preguntas de reflexión: “¿Cuáles son los procesos creativos de los artistas?” “¿Son los mismos procesos que los que se utilizan para pensar creativamente en cualquier otra área?” “¿Pueden estimularse y mejorarse estos procesos?” o “¿Como?”. Inquietudes de reflexión permanente para avanzar en las dinámicas alternativas que permiten el incremento de las creaciones del artista.

Igualmente y esta vez tocando uno de los puntos de la presente propuesta en relación con el paisaje, Hernández, Covarrubias y Gutiérrez (2019) plantean necesidades propias de una mirada más detallada y profunda de los componentes del paisaje, las figuras que lo contienen, lo complejizan, lo determinan y lo identifican, para dejar de la inmediatez y entrar a consolidar identidades territoriales y humanas. En su análisis de “*El paisaje, un constructo subjetivo*” manifiestan:

En la inmediatez propia del pensamiento ordinario no es percibida la complejidad de la determinación de lo bello, el carácter identitario del territorio, la construcción de figuras paisajísticas de pensamiento del territorio que se habita, etcétera. Los científicos han procedido de manera semejante al hombre ordinario reduciendo el concepto de paisaje a un conjunto de cosas en sí. (p.4)

Es entonces cuando en los estudios pedagógicos, el artículo “*Educación Artística para la Formación Integral. Complementariedad entre Cultura Visual e Identidad Juvenil*”, Mora y Osses (2012) manifiesta que “la velocidad de los cambios que provoca la globalización, el culto a la individualidad, el cuestionamiento a las verdades y los procesos de “des-tradicionalización” e innovación constantes, están haciendo tambalear las certezas de la sociedad local” (p.322), un análisis que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de preparar personas, no solamente en lo profesional, sino en lo intelectual y, sobre todo, en lo emocional.

Por su parte, García-García, F. (2003) con “*La idea representada. Símbolo y concepto, ejemplo de investigación en arte a partir de un análisis crítico comparativo*”, en el Congreso INARS: la investigación en las artes plásticas y visuales (169-179), Universidad de Sevilla, propicia un aporte de las Bellas Artes en la investigación para el influjo de la imagen contemporánea donde la descripción de antaño que pasa a ser una descripción de motivos visuales y compositivos, pero que el significado necesita tener un rol mayor en la actualidad.

En este sentido, a partir de la educación artística, José María Ortiz (1975), en su artículo “*Educación artística*”, permite exhortar a la apreciación y reconocimiento de la buena obra de arte para el encuentro de la inspiración del Ser en el acto creativo. Continuando con la educación artística, Nicolás Oriol de Alarcón (2001), en su libro “*La educación artística, clave para el desarrollo de la creatividad*”. Indudablemente es lo que impulsa a toda investigación que se relacione con la enseñanza del arte, la creatividad en todas las áreas es transversal y de interés en las experiencias docentes de los miembros de un contexto pedagógico, a partir de la reflexión de sus propias experiencias y prácticas creativas.

“*Enseñanza y aprendizaje en la educación artística*”, de Antonio Stalin García Ríos (2005), docente en la Universidad de Pamplona, analiza las teorías de Gardner (1995) con respecto a las diferentes posibilidades de comprensión y expresión del ser humano, así como de la autonomía intelectual, elementos destacados en la formación de docentes y estudiantes; un patrón comparativo pertinente en los argumentos de las investigaciones.

Sin olvidar el fundamento de todo artista desde la estética, Esteban Lazzetta (2010) en su artículo “*Placer, razón, imaginación o estética indeterminada en la comprensión de la experiencia socioestética*”, nos presenta una reflexión que recorre el valor estético desde la antigüedad hasta la contemporaneidad con una estética centrada en el objeto y sus cualidades, manteniendo la idea de lo bello y el arte como valor estético; análisis que contiene elementos sensibles de apreciación de lo concebido por quien enseña, por quien aprende y por quien observa lo creado. La experiencia estética hoy desde una visión crítica, se enmarca en la industria cultural transformando los valores estéticos de antaño.

Por otra parte, el arte compone y descompone; una acción que ejecuta igualmente la ciencia. La dupla ciencia y arte, es indispensable en la innovación de procesos artísticos y la proyección de posibilidades. Con sistemas y métodos de la ciencia y de los historiadores de arte, se han identificado obras mencionadas por sus autores, pero nunca encontradas hasta las aplicaciones y estudio de la ciencia, cuando se han reconocido obras que nunca se habían dado a la luz por la historia, esta se transforma con evidencias de verdad y su valoración tiene la intención de plantear miradas investigativas en los procesos artístico-pedagógicos de los docentes. Estas reflexiones sobre ciencia y arte procede del ciclo “*Ciencia & Arte*” que se desarrolló, bajo la dirección de Deborah García Bello, a lo largo de cuatro jornadas celebradas en mayo de 2017 en el auditorio del Museo Guggenheim de Bilbao.

Cristián Silva Pacheco (2019) con el artículo “*El desarrollo del pensamiento crítico en la propuesta curricular de la educación del arte en Chile*” de Estudios Pedagógicos, se indaga acerca del desarrollo del pensamiento crítico (propuesto como meta-competencia en este estudio en la propuesta curricular de la educación artística para la enseñanza media en Chile). Planteamiento que surge a partir de las concepciones contemporáneas con respecto al arte y la estética, que establecen una relación intrínseca entre la obra de arte y el carácter crítico hacia sus sistemas de representación; lo cual, sitúa el análisis en un concierto latinoamericano de pensamiento estético auto-reflexivo de la educación artística y los currículos que la soportan en las instituciones educativas. Esta investigación es de género documental que propone un estudio comparativo de indicadores curriculares para

analizar las conceptualizaciones presentes en los programas de estudio. Las conclusiones describen la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico en los programas.

Sosa Gutiérrez, Pedro Alexander y Chaparro Cardozo, Elver (2014), “*Regímenes escópicos, disciplinamiento y sujetos. La educación artística en la escuela colombiana*”, describe las

condiciones de emergencia de la Educación Artística en el sistema escolar colombiano como un proceso de apropiación de los discursos ilustrados propios de la modernidad. A partir de ello se describen regímenes escópicos o modos de ver que se constituyen en una forma de producción de lo visual movilizados por la escuela; siendo este un hallazgo transversal de esta búsqueda que evidenció cuatro momentos del proceso de apropiación de la Educación Artística en Colombia: 1. El discurso ilustrado de Pedro Rodríguez de Campomanes sobre la educación popular en artes con el propósito de reformar los gremios artesanales; 2. La creación de una relación arte-ciencia durante la Expedición Botánica y la fundación de talleres de dibujo; 3. La creación del sistema de instrucción pública republicano con la difusión del sistema lancasteriano con propósitos utilitaristas; y 4. La difusión de manuales de dibujo geométrico y la introducción de la enseñanza objetiva (métodos pestalozzianos). (p.212)

La investigación en educación artística en Colombia se ha venido realizando de forma más empírica e intuitiva, o simplemente aplicando los métodos de investigación en educación general, sin tener en cuenta que para la Educación en las Artes como tal, existen diversas metodologías, de por sí específicas y concretas. El proyecto de Barriga Monroy y Martha Lucía (2009) “*La investigación en educación artística*”: una guía para la presentación de proyectos de pregrado y postgrado, tiene por objeto producir un libro que oriente a estudiantes y profesores en el campo metodológico de la investigación especializada en educación artística (música, artes plásticas, y escénicas, entre otras), como medio facilitador para el diseño de propuestas y ejecución de trabajos de grado tanto en pregrado como en postgrado.

