

La Perspectiva desde otra perspectiva. Una insinuación oportuna sobre la recuperación del programa de técnicas de representación en la asignatura Dibujo

Perspective from another perspective. A timely hint about the recovery of the Representation Techniques program in the subject Drawing

JORGE LUIS RODRÍGUEZ-AGUILAR

Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro (Cuba) / aguilarjlr@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/-0000-0002-1446-3650>

RESUMEN: La asignatura Perspectiva o Técnicas de Representación ha sido considerada históricamente un componente esencial de la enseñanza del arte y de la formación de los artistas. En la actualidad, donde los medios tecnológicos apuntan a una virtualización de las proyecciones espaciales, las representaciones tridimensionales asumen una preponderancia cada vez mayor en el campo de la idealización. Posiblemente, hoy más que nunca debe trabajarse en el desarrollo de un pensamiento visual que permita la representación de objetos y espacios tridimensionales en el plano bidimensional, ya sea real o virtual, así como el dominio de instrumentos propios de cualquier técnica o medio de representación, dígame gráfico o no. Por tanto, resulta imprescindible, por el momento histórico en que vivimos, la reincorporación de esta asignatura en el plan de estudio de la carrera de Artes Visuales, y de la disciplina Dibujo, en lo particular, en el sistema de Enseñanza Artística cubano.

PALABRAS CLAVE: Dibujo, Perspectiva, Técnicas de Representación, Artes Visuales, Enseñanza Artística

ABSTRACT: The subject Perspective or Representation Techniques has historically been considered an essential component of art education and the training of artists. Nowadays, where technological means point to a virtualization of spatial projections, three-dimensional representations assume an increasing preponderance in the field of idealization. Possibly, today more than ever, it is necessary to work on the development of visual thinking that allows the representation of three-dimensional objects and spaces in the two-dimensional plane, whether real or virtual, as well as the mastery of instruments of any technique or means of representation, whether graphic or not. Therefore, it is essential, due to the historical moment in which we live, the reincorporation of this subject in the study plan of the Visual Arts career and of the Drawing discipline, in particular, in the Cuban Artistic Education system.

KEY WORDS: Drawing, Perspective, Representation Techniques, Visual Arts, Art Education

RECIBIDO: 14 de marzo de 2023 / **APROBADO:** 23 de junio de 2023

1. INTRODUCCIÓN

El dibujo es, posiblemente, la expresión más antigua y sencilla del arte. Todas las personas, desde pequeños, hemos creado imágenes dibujadas para expresar nuestros sentimientos, comunicar alguna idea o, simplemente, por el placer y la alegría que el mismo proporciona. No existe un único método para dibujar, como tampoco está regido por un solo material o soporte. Y aunque el lápiz, el carboncillo, la tinta o el pastel son los más conocidos para dibujar, se emplean diversos medios y materiales que le aportan una distinción particular. El dibujo es uno de los lenguajes universales de la comunicación humana; ya sea mediante el valor tonal que sugiere una línea, por la mancha que producen los tonos de grises al simular una sombra o por la representación simbólica que se logra por medio de las figuras geométricas o la simulación del volumen y del espacio con la proyección en perspectiva. Por tanto, podemos decir que el dibujo no es más que la representación gráfica de una idea, de un objeto real o imaginario, o de un diseño cualquiera, realizado para un fin posterior.

Esta disciplina propone, entre otros objetivos generales, el estudio de las formas y el espacio para la representación de figuras mediante el dibujo a mano alzada y lineal, desarrollando a su vez la capacidad de observación del estudiante. El mismo, responde a la necesidad de comunicación con nuestros semejantes a través de un lenguaje universal que posibilita transmitir ideas, descripciones y sentimientos. Su valor formativo reside en el desarrollo de la capacidad para comprender las formas del entorno y su expresión mediante este lenguaje. Al desarrollo y potenciación de la capacidad observadora, se une el paulatino dominio de los recursos con procedimientos, instrumentos y técnicas que garanticen la expresión del pensamiento de forma visual, ya sea gráfica o plástica. Para ello se transmiten normas y conceptos propios del dibujo artístico, como la proporción, el contraste mediante el clarooscuro y el volumen. Pero también, y muy fundamentalmente, su estructuración-representación tridimensional-espacial, de lo que se encarga la Perspectiva con la realización de ejercicios reales e imaginarios.