“*Creatividad en el Arte: Descentramientos, aplicaciones, conexiones, complejidad. Encuentros multidisciplinarios*” de Romero Rodríguez, J. (2008) considera algunas de las transformaciones ocurridas en el ámbito del arte en la contemporaneidad, extrayendo sus rasgos fundamentales. A partir de ahí, se revisa la perspectiva tradicional sobre la creatividad artística en la actualidad involucrando los nuevos medios de interacción que permiten otras formas de expresión artística referenciada en una compleja interconexión.

Shimabukuro, G. (2012). En el artículo “*Arte y lenguaje simbólico en G.K. Chesterton*” habla de creación artística, para referirse a aquella actividad capaz de «despertar y mantener vivo en el ser humano el sentimiento de lo maravilloso”. Un concepto que hace crisis en las estéticas contemporáneas y que en los asuntos de creación tienen un valor interesante que vale la pena discutir y analizar.

La intención con las propuestas de fundamentación expuestas, intentan el cubrimiento de áreas importantes en el estudio de la enseñanza del arte, así como de la función creadora de los artistas docentes; por ello, ambas prácticas deben ser estudiadas y maduras por las teorías que cobijan todos sus campos de expresión disciplinar.

4.1. Teóricos visuales sobre el paisaje

El paisaje en la historia del arte, se desarrolla desde perspectivas definidas por los estilos y los géneros. En tal sentido hablamos de la mimesis para describir el paisaje real y sin distorsiones transcribiendo fielmente la escena del sector pretendido. Se tiene también el paisaje expresionista en el que las emociones afloran en la contemplación del sector a representar y la fidelidad no es tan importante sino la propia visión de representarlo.

A partir de los estilos se puede igualmente mencionar el paisaje abstracto donde se borra cualquier vestigio de la realidad para representarlo transformado en elementos que solo para el autor tiene significado de lo que encarna. En ese sentido, la obra que el proyecto propone, se enmarca tanto en el expresionismo como en la abstracción desde la técnica del grabado.

Ahora bien, en cuanto al género, el paisaje se considera de múltiples géneros; algunos de ellos anotados en la Figura 4 del presente documento en el que se enumeran: los urbanos, los rurales, los naturales, los culturales los narrativos o documentales. En el caso del proyecto se plantea los paisajes naturales desde un estilo expresionista-abstracto.

Los teóricos con los que podemos construir elementos epistemológicos sobre el paisaje son muchos, pero seleccionar algunos está basado en que nos hablan del paisaje latinoamericano como Eduardo Galleano (1940-2015) desde la literatura como escritor y periodista otorga una panorámica del paisaje cuyos relatos exploran igualmente las culturas latinoamericanas y su relación con la naturaleza. Por otra parte y en general, analizar la teoría del paisaje implica su contemplación y los elementos que intervienen como la parte fisiológica del observador en el proceso de percepción visual y la parte conceptual de apropiación de la imagen que observa.

Moreno y García (1996) en su artículos “*Cartografía de la calidad visual del paisaje: reflexiones teóricas*” comentan.

La contemplación del paisaje nos permite, por tanto, interesarnos por todos aquellos aspectos que pueden ser aprehendidos a partir de la percepción visual; esto es, lo que el observador ve con sus propios ojos sin tener en cuenta, necesariamente, otras fuentes de conocimiento. En este sentido, González Bemáldez (1981) habla de unos aspectos visibles del paisaje (fenosistema). Estos pueden ser utilizados como eslabón inicial del método científico: la observación. Esta se vuelve una pieza de especial interés para la ciencia. (p. 116)

González Bernáldez, referenciado por Moreno y García plantea percepciones abstractas en los aspectos no visibles del paisaje en el acto de observar, aspectos difíciles de observar si no ese es inquisidor de la imagen. Sobre el paisaje es importante plantear el conocimiento de lo que está en nuestro entorno y lo que de ese entorno significa para nosotros de manera individual como lo plantea De Lucio (1990)

La percepción del paisaje se inscribe en otra más general conocida en la literatura científica como percepción ambiental, es decir, el conjunto de procesos a través de los cuales el hombre individual y colectivamente conoce su entorno y se predispone a actuar sobre él. (p.117)

La cultura es un significante de particularidades perceptivas de lo que nos rodea en los valores, los conceptos, los atributos del grupo social al que pertenecemos, pero por otra parte, la mecánica visual tiene sus reglas en cuanto a la posición del observador, la calidad visual del mismo, la atmósfera que sucede en el momento de la observación incluyendo el tipo de iluminación y otros factores que influyen en la concepción final de lo observado y a través de los mecanismos con los que se observa para entender el concepto completo o apropiarse de la idea de lo observado en su íntimo significado, es decir, la interpretación y el conocimiento de lo observado.

Por la parte que corresponde a los estilos en el direccionamiento del arte, el intelectual defensor del expresionismo abstracto Clement Greenberg de la mitad del siglo XX, apartándose de los propósitos o significados políticos como las corrientes dadaístas, surrealistas o conceptuales, para dar paso a los sentimientos y la emoción, la libertad de expresión y la conexión con elementos matéricos; su pensamiento sobre la importancia de los espacios, los colores, la materia y lo que con ellos se expresa es lo que motiva el arte de mi propia intención e inspiración.

5. Marco conceptual

El presente trabajo dentro de las dimensiones ampliadas del grabado reúne en un mismo lugar, los elementos formales, técnicos, de procesos de las técnicas calcográficas (técnicas de Impresión) con la exploración y expresión gráfica puesta en escena en los terrenos de la propuesta personal de obra gráfica, y la exploración temática e iconográfica del paisaje en la representación artística del mismo. La conceptualización del propósito investigativo, configura las siguientes categorías que posibilitarán la sustentación epistemológica del quehacer artístico-pedagógico del proyecto.

- Técnicas del grabado
- Conjugación de desarrollo pedagógico y la experiencia creativa personal
- Experiencia creativa
- Exploración plástica y visual
- Producto referencial académico

De ellas se tendrá en cuenta una revisión conceptual que fundamenten aristas de la creación plástica, de la didáctica y de la pedagogía.

- Relatos gráficos y visuales (grabados dibujo y técnicas mixtas)
- El peso de la historia en la construcción de la imagen.
- La Imagen: del signo escritural y el gesto gráfico a la narración visual.
- El palimpsesto y el hecho gráfico.
- El peso icónico que conlleva el mundo de la representación

Este aspecto del proyecto se complementa con la temática que será representada en la exploración del relato gráfico: El paisaje como formulaciones temáticas, se plantean como elemento metodológico y pedagógico al mismo tiempo que se remite a implementar y ampliar los espacios de la obra gráfica como un todo relacionado con las disciplinas de lo bidimensional, y del plano como superficie del Relato Gráfico y de Imagen construida desde la escritura visual (El Grabado), como el elemento de evidencias materiales y concretas del Proyecto Obra. En la escritura visual para el relato gráfico se tendrá presente la clasificación y las dimensiones que se muestran en el Figura-4, para la exploración gráfica en la investigación.

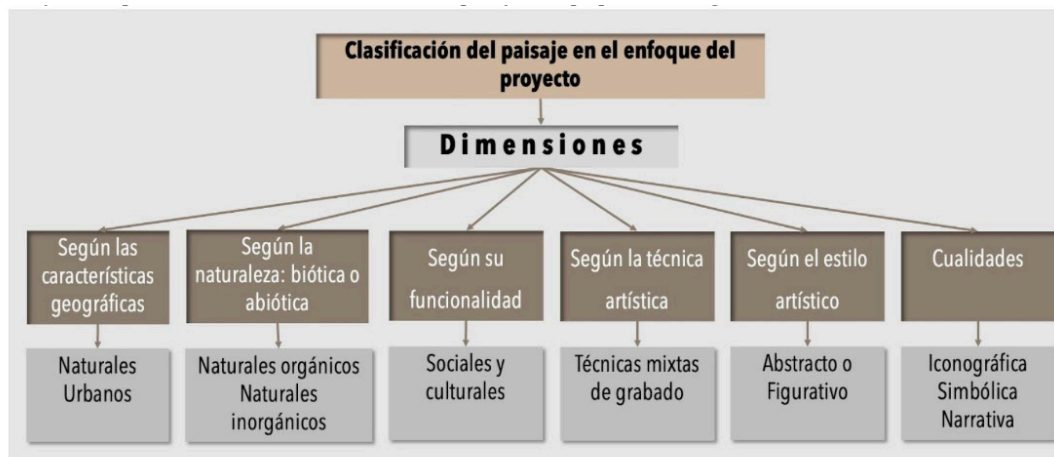

Figura 3. Clasificación que se destinará a la caracterización del paisaje en el propósito investigativo

La apropiación iconográfica se convierte en un elemento significativo para privilegiar la deriva gráfica y la dimensión simbólica del universo de la representación. El elemento íntimo que proyecta el grabado como forma de expresión y de dinámica de reproducción de la imagen, se complementa con la temática propuesta de escritura visual, como elemento orientador de la obra gráfica y el universo de la representación.

La investigación igualmente se plantea desde la esfera de información de carácter técnico y de acompañamiento en los procesos del relato personal al interior de la temática propuesta: El paisaje de narración y apropiación temática (Figura 4), la cual valora la dimensión que la grafía en escritura visual convierte en iconográfico y en diálogo entre las partes del manual procesual, con la dimensión pragmática de circulación mediante material documental expresado en formatos convenientes según las necesidades del

registro de los momentos de exploración-creación. Tales formatos pueden ser: el portafolio gráfico, el libro arte, la libreta y los diarios íntimos gráficos, las bitácoras, mapas y nuevas cartografías de los relatos visuales. Es la aventura de la representación gráfica.

Todo este camino a la exploración y expresión plástica y visual desde los procedimientos y la implementación trabajados en la Licenciatura en Arte Visuales de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira, se verá materializado en la producción artística y reflexión pedagógica de la investigación. A continuación, se plantean unos conceptos clave que direccionarán la exploración y los procesos de investigación y creación extractados del objetivo general de la propuesta.

Términos de la Propuesta para el Marco Conceptual (Categorías)	
•	Técnicas del grabado
•	Conjugación de desarrollo pedagógico y la experiencia creativa personal
•	Experiencia creativa
•	Exploración plástica y visual
•	Producto referencial académico

Figura 4. *Enfoque conceptual de la investigación en lo referente a la técnica en la creación*

Los soportes teóricos y conceptuales desde la historia de las Técnicas del Grabado, consideran aspectos generales y diversos de los procedimientos de las Técnicas Calcográficas y, sin duda alguna, una mirada de apropiación temática a la geografía del paisaje (naturaleza-construida), dando forma y expresión a las derivas representacionales de la Imagen, fundamentándose en la Iconografía y los referentes de análisis de espacios ampliados del universo de la representación.

6. Metodología

6.1. Tipo de proyecto

El proyecto ha tenido un propósito de investigación aplicada, que contempla un tratamiento de datos cualitativo en el área artístico-pedagógica con carácter didactobiográfico, en un nivel de profundización interpretativo descriptivo, cuya unidad de análisis es el desarrollo de técnicas disciplinares del grabado, que permitan conjugar el desarrollo pedagógico y la experiencia creativa personal, a partir de la exploración personal plástica y visual, para la formalización de productos referenciales de texto académico resultado de investigación.

6.2. Proceso

La experiencia práctica desde el contexto del ámbito del grabado está objetivada desde la labor periódica alrededor de las disciplinas del Área Bidimensional, tanto de sus implementaciones técnicas y del lenguaje plástico y visual, como desde el quehacer de práctica artística, que pone de manifiesto la labor de formación-creación que se ha implementado y dimensionado desde la docencia y sus relaciones con el todo de la

Licenciatura en Artes Visuales. Desde tal perspectiva, la siguiente tabla, propone aclarar el proceso metodológico de la experimentación cuyo desarrollo y resultados darán respuesta a la pregunta de investigación y a la construcción del material referencial.

El enfoque cualitativo del proyecto direcciona sobre el reconocimiento de las posiciones como docente en las dos ramas categoriales esenciales (arte y pedagogía) denotando tendencias y particularidades, que mediante el reconocimiento de las mismas, se podrá transcribir el yo educador y el yo creador en el presente documento.

Las variables arte y pedagogía, son puntos constitutivos de los que se colige que las acciones pedagógicas y los participantes que intervienen en el Aula-Taller participan en actividades pedagógicas a partir de los momentos de creación. Así mismo, los procesos de investigación que tendrá el desarrollo del proyecto requerirán dispositivos como el diario de campo, la bitácora, la observación, el registro estructurado de los desarrollos exploratorios, para extraer las categorías resultantes con las que se trabajará el análisis cualitativo de los datos. A continuación (Tabla-4), se presenta una estructura secuencial de momentos que denotan los procesos de pensamiento determinantes en las acciones de investigación y en la interpretación.

Método de Investigación				
Mto.	Objetivos	Acciones	Proceso de pensamiento	Plan de trabajo
M1	Revisión y construcción de la efectividad y pertinencia de los instrumentos para el logro de los objetivos.	Se trazará un derrotero para el proceso de investigación.	Programación	Programación de actividades
M2	OE.1 Indagar sobre las variables contenidas en el estudio propuesto para generar procesos de direccionamiento de la investigación, mediante un recorrido documental que sintonice los propósitos de la exploración.	Recorrido documental que sintonice los propósitos de la exploración y formulación temática.	Revisión documental	Se identificarán las categorías del proyecto para desarrollar los procesos de consulta.
				Se hará uso de la bibliografía pertinente, y consulta de material de producción previa.
				Alistamiento y destinación de instrumentos de registro de los procesos de exploración e investigación.
M3	OE.2 Reconocer y sistematizar experiencias previas creativas personales que permitan disponer de referentes procesuales didácticos, para dar insumo al camino investigativo y su direccionamiento.	Estudio de los procesos de aplicación pedagógica, y la recopilación de las experiencias creativas.	Revisión de métodos y técnicas experienciales de significado	Se revisará la técnica de producción artística propia pasada y presente, para la fundamentación, <u>mejoramiento</u> <u>clasificación</u> de los procesos actuales.
				Se realizarán una reflexión personal sobre los desarrollos ejecutados y la interacción pedagógica llevada a cabo dirigida a la consecución de datos sobre el proceso creativo y la consiguiente orientación de los mismos a los estudiantes.
M4	OE.3 Registrar los momentos, técnicas y prácticas pedagógicas del Aula-Taller sobre la enseñanza y aprendizaje del grabado mediante el desarrollo creativo experimental.	Las narrativas pedagógicas experienciales y la observación de sus dinámicas.	Observación, interpretación y relación	Aplicación de instrumentos técnicos y narrativos. Registro y estudio de las narrativas <u>experienciales</u> pedagógicas previas como apoyo de procesos actuales.