La enseñanza de esta asignatura en los predios académicos es tan antigua como la del mismo Dibujo, que puede definirse como “una ciencia que permite representar los objetos tridimensionales sobre una superficie empleando un lenguaje gráfico fundado en las leyes de la geometría” (López, García, Posse y Caro, 2009, p. 6). Y aunque su origen, indudablemente, se remonta a la antigüedad, la historia atestigua su auge y desarrollo a partir del Renacimiento, donde el estudio razonado de diversos artistas y arquitectos en torno a los procesos y técnicas de la representación sentaron las bases de lo que

posteriormente se ha considerado una “herramienta óptima de exploración en los procesos mentales del pensamiento y la comprensión de los problemas espaciales” (Mimbrero, 2017, p. 10).

2. DESARROLLO

Los estudios académicos de la Perspectiva en Cuba se remontan al siglo XIX. Es en las aulas de la Academia San Alejandro, bajo la conducción del francés Joseph Leclerc, donde se desarrolla el primer método de enseñanza de esta asignatura. No obstante, la misma no formó parte del plan de estudio durante los primeros cincuenta años, impartándose de manera ocasional. En 1876, Felipe Chartrand es nombrado profesor interino de Perspectiva, siendo el primero en ocupar esta plaza (Jarrosay, 2006, p. 29), y después continuarían otros destacados profesores como Venancio Fernández (1879-1880) y Miguel Melero (1881-1894), hasta que en 1886 Valentín Sanz Carta gana la plaza por oposición y se convierte así en el primer catedrático de esta (1887-1900). Con posterioridad, la ocuparán Manuel Lluch y Beato (1894-1899), como auxiliar; nuevamente Miguel Melero (1899-1907); Manuel Lluch y Beato (1907-1912), por sustitución, al morir Melero; Antonio Rodríguez Morey (1912-1918); Esteban Valderrama (1918-1959), y Florencio Gelabert (1943-1944 y 1959-1963).

Después del triunfo de la Revolución, con la reestructuración del plan de estudio de las escuelas de nivel medio, del recién creado sistema de Enseñanza Artística, la asignatura se mantuvo como un baluarte más de los estudios académicos heredados, como un “apoyo” de la educación visual del estudiante, en estrecha relación con el dibujo y la pintura.

Pero no es hasta 1982, durante el primer plan de perfeccionamiento de la Enseñanza Artística, que se rediseñó el programa de la asignatura buscando vincularla como un elemento formativo independiente y común a las especializaciones de la misma enseñanza. Pasó a llamarse *Técnicas de Representación*, un cambio no solo nominal sino también de esencia, ya que la misma asumió el estudio de la Perspectiva desde un enfoque proyectual revalorizado, que se insertó como una asignatura de formación profesional específica, común para todos los estudiantes de primer año. Entre los principales profesores que la impartieron desde entonces están: Lázaro Jarrosay (1979-2002), José Cueli Novoa (1993-2002), Yoel Díaz Gálvez (2003-2005), Carlos Camero (2005-2007), Pedro González Pulido (2008-2013), Tania Rodríguez (2008-2013) y Ubaldo Fernández (2013-2015).

Con posterioridad a 2016, la asignatura desaparece como consecuencia de una mala interpretación de la propuesta de implementación del perfeccionamiento de la Enseñanza Artística, que recomendaba modificar la concepción “tradicionalista y repetitiva” que sobre Técnicas de Representación se tenía, con una didáctica diferente, más dinámica y significativa, que incorporara principios ilustrativos y del diseño digital que permitieran la construcción de proyectos en 2D y 3D, y se vinculara como parte de los contenidos de la asignatura Diseño Básico II. Sin embargo, la solución final no fue ni siquiera unificarla, sino que desapareció (Rodríguez-Aguilar, 2015).

2.1 De la *perspectiva naturalis* a la *perspectiva artificialis*

Durante más de cuatrocientos años, la Perspectiva ha sido considerada un componente esencial de la enseñanza del arte y de la formación de los artistas. Incluso en la actualidad, donde los medios tecnológicos apuntan a una virtualización de las proyecciones espaciales, las representaciones tridimensionales asumen una preponderancia cada vez mayor en el campo de la idealización. Posiblemente, hoy más que nunca, con la incorporación en la práctica artística de operatorias que asumen la fotografía en formato digital y el diseño 3D, debe trabajarse el desarrollo de un pensamiento visual que permita la representación de objetos y espacios tridimensionales en el plano bidimensional, ya sea real o virtual, así como el dominio de instrumentos propios de cualquier técnica o medio de representación, dígame gráfico o no. Por tanto, resulta imprescindible, por el momento histórico en que vivimos, la reincorporación de esta asignatura en el plan de estudio de la carrera de Artes Visuales y de la disciplina Dibujo, en lo particular, en el sistema de Enseñanza Artística cubano.