M5	OE.4 Interpretar y describir las prácticas artístico-pedagógicas de los desarrollos creativos generados en el Aula-Taller de grabado, para la construcción de referentes académicos de procesos y productos.	Estudio, clasificación y reflexión del material obtenido en el proceso <u>investigativo</u> del Aula Taller de grabado.	Interpretación descripción y caracterización	Registro y estudio de las narrativas <u>experienciales</u> pedagógicas previas como apoyo de procesos actuales.
				Reconocimiento y clasificación del material obtenido.
				Interpretación de procesos y datos obtenidos de la aplicación de instrumentos. Caracterización de los datos obtenidos con relación a los objetivos, a la pregunta de investigación y a los teóricos planteados para el estudio.
M6		Se desarrollará un proceso de interpretación del material plástico y narrativo, para la <u>estructuración</u> del material referencial.	Narración, descripción y generación de material referencial	Caracterización y descripción de las prácticas artístico-pedagógicas propias en el desarrollo de creación de obra para la narrativa final referencial.
M7	Proceso de evaluación para la edición del material resultado de investigación			

Figura 5. Etapas del proceso metodológico

7. Desarrollo autobiográfico

La etapa que se describe en estos apartes, contiene reflexiones de las propias rutinas de trabajo, motivaciones creativas y aplicaciones prácticas en el aula de clase en el marco de los propósitos de la investigación. Todo el proceso tuvo un origen que es importante compartir para entender los procesos resultantes, sus transformaciones en propuestas gráficas de técnicas y materiales interesantes para los aprendizajes en la enseñanza del arte a partir de una enfoque de materiales sostenibles y biodegradables, tienen la ventaja añadida de conectarse con la tierra y con la historia cultural de una región o comunidad.

8. Reflexiones de mi quehacer artístico

Mis orígenes en el grabado como práctica pedagógica en la UTP

El paisaje y la geografía en el mundo de la representación tiene un motivante recorrido desde la historia del arte y propone y sugiere su indexación como un amplio referente iconográfico al igual que cargada de connotaciones y riqueza semántica, encamina el proyecto como valiosos elementos para mediante sus apropiaciones connotar la escritura visual, la dimensión de lo signico, de trazo, de improntas y de gesto gráfico, es el motivo fundamental por el cual encamino este recorrido que establezco como ruta para describir visual y gráficamente el tránsito por el plano o superficie de inscripción a las que recurro para contar el hecho notable de la progresiva incisión que ejecutamos una vez que atacamos e incidimos desde el punto con el vehemente desplazamiento de esa línea que nace, transita y discurre en su proceso constructivo que es mero edificio gráfico. Igualmente hacer un compendio en este proceso, lo encuentro significativo para esbozar al mismo tiempo el de los elementos plásticos con los auto-referenciales y sobre todo la carga de “Intención”, mejor: de Intencionalidad en el campo de la representación,

vale entonces desatacar, como elemento primordial: El plano, la superficie, el territorio, las dimensiones que comparte con el universo mental alrededor de esta construcción de lo representacional y sus relaciones con el todo referente simbólico del universo de la imágenes como se ha referenciado de manera recurrente. Un universo de la imagen que adopta la piel y el concepto polisémico de carnal

Figura 6. *Serie Piel*

Figura 7. *Serie Carna*

En el trayecto de la representación plástica, iconográficamente tiene su razón de ser en los elementos sintácticos de los que se compone y elabora la alfabetidad visual, , hasta los presupuestos didácticos y pedagógicos que comprometen otras dimensiones del saber y del quehacer como herramientas para proyectar la disciplina y una manera de apropiarse del universo de la escritura visual que alimenta cada estudiante en su trabajo , en las búsquedas tanto formales como de creación.

Las técnicas que desarrollo en la propuesta artística y en la práctica docente

Desde los pictograma, las inscripciones, los grafos, me hice a la idea, de alguna manera, de los elementos connotativos del lenguaje alrededor del paisaje y relacioné la operación vocablo con la imagen-texto con el hecho comunicacional de la tierra proyectada como metáfora de una gran superficie de inscripción y a la idea de los referentes de trayecto, desplazamientos, recorrido y seguidos de la línea como el elemento que en su trayecto describe la geografía. Es claro que el paisaje es uno de los temas que representan para mí una fuente de posibilidades de análisis sobre perspectivas temáticas relacionadas con lo que representa.

Los temas que me inspiran para crear

El paisaje un tema temporal, recurrente, subjetivo, exploratorio y tal vez anacrónico, desde lo temático, sigue considerándosele un elemento partícipe de la estetización a la que nos vemos remitidos siempre desde lo iconográfico, forma parte de uno de nuestros imaginarios en íntima relación con un entorno o ambiente, contruidos desde la óptica del ejercicio tan dinámico como es el “mirar” además de estar ligado a l fragmento a mirar a través de..., a la experiencia igualmente vinculada a la percepción la hemos transitado y vivido como una condición de movilidad de la mirada, puro movimiento, una vez que el recorrido, lo exterior, la naturaleza, su exploración, el viaje, lo exótico, lo foráneo, lo

desconocido siempre como una frontera entre territorios que en todos los aspectos cada vez más forman parte de la cotidianidad, de esta manera se han propiciado y generado una apropiación muy amplia y asimilado de manera vertiginosa geografías solo hasta ahora conocidas, recorridos alrededor de los continentes, documentales etnográficos, convivencias interculturales, narrativas antropológicas soberbios andamiajes, múltiples escrituras, diversas apropiaciones visuales en los relatos y conocimiento de otras culturas que alimenta este proceso.

9. Resultados

9.1 La obra de GAIA

El trabajo de GAIA es un proceso constructivo a partir de la manipulación de fibras de origen vegetal que se encuentran en la región (plátano, piñas, flores, algodón, maíz, zanahoria) como materia prima de las pulpas para hacer papel y así convertirse en los planos y superficies de mis intenciones frente a la escritura visual y los elementos que aquí se presentan para connotar el espacio compositivo.

Aprendiendo de la tradición de diversos procesos alrededor del manejo de fibras y la aventura de lo procesual-constructivo plástico y visual, realizo el proyecto “Gaia” como un trabajo derivado de mis búsquedas frente al libro arte y al libro que discurre desde lo visual, y hago una apropiación del tema de la geometría como elemento gráfico y de escritura, igualmente espero dimensionar la riqueza simbólica de tantas alusiones escriturales arquetípicas como patrimonio gráfico universal.

Recurro a la legendaria y primigenia figura mítica de GAIA, la diosa de la TIERRA como una manera de señalar el origen, los recorridos, los desplazamientos de ese gran trayecto que ha sido la aventura humana y como discurrimos en ese mapa inventado, o recorrido ahora, en el significado de la “escritura visual”, con materiales igualmente de origen vegetal provenientes de esa tierra en un diálogo íntimo entre las pulpas vegetales transformadas en papel para dimensionar la riqueza simbólica de tantas alusiones escriturales arquetípicas como patrimonio gráfico universal. Gaia se presentó como un proceso estético de abstracción y reconstrucción del plano plástico y de un cuerpo-superficie que incluye el reconocimiento de nuevos panoramas de paisaje y que me he permitido articular desde entramados entre la geometría y la geografía.

9.2. Los materiales de GAIA

La dinámica de estos procesos técnicos y materiales tiene que ver con la aventura que he asumido en mi proceso y esto ha permitido la diversidad de mezclas y de colores que justamente surgen en estas composiciones, que me he permitido llamar así puesto que las he adoptado en mi trabajo con mucha libertad. De este modo, enumero básicamente los vegetales manipulados:

- Vástago del plátano y cuyo resultado es el marrón cálido que vemos en algunos de los trabajos.
- El cogollo de la piña cuyo color como resultado es el amarillo tierno de la zona tórrida.
- El capacho del maíz ha dado en la elaboración un quemado color igualmente amarillo.
- La flores del lirio me han regalado un color apergaminado muy semejante a un dorado mate.
- De esta planta lirio tropical salvaje originario de las zonas selvática de Colombia (no lo conozco en ningún otro lugar) me aventuré a tratarlo también con sus flores y obtuve coloraciones muy semejantes a las playa quemadas.
- Los pétalos de rosas me han regalado el ocre suave de las dunas.
- Las cáscaras de mango hacen su presencia con el color amarillo indio y ha sido matizado en mezclas que he realizado con las plantas anteriormente descritas
- Del cáñamo de la india he logrado un pastoso color verde-marrón y lo he matizado igualmente por mezclas aleatorias para dar así ricas coloraciones marrones y castañas..
- Quiero significar que todo este proceso del cual solo he sido un artesano, entremezclarlo y así obtener las variadas coloraciones tierra que han resultado mi paleta y de la cual si bien puedo sistematizar sus colores, que han sido el laboratorio colorístico.
- Esta experiencia con un color dado por natura la he domesticado igualmente con proporciones manejables de hipoclorito y de este modo clarear los tonos para lograr degradaciones y acercamientos a los tonos blancos cálidos y generar descansos de los marrones y apergaminados oscuros.
- Puedo agregar también en pequeñas proporciones: Flores de guayacán: castaños claros flores de frailejón, marrones sutiles siempre vivas, rosas, violetas, rosa amarilla, caracuchos y hojas de uvas : tenues cafés.

A partir de los materiales expuestos la obra en los diferentes eventos se presentó con la siguiente nota de intención:

El presente trabajo es un proceso constructivo a partir de la manipulación de fibras de origen vegetal que se encuentran en la región (plátano, piñas, flores, algodón, maíz, zanahoria) como materia prima de las pulpas para hacer papel y así convertirse en los planos y superficies de mis intenciones frente la pintura, la escritura visual y los elementos que aquí se presentan para connotar el espacio. Aprendiendo de la tradición de diversos procesos alrededor del manejo de fibras y la aventura de lo procesual - constructivo plástico y visual, realizo el proyecto “Gaia” como un trabajo derivado de mis búsquedas frente al libro arte y al libro que discurre desde lo visual, y hago una apropiación del tema de la geometría como elemento gráfico y de escritura, igualmente espero dimensionar la riqueza simbólica de tantas alusiones escriturales arquetípicas como patrimonio gráfico universal.

Algunos ejemplos del trabajo de GAIA en mención:

Figuras 8, 9 y 10. *DE LA SERIE GAIA. Materiales que inspiran mi obra*

Figuras 11 y 12. *DE LA SERIE GAIA. Materiales que inspiran mi obra*

El paisaje como propuesta gráfica para la narrativa autobiográfica

Desde el paisaje rural, desde el paisaje urbano lo mismo que la aventura de una asimilación de lo que sería una forma de escritura, los referentes desde el pictograma hasta las grafías que corresponden al dibujo siempre las estaba asociando a los trayectos de la línea como elemento fundamental de un resultado gráfico. Para presentar el proyecto desde los procesos gráficos puedo formular el origen desde una idea del paisaje rural hasta una síntesis de los planos que derivaron en la apropiación con la horizontal.

Cuando se trata del lenguaje visual es decir, utilizar los recursos de la escritura gráfica y visual para expresar ideas surge el norte iconográfico como universo sugerente de relato, de imagen, de comunicación a través del lenguaje visual y el paisaje en su proceso constructivo tendiente a la fascinación: (anécdota de pintura de una escena románticista

que se encontraba en un cuadro en la casa materna durante mi infancia, cuya descripción de un lugar ideal dizque donde vivió mi bisabuela, fue realmente delirante y el viaje por la geografía de la región del suroeste antioqueño como mi primer asombro frente a la naturaleza a la edad de 4 años, sumado luego al traslado familiar a otro departamento, hacen de la vivencia del viaje y la idea del conocer espacios y geografías, mi primera fascinante experiencia frente a la geografía de Colombia, me crearon unas expectativas visuales bastante particulares desde mi infancia, lo mismo que el contacto con diferencias de climas y pisos térmicos que asemejé y referencié a planos horizontales que visualicé desde entonces y han sido metáforas visuales que exploré desde estos orígenes de mi proceso en concordancia con las nubes el color del cielo, los arreboles de las tarde, el crepúsculo multicolor, y la fauna, determinan en mi gran aprecio por la idea del viaje, y exacerbado interés una vez conozco la maravillosa tarea de la Expedición Botánica del maestro José Celestino Mutis y a la que se sumó la expedición y los intereses de Alexander Humboldt que generan en mí, una delirante y fascinante relación con la geografía y el paisaje como mero hecho contemplativo y de distinción iconográfica marcada por el acompañamiento de mi padre quien se refirió al hecho de admiración por el paisaje como una alucinación, elemento que agregué a mi acerbo propiamente para enriquecer la experiencia perceptiva, generó un imaginario particular que me enfrentó al paisaje y al ejercicio del ver y el entusiasmo frente estos procesos de la mirada que iban a igualmente relacionarse cuando realicé una monografía en el marco de Estudios en Estéticas, Semiótica y Hermenéutica del Arte que me encaminó a realizar un proyecto que da cuenta de los procesos escriturales visuales que metafóricamente señalan las marcas y los trayectos de procesos estéticos en el campo de la ampliación de la mirada.

El desarrollo gráfico del grabado en el paisaje, sus potencialidades y dificultades en el proceso

En la escena del lenguaje gráfico y en el conocimiento de los sistemas de reproducción de la imagen las técnicas del grabado han dado cuenta de todo el trayecto de la escena de la representación y nos han aportado a lo largo de los manuscritos hasta la llegada de la imprenta una amplia visión de la historia de la escritura y de los sistemas representativos, invitándonos a considerarlas elemento fundamental en los canales comunicativos y de divulgación de conocimiento y un motivo para exaltar los procesos de la mirada como fundamento de un recorrido de este proceso que en la descripción del mundo a la que recurren las diversas culturas, apreciamos la fascinante y asombrosa diversidad de expresiones de estos pueblos y etnias que alrededor del mundo manifiestan en sus costumbres y las apropiaciones estéticas que de alguna manera nos presentan las dinámicas de la imagen y el impacto multi-cultural cada vez mas de amplia aceptación. Desde la pintura y los sistemas representativos y constructivos (la perspectiva) hemos accedido a la conquista del espacio y por ende del espacio plástico, la representación plásticas constituye un logro de la razón para darle forma en IMAGEN a los sistemas representativos apreciados desde los diversos momentos históricos a unas espacialidades construidas que dialogan, interactúan entre sí los constructos de las culturas: la arquitectura, la ciudad, el palacio la casa, la morada, el espacio público las costumbres y las expresiones estéticas que trasladan las

concepciones mentales con los procesos constructivos bajo los parámetros de la medida y de las conquistas del espacio a través de la mirada mítica hasta las conquistas de la razón: geometría y la urbanística.

Hay dos elementos que quiero privilegiar en este proceso constructivo; en los procesos formativos para dimensionar el compendio entre la tradición del paisaje en la representación con los medios técnicos se hace significativo señalar el universo de las expresiones desde lo bidimensional (el dibujo, la pintura, el grabado, la fotografía) para ampliar los modos de apropiación que hacen pertinente los elementos que componen esta dirección como son los tratados los manuales, los métodos, las dinámicas constructivas en el universo de lo gráfico que me sugieren estas preguntas: la enseñanza de estos procesos materiales y el acercamiento propuesto cuya ruta está descrita en la escritura visual (el dibujo) con la IMAGEN y la expresión propiamente como resultado de esta exploración.

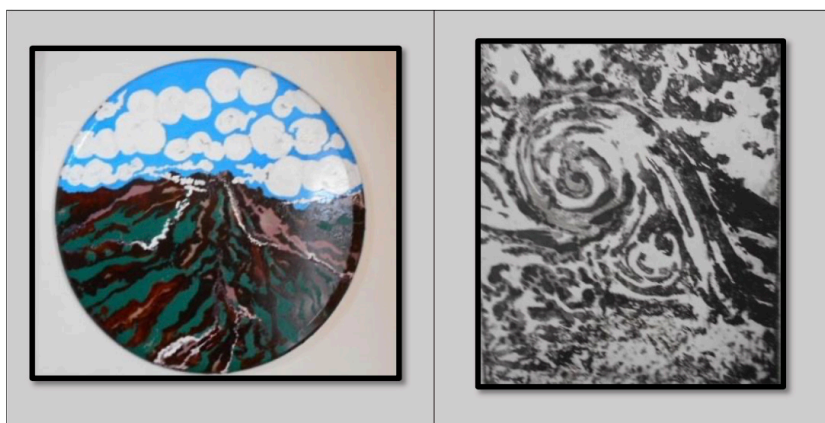
Los resultados en la proyección de dinámicas en la práctica de aula

Planteado de esta manera, el objetivo primordial de este proyecto-proceso gráfico es presentar la disciplina del grabado y los procesos de la escritura visual para darle importancia a un todo relato desde la perspectiva de constructo y formas de apropiación de los medios de expresión gráficos. Mi espacio de consolidación de la didáctica trabajada en el aula de clase para entregar un producto representativo de la presente narrativa, se presenta en los siguientes aparte cuyos resultados a partir de la técnica del grabado se representa en el paisaje desde mi propia visión temática en un estilo expresionista abstracto. La misma que se expuso en el evento de la Segunda Jornada de Apropiación Social de Conocimiento de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, en el hall del auditorio de la Facultad.

La figura de GAIA, para trasplantarlo a mi proyecto investigativo significa la metáfora de la transformación y las apropiaciones alrededor del tema “TIERRA” en un diálogo íntimo entre las pulpas vegetales transformadas en papel y un modo de reconocer el sentido de lo construido e igualmente dimensionar la riqueza simbólica de tantas alusiones escriturales arquetípicas como patrimonio gráfico universal.

9.3. El Paisaje

El paisaje como temática de acercamiento a la naturaleza, es una de las motivaciones que asume mi quehacer artístico cuyo referente es el expresionismo abstracto en la forma de expresarme en la serie que protagoniza el proyecto y que en algunos momentos dejo aparecer para el observador cuidadoso, la imagen reconocible de contenidos o topografía de la naturaleza. Las Figuras 17 a 23 significan un segmento esencial de la propuesta que mueve la investigación, cuyo producto contiene la totalidad de las obras sobre el paisaje en la representación gráfica.

Figuras 13 y 14. *De la serie Paisaje en la representación de la obra gráfica*

Figuras 15 y 16. *De la serie Paisaje en la representación de la obra gráfica*

Figuras 17 y 18. *De la serie Paisaje en la representación de la obra gráfica*

9.4. Estrategias pedagógicas para la dictatobiografía

Las teorías del paisaje y la observación, visualización, interpretación y apropiación de lo observado, tiene otro paso más y es la transcripción o realización de la idea de paisaje observado, lo cual en este apartado se trata de narrar el propio sentido de mis vivencias para que los estudiantes narren las propias. La potencia de las sensaciones que nos mueven es lo que se pretende transmitir al aprendiz para que construya su propio mundo en el paisaje de su entorno y lo que para él significa.

Una montaña, una calle, un grupo de viviendas, una flor, un río, una carretera, dos personas conversando, y múltiples situaciones que nos signifiquen por alguna razón emocional o conceptual, para ser construida de acuerdo con la propia visión, estilo y voluntad de representación con la dinámica intuitiva de la misma emoción vital que nos mueve a la acción con resultados de narrativa individual a pesar de haber recibido la visión de docente por medio de la orientación del método. En la realización del paisaje con métodos orientados, implica que tales métodos tienen un factor determinante que es la subjetividad de quien revela y lleva a cabo la visión del paisaje desde sus propias emociones. La didáctica en este sentido, es el pilar proporcionado por el docente para la propia interpretación de lo que desea realizar el discente.

9.5. La enseñanza del grabado

La disciplina que implica la creación de imágenes mediante la incisión o impresión de una superficie. En la enseñanza del grabado se consideran algunos aspectos direccionados a las particularidades de la técnica. Enseñanza y aprendizaje de técnicas: aguafuerte, punta seca, xilografía, linograbado, serigrafía y litografía. En cada técnica su aprendizaje exige una base llamada matriz donde se graba el dibujo o temática para su paso por la prensa. La preparación de la matriz requiere habilidad técnica que se va aprendiendo con la práctica, experimentación y la atención al detalle. La matriz puede ser de metal, madera, linóleo, entre otros.

Con la matriz y dependiendo del material que la compone, se aplica la herramienta apropiada como burile, agujas o gubias con las que se talla la matriz o placa para posteriormente aplicar la tinta que estampará la imagen en el papel mediante la prensa. El papel también requiere su tratamiento para la adquisición de la textura adecuada.

El grabado es una técnica que puede potenciar la creatividad y la autoexploración del estudiante mediante las dinámicas de clase que propicien la expresión de propuestas personales; así mismo, es una manera de analizar obras desde el conocimiento de los procesos y sus dificultades al permitir la valoración de las obras y la construcción de pensamiento crítico. Como toda enseñanza del arte, el grabado igualmente se articula con múltiples disciplinas que conjugan la creatividad y la visión amplia de lo que puede lograr el ser humano a través de la historia que involucra el arte en todas sus técnicas.

Teorías, materiales y técnicas

En las prácticas docentes con enfoque didactobiográfico, las dinámicas que suceden se interpretan como la narración biográfica con propósito educativo. Es decir, sería una historia de vida contada con la intención de enseñar o transmitir lecciones y aprendizajes específicos. En el presente caso, el propósito didactobiográfico contempla la íntima reflexión del docente como insumo de la representación artística producto de la reflexión del estudiante en la técnica del grabado. De hecho, el espacio destinado al desarrollo de la técnica debe contar con herramientas que, dependiendo de las técnicas que se deseen aplicar, implica incisiones en diferentes soportes y químicos como ácidos y tintas, que configuran una matriz para de ella tener un número de copias que plantean un valor diferente después del original. Existen varios tipos de grabado, y cada uno requiere herramientas específicas: grabados.com

Grabado en Relieve (como la Xilografía)

- Gubias: para tallar la madera.
- Rodillos: para aplicar la tinta en la superficie.
- Prensas: ayuda a aplicar presión uniforme cuando se transfiere la imagen al papel.

Grabado Calcográfico (como el Agua Fuerte y el Aguatinta)

- Agujas o Buriles: para incisiones directas en la plancha de metal. Barnices Resistentes al Ácido: para cubrir áreas que no se desean grabar. Ácido: para morder el metal y crear las incisiones.
- Tarlatana: tela usada para limpiar y retirar el exceso de tinta de la plancha.
- Bruñidores y Raspadores: para pulir y modificar las áreas grabadas de la plancha.

Litografía

- Piedra Litográfica: piedra calcárea específica sobre la cual se dibuja.
- Crayones y Tintas Litográficas: para dibujar sobre la piedra.
- Ácido y Goma Arábica: para tratar la piedra después de que se ha dibujado.
- Rodillo: para entintar la piedra antes de la impresión.

Serigrafía (Silk-screen)

- Mallas o Telas de Serigrafía: Sobre las cuales se coloca la emulsión y se transfiere el diseño.
- Emulsión: Se utiliza para bloquear áreas de la malla y crear el diseño.
- Racletas: Herramienta para presionar la tinta a través de la malla.
- Tintas de Serigrafía: Específicas para este proceso y disponibles en varios tipos según el soporte a imprimir (papel, tela, etc.).

Herramientas Comunes en Varias Técnicas

- Prensas: Dependiendo de la técnica, se utilizan diferentes tipos de prensas para transferir la imagen de la matriz al papel.
- Papeles de Grabado: Son especiales, usualmente más gruesos y absorbentes que el papel común.
- Tintas de Grabado: Formuladas específicamente para diferentes técnicas de grabado.

Figura 19. Prensa para el grabado. Fuente: <https://eulicessanchezcaicedo.com/equipos-y-herramientas/prensas-para-grabado/>

Figura 20. Herramientas para el grabado. Fuente: <https://www.barna-art.com/herramientas-de-grabado>

Figura 21. Técnica de punta seca en lámina. Fuente: <http://metaestampa.blogspot.com/p/gofrado.html>

Figura 22. *Material para grabado.* Fuente: <http://www.lariva.com/seccion/papeles-cartulinas/papel-grabado/>

Figura 23. *Material para grabado.* Fuente: https://adminicesm.life/product_details/59940943.html

Figura 24. *Material para resultados del grabado.* Fuente: <http://www.lariva.com/seccion/papeles-cartulinas/papel-grabado/>

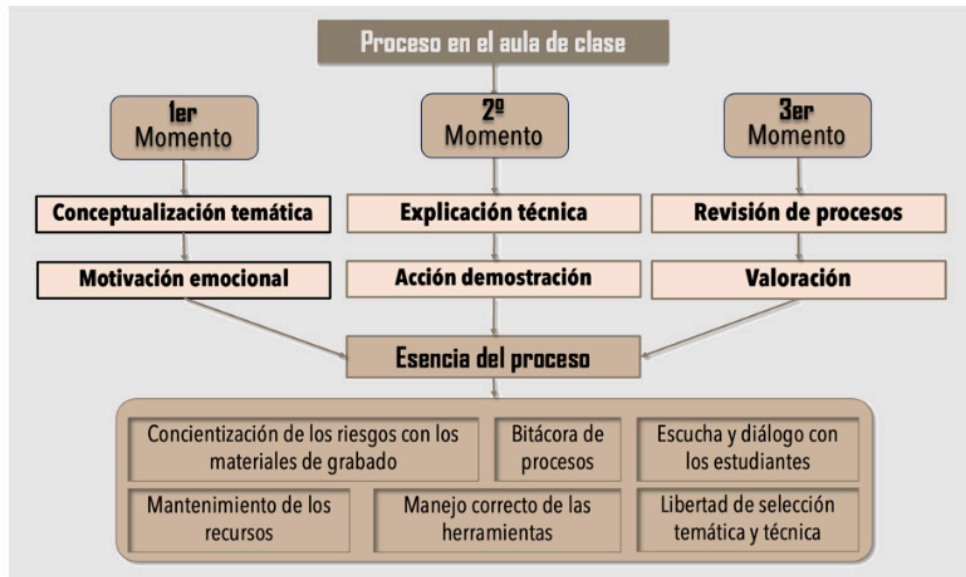
9.6. Didáctica de los procesos creativos

En la didáctica de los procesos creativos tenemos en cuenta 3 claves como:

- La naturaleza de lo que se enseña
- Los elementos con los que se enseña
- Los recursos metodológicos que se aplican en la enseñanza

Sobre la naturaleza de lo que se enseña se tiene presente los conocimientos básicos de la disciplina que corresponde, las exigencias del currículo del programa al que pertenece y los cambios permanentes de las necesidades constantes del medio y sus innovaciones. Sobre los elementos con los que se enseña, en el caso de la naturaleza de la enseñanza del grabado y sus diversas técnicas, los elementos que se utilizan son de cierto nivel de complejidad por el peligro que representan al ser ácidos, elementos

cortopunzantes, máquinas de planchado del papel láminas metálicas, caucho, acrílico, ente muchos otros que deben tratarse con cuidado, algunos más que otros. En estos casos conocer comportamientos de la comunidad que aprende en un curso, es importante para realizar una orientación aplicar métodos con los que el estudiante no se afecte. En el tercer caso que menciona los métodos que se aplican, se le da importancia a una ruta segura de procedimientos secuenciales y conscientes de cada paso en la demostración del proceso y en la verificación de la respuesta del estudiante en la emulación de las técnicas así sean temáticas diferentes o resultados diferentes.

Figuras 25. Estructura general en el aula de clase

El primer momento

Conceptualización temática

Se piensa desde los temas que se pueden abordar de acuerdo con las posibilidades de la técnica que expresan los estudiantes les gusta desarrollar.

Se plantea la existencia de temas similares entre los cuales los propios desarrollados son un buen comienzo

Para motivar a los estudiantes se les plantea los objetivos de la temática propuesta y se dialoga con los estudiante para detectar si tienen claridad en lo explicado y otorgando lógica en la articulación con los temas anteriores y las metas a las que se intenta llegar.

Se explica, de acuerdo con la temática, las herramientas y el material que se requiere,

Se muestran ejemplos exitosos y otros con errores frecuentes que se deben evitar.

El segundo momento

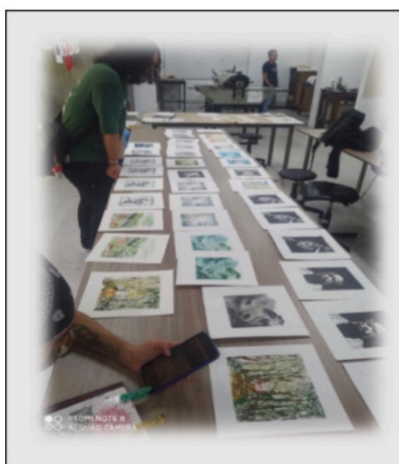
Explicación técnica

La técnica que abordarán los estudiantes es revisada para entender cómo se empleará en la temática seleccionada por ellos, y se procede a explicar las técnicas y los requerimientos en las herramientas a emplear; el correcto manejo, los tiempos requeridos y los peligros y precauciones que se deben tomar en el proceso. En los procesos de grabado en sus diferentes técnicas: punta seca, agua tinta, agua fuerte, buril, requieren desarrollos distintos y materiales y herramientas diferentes, cada una de las cuales son orientadas de manera personalizada, entre otras situaciones, porque el grabado tiene peligros reconocidos que deben ser evitados. En esa dirección, se desarrolla la intención de cada estudiante

Acción demostración

Una de las formas de evitar peligro para los estudiantes, es hacer demostraciones paso a paso hasta presentar el resultado, mientras la explicación verbal es un apoyo fundamental para dar claridad conceptual y técnica.

El tercer momento

Revisión de procesos

Se hace un recorrido para observar los procesos que lleva cada estudiante, la etapa en la que se encuentran, las dificultades que presentan y las alternativas que han empleado para su desarrollo. Así mismo, se apoya a cada estudiante con algunos detalles que pueden mejorar y con alternativas de procesos para.

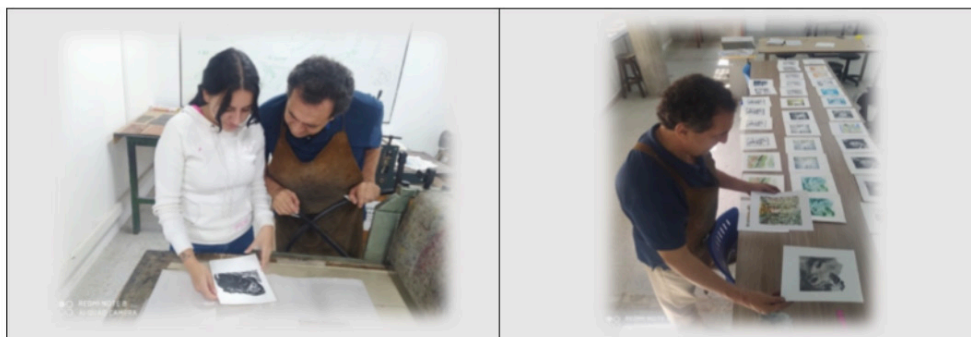
Se toma nota de los desarrollos individuales de cada participante.

Valoración

Los resultados de aprendizaje se miden conforme a la técnica empleada, su destreza en las herramientas y materiales y la concordancia y nivel aprendido de acuerdo con los objetivos y metas planteados.

De la misma manera se tiene presente el interés evidenciado en actitudes y participación.

Registro visual de los tres momentos y su retro alimentación

10. Conclusiones

En la mayoría de las participaciones que han configurado mi quehacer artístico y pedagógico la respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los procesos disciplinares que permiten conjugar el desarrollo pedagógico y la experiencia creativa personal, a partir de la expresión plástica y visual del dibujo y técnicas del grabado, para la formalización de productos referenciales de texto académico resultado de investigación? se da en un resultado del aprendizaje de los estudiantes como se observa en las imágenes de los momentos de clase. Los materiales de transformación compleja como la obra GAIA, o los fragmentos y transformaciones del proyecto piel, así como la memoria de carnal, otra serie que ha pertenecido a la exploración de artística de mi vida en pasos de reflexión que comparto con los estudiantes con el fin de que ellos encarnen su formas expresivas de la propia experiencia. En este sentido, la experiencia del docente y del estudiante se conjugan en los momentos de interacción en el aula para lo que es el objetivo final: la creación; bien lo plantea Shimabukuro (2012) al hablar del lenguaje simbólico de la creación artística, para referirse a aquella actividad capaz de “*despertar y mantener vivo en el ser humano el sentimiento de lo maravilloso*”; así como Fontana (1993) sobre el lenguaje simbólico, que revela eso maravilloso, pero que poco a poco ha dejado de ser emocionante desde la belleza concebida hoy para convertirse en lo original e impactante como valor supremo de la obra de arte.

La investigación ha sido la revelación del tránsito creador con fundamento en la reflexión y el compartir con el estudiante ese tránsito para motivar a su vez, el camino de reflexión personal conducente a sus propias creaciones (Didactobiografía).

Referencias

- Adams, A. (1902-1980). *Jardín Remoto. Biografía*. El metaverso de la fotografía.
- Barriga, M. M. (2009), “LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Una guía para la presentación de proyectos de pregrado y postgrado”. *El Artista*, Vol. , núm.6, pp.154-163 [Consultado: 9 de Junio de 2021].
- Bourriaud, N. (2016). *Estética relacional*. Adriana Idalgo Editora. Fuente: https://catedracaceres.files.wordpress.com/2016/08/bourriaud-nicolas_estetica-relacional_los-sentidos-artes-visuales_editorial-adriana-hidalgo.pdf
- Fontana, D., & Firmin, H. (1993). *El lenguaje secreto de los símbolos: una clave visual para los símbolos y sus significados*. Debate.
- García, G. H., Villa, F. C., & Yurrita, P. J. G. (2019). El paisaje, un constructo subjetivo. *CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva*, 26(1).
- García, D. (2017). “Ciencia & Arte”, ciclo de conferencias que se desarrolló, en el auditorio del Museo Guggenheim Bilbao. Obtenido en: <https://culturacientifica.com/2017/08/05/arte-ciencia-la-ciencia-herramienta-del-arte-2/>

- García-García, F. (2003). “La idea representada. Símbolo y concepto, ejemplo de investigación en arte a partir de un análisis crítico comparativo”. En *Congreso INARS: la investigación en las artes plásticas y visuales* (169-179), Sevilla: Universidad de Sevilla. Se encuentra en: <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/63925/Garc%c3%ada%20Garc%c3%ada%2c%20Fernando.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Greenberg, C. (2000). Sobre el legado de Clement Greenberg. *Replicante/Periodismo digital/Cultura crítica*. Fuente: <https://revistareplicante.com/sobre-el-legado-de-clement-greenberg/>
- Hernández, Covarrubias y Gutiérrez (2019). *El paisaje un constructo subjetivo*. Fuente: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10456899001> <https://doi.org/10.30878/ces.v26n1a2>
- Lazzetta, E. (2010). “Placer, razón, imaginación o estética indeterminada en la comprensión de la experiencia socioestética”. Universidad de Zulia. *Revista Argos*. Obtenido en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-16372010000100006
- Mora, J. y Osses, S. (2012). “Educación artística para la formación integral. Complementariedad entre Cultura Visual e Identidad Juvenil”. Universidad de la frontera. Obtenido en : https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052012000200020
- Ortiz, (1975). *La educación artística*. Editorial Santillana.
- Rodríguez, J. (2008). “Creatividad en el Arte: Descentramientos, aplicaciones, conexiones, complejidad. Encuentros multidisciplinares”. Obtenido en: <https://repositorio.uam.es/handle/10486/679471>
- Silva, C. (2019) “El desarrollo del pensamiento crítico en la propuesta curricular de la educación del arte en Chile” de Estudios Pedagógicos. Obtenido en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173565055004>
- Shimabukuro, G. (2012). “Arte y lenguaje simbólico en G.K. Chesterton”. Universidad Autónoma de Puebla. Obtenido en: <file:///Users/mariafalcon/Downloads/Dialnet-arteYLenguajeSimbolicoEnGKChesterton-6509980.pdf>
- Sosa, P. y Chaparro, E. (2014). “Regímenes escópicos, disciplinamiento y sujetos. La educación artística en la escuela colombiana”. Obtenido en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=477247213011>
- Stalin, A. (2005). “Enseñanza y aprendizaje en la educación artística”, Universidad de Pamplona. Obtenido en: <https://www.redalyc.org/pdf/874/87400207.pdf>
- Stoltenberg, D. (1977). Collagraph Printmaking. *SchoolArts*, 77(4), 10-7. <https://doi.org/10.2307/3335157>