La asunción de esta asignatura presupone un modelo actualizado de los procesos representativos, sin descuidar sus orígenes, en tanto conviene analizar el estudio del fenómeno visual (*perspectiva naturalis*) al mismo tiempo que generar un sistema representativo basado en la geometría (*perspectiva artificialis*), ambos válidos para la incursión y el desarrollo de ejercicios, también en formatos digitales. Y aunque este taller tiene como propósito fundamental el estudio de las técnicas y los procedimientos básicos para la representación tridimensional y espacial del dibujo, en estrecha relación con la experimentación y la creatividad, se debe enfatizar en la importancia de la representación gráfica como herramienta de comprensión y transformación de la realidad. De igual manera, se debe insistir en la correcta realización y terminación de cada ejercicio orientado, con el propósito de lograr en el estudiante una disciplina técnica que pueda

aplicar en su obra posterior, sea cual fuere su técnica o estilo. De ahí la importancia de que los trabajos se realicen en el aula o taller, lo que garantiza, al mismo tiempo, la atención individual de cada estudiante por parte del profesor.

Es recomendable la realización de ejercicios que permitan dominar la utilización de los indicadores de espacio para la correcta representación en el plano de un referente real determinado. No obstante, es necesaria también la implementación de otros, más flexibles, en los que el estudiante consolide estos conocimientos a través de composiciones creativas en función de intenciones expresivas. Se puede utilizar la ilustración, el grabado y la fotografía digital para la realización de estos trabajos, sin descartar otros medios expresivos, con el fin de incursionar en técnicas novedosas de representación que le brinden al estudiante otros recursos diferentes de los de técnicas más tradicionales como el dibujo y la pintura.

Por eso, en cada encuentro el profesor deberá dar una explicación teórica y práctico-demostrativa del contenido del tema y de los objetivos del ejercicio que se propone. Para esto es imprescindible auxiliarse del material del fondo metodológico, así como de libros, diapositivas, láminas, obras de artistas y otros materiales que enriquezcan la praxis del estudiante. Los ejercicios que se desarrollen deben estar dirigidos a fomentar la imaginación, la fantasía, la creatividad y la experimentación a partir de un modelo de representación que pudiera ser realista o de interpretación personal. Esta interpretación deberá denotarse de manera que el estudiante aplique las técnicas del dibujo, asuma la luz, los contrastes y las armonías a partir del uso de los valores tonales, sin descuidar la composición, el encuadre y la correcta proporción de los elementos y su ubicación en el espacio. Es de suma importancia que el profesor trabaje en la orientación y seguimiento de cada uno de los estudiantes, de manera que los trabajos paulatinamente adquieran un sello personal.

De igual manera, se debe vincular gradualmente estos contenidos con los recibidos en otras asignaturas, en especial con algunas tendencias o estilos artísticos estudiados, que puedan ayudar a los estudiantes a crear una línea más personal. Es recomendable que los estudiantes seleccionen libremente su manera de trabajar y que la defiendan en las críticas colectivas que se realicen. La incursión del estudio a partir del modelo vivo del natural aportará elementos imprescindibles en la observación, el análisis y el comportamiento de la figura humana en espacios tridimensionales y no en la copia o imitación naturalista del mismo, asuntos de los que se encargan otras asignaturas. Los ejercicios creativos facilitarán el desarrollo de temáticas más personales y de la experimentación. Es

recomendable que los ejercicios no se limiten en cuanto a formatos, diversidad de técnicas e instrumentos y soluciones formales.

Al igual que en el resto de los talleres, es de vital importancia que el profesor propicie la crítica como parte de la evaluación de cada ejercicio, que constará de una defensa individual ante el colectivo, donde se valorarán tanto los aspectos técnicos y formales estudiados como los de contenido. Se propone también la realización de ejercicios sistemáticos, en los cuales el estudiante resolverá, desarrollará o concluirá problemas específicos. Estos serán ejercicios previamente diseñados en función del contenido impartido, con el fin de medir la capacidad de desarrollo lógico y creativo del estudiante. Durante la crítica de los trabajos el profesor servirá de moderador, señalando claramente los aciertos y desaciertos en la consecución de la temática del ejercicio. Los objetivos de cada tema deben servir de pauta en la crítica, aunque se señale cualquier otro aspecto interesante. La calificación se deberá hacer ajustándose a los parámetros analizados en la crítica, en la cual se dará una valoración cualitativa sobre la calidad del ejercicio y el vencimiento de los objetivos planteados en cada uno de los temas y ejercicios desarrollados.

3. CONCLUSIONES

La Perspectiva, en tanto asignatura esencial de la disciplina Dibujo, favorece la adaptación del estudiante al cambio, a la exploración y la resolución de problemas de manera innovadora, a la aplicación de un juicio flexible en la interpretación de diversos fenómenos de la realidad y del arte; pero también al orden, al trabajo en equipo, a la convivencia armónica, así como a la exploración del mundo interior. Más que nada, es un espacio para la indagación y el desarrollo de la personalidad artística de cada uno de los estudiantes mediante la exploración y la práctica, a partir de un pensamiento que integra la sensibilidad estética con habilidades complejas del pensamiento como el análisis, la crítica y la valoración. De ahí que los contenidos de la asignatura deben promover la relación con otros campos de formación académica y áreas de desarrollo personal y social de los estudiantes, acordes con la edad de estos, desde una perspectiva interdisciplinar. Por tal razón, se recomienda aprovechar los contenidos teóricos más novedosos como motivación para el estudio posterior y las experimentaciones individuales de los estudiantes. En este sentido deben utilizarse ejemplos del cine, la fotografía, el arte digital, la arquitectura..., favoreciendo el uso de diferentes soluciones visuales de alto valor estético y artístico. Lo anterior permitirá vincular y transferir los contenidos propios de la

Perspectiva con los propósitos, temas y contenidos de otras asignaturas y talleres del currículo de estudio.

BIBLIOGRAFÍA

- Arnheim, R. (1954). *Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye. The New Version*. Berkeley: The University of California Press [ed. (2006): *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza Forma].
- Berger, J. (1972). *Ways of Seeing*. London: Penguin Books. [ed. (2004): *Modos de ver*. La Habana: Adagio].
- Berger, J. (2005). *Berger on Drawing*. Cork: Occasional Press. [ed. (2015): *Sobre el dibujo*. Barcelona: Gustavo Gili].
- De Reyna, R. (2002). *How to Draw What You See*. New York: Watson-Guption Publications.
- Dondis, D. (1973). *A Primer of Visual Literacy*. Cambridge: The MIT Press. [ed. (2017): *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Gustavo Gili].
- Jarrosay, L. (2006). *Estudio de la Perspectiva en la Academia San Alejandro*. La Habana: Adagio.
- Loomis, A. (1961). *Successful Drawing*. New York: The Viking Press [ed. revisada (2005): *Dibujo Tridimensional*. Buenos Aires: Lancelot].
- López, I.; García, R. M.; Posse, P. y Caro, J. (2009). *Perspectiva. Ciencia y magia de la representación. Guía didáctica*. Granada: Universidad de Granada.
- Metzger, P. (1991). *Perspective Without Pain*. I & II vol. Köln: Taschen. [ed. (2007): *La perspectiva a su alcance*. Barcelona: Lockteam].
- Mimbrero, D. (2017). *El dibujo en perspectiva a mano alzada: una propuesta metodológica para la enseñanza de los sistemas de representación en bachillerato*. [Tesis de maestría]. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.
- MINED (2016). *Plan de estudio para la formación de técnicos medios en Artes Visuales. Resolución 164*. La Habana: Centro Nacional de Escuelas de Arte.
- Parramón, J. M. (s/f). *Perspectiva para artistas*. Barcelona: Parramón Ediciones.
- Rodríguez-Aguilar, J. L. (2014). *Diseño, diseñar, diseñado. Teorías, estrategias y procedimientos básicos*. La Habana: Letras Cubanas.

Rodríguez-Aguilar, J. L. (2015). *Valoraciones sobre el perfil del graduado*. Encuentro Nacional de Profesores de Artes Plásticas. La Habana: Centro Nacional de Escuelas de Arte.

Valderrama, E. (1952). *La pintura y la escultura en Cuba*. La Habana: Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro.