

PEDAGOGÍA Y LENGUAJE DE LA GRÁFICA COLONIAL

LANGUAGE TEACHING AND GRAPHIC COLONIAL

Sandra Yaneth Chaparro Cardozo*

RESUMEN

En el presente estudio se hace una reflexión de la ornamentación del barroco colonial desde la educación y la gráfica; analizando aspectos como la creación de cartografías de la Iglesia la catedral Basílica Santiago de Tunja. Esta investigación parte de la interpretación del dibujo y la construcción de figuras ornamentales de la naturaleza nativa de la región en las iglesias colonias de la ciudad de Tunja-Boyacá. Este estudio parte de la reconstrucción visual de los recorridos que hacen un grupo de niños en la reinterpretación del dibujo en la construcción de cartografías del barroco colonial en la creación y composición gráfica. Teniendo en cuenta la importancia de la estética en los aceres manuales del lenguaje visual de los ornamentos de la catedral con una mirada de desde la pedagogía y la educación en los estudios de iconografía Erwin Panofsky en el fenómeno de la comprensión del espacio.

Palabras clave: Lenguaje visual, ornamentación, gráfica, pedagogía.

ABSTRACT

In the present study a reflection of the colonial baroque ornamentation from education and graphic blocks; analyzing aspects such as creating maps of the Basilica Church Cathedral Santiago de Tunja. This research tests the interpretation of the drawing and construction of ornamental figures of the native nature of the region in the colonies of the city of Tunja, Boyacá churches. This study of the visual reconstruction of the routes that make a group of children on the reinterpretation of the design in the construction of maps of colonial baroque in the creation and graphic composition. Given the importance of aesthetics in the visual language manuals maples ornaments of the cathedral with a look from the pedagogy and education in studies of iconography Erwin Panofsky in understanding the phenomenon of space.

Keywords: visual language, ornamentation, graphics, pedagogy.

Fecha de recepción: Mayo 6 de 2014 / **Fecha de aceptación:** Septiembre 01 de 2014

Tipología: Artículo de Reflexión

Para citar este artículo: Chaparro, C. S. (2014). Pedagogía y lenguaje de la gráfica colonial, Praxis, Vol. 10, 110 - 118

*Magister en Educación. Universidad Juan de Castellanos Fundación Universitaria, Colombia. *E-mail:* sandrayenethchaparro@gmail.com.

INTRODUCCIÓN

En esta reflexión se deja un claro interés por el desarrollo de procesos de la gráfica del barroco colonial en el dibujo y las formas de comunicación visual, en relación con la construcción de un lenguaje estético y gráfico del arte colonial en Boyacá, específicamente en la iglesia la catedral de Tunja. Por tanto, se desarrolló la composición estética desde el dibujo, teniendo en cuenta la importancia de comprender la multiplicidad de posibilidades de la imagen en la representación y el recate de la ornamentación barroca en la reelaboración de imágenes ornamentales tomando como pretexto la colonia. El reconocimiento de la iglesia catedral de Tunja; mediante el uso de diferentes técnicas manuales como: el dibujo, la pintura y el uso de material orgánico y reciclable usando elementos de diseño, dando una continuidad en el desarrollo artístico del niño.

Este estudio permitió desarrollar una mirada al barroco colonial desde el dibujo mediado por el hacer pedagógico-didáctico de la educación artística; lo que será de vital importancia a la imaginación y la creatividad en el desarrollo del diseño y composición en las guías de navegación en la interpretación de la ornamentación colonial. El interrogante, ¿Es posible lograr el conocimiento del barroco a través de trabajos de observación y recordación de las formas ornamentales que se hallan no necesariamente en las iglesias? Se desarrollaron procesos de reconstrucción, acudiendo a la memoria visual en un acercamiento con el arte colonial en Tunja. La utilización de elementos naturales hallados en el entorno del niño permitió que estos elementos hicieran parte de una herramienta con la cual el niño descubrirá su creatividad a través de la reinterpretación.

Para finalizar el niño es parte de la reconstrucción de la gráfica del barroco a través del desarrollo del dibujo y el diseño de elementos que se hallan implícitos en la educación artística, enfocados desde las estrategias didáctico-pedagógicas, en la interacción y manejo de los materiales, identificando la ornamentación barroca, orientado desde los dibujos que parten del entorno

inmediato. Este trabajo se guió a través de actividades manuales, utilizando el dibujo y recursos didácticos que permitieron la construcción de gráficas tomadas de la naturaleza, generando de esta manera interpretaciones de la estética y la plástica alrededor del concepto de la iconografía de ornamentación barroca en el niño y desarrollar un trabajo de creación

METODOLOGÍA

En este estudio se observó el desempeño creativo del niño, con el fin de establecer una transformación manual interpretando a través de herramientas tanto orgánicas como reciclables en el desarrollo del ingenio en la construcción de lo práctico y lo bello del barroco colonial de la iglesia la catedral de Tunja. La observación y el estudio de las diferentes formas de la ornamentación barroca a través de formas naturales propias de la región de Tunja y su relación en la composición y creación de gráficas de la iglesia. Mediante la creación y desarrollo de guías, como parte del proceso de creación de libre y espontáneo, además del descubrimiento de las tipologías de fauna y flora de la región implícitas en el barroco; el dibujo como herramienta en la construcción de procesos plásticos en la composición y forma del objeto de creación a través del manejo de destrezas manuales.

Buscando los vestigios:

Esta investigación es de corte cualitativo. Se utilizó el método el estudio de caso, que por medio de un grupo focal de 20 niños de edades entre 7 y 10 años como muestra, como instrumento el diario de campo en la recolección de la información, así como imágenes fotográficas de los procesos de construcción de la gráfica. Se implementó una guía de rutas a partir de conceptos del barroco, utilizando el dibujo y estructuras de diseño en la interpretación de la ornamentación barroca, a través de la composición del lenguaje visual. Que fue construido de forma individual, recopilando las experiencias con la gráfica, formando estructuras de expresión artística, en el desarrollo de competencias creativas en la composición visual, que enriquecen el desarrollo creativo del niño mediante elementos del diseño

como: modulación, superposición y transparencias, además del desarrollo de competencias de observación y análisis a partir de ejercicios de composición con elementos hallados en su entorno inmediato reconociendo de esta forma plantas y formas nativas.

Este estudio busca mediante la creación de actividades manuales y estéticas lograr que el niño desarrolle una experiencia desde su cotidiano, generando un sentido de la estética y la plástica, de igual manera la comprensión e interacción grupal e individual y el reconocimiento de sí mismo con respecto a los otros mediante su trabajo de creación. Frente al estudio de la gráfica ornamental de la colonia y el reconocimiento de patrimonio se realizó por medio de la utilización del dibujo mediante elementos del diseño con los que se construyeron figuras y adornos naturales procurando el acercamiento a la arquitectura de las iglesias coloniales de la ciudad de Tunja

Durante el taller realizaron algunas reflexiones en torno a la gráfica y sus dimensiones expresivas, así como las maneras en que históricamente se ha querido interpretar la realidad mediante el uso de la imagen gráfica de la colonia. Dentro de los talleres se desarrolló el dibujo libre en un formato tamaño carta donde con la ayuda de carboncillos y papel edad media se configuraba una imagen de las plantas nativas de la ciudad de Tunja y se representaba en una composición gráfica varios follajes, tallos y flores; en estado tanto expresiva y se logró representar la iconografía de la gráfica de la colonia mediante el uso de diferentes técnicas. En las sesiones se establecieron varios ejercicios los cuales estaban articulados bajo una serie de técnicas tanto manuales como gráficas que dan soporte estético desde la mirada de autores como Erwin Panofsky en los estudios de iconografía quien ha dimensionado el fenómeno de la perspectiva en la comprensión del espacio y como en la imaginación del hombre se han construido a través de ella utopías y quimeras nunca antes vistas.

RESULTADOS

La iconografía de la gráfica colonial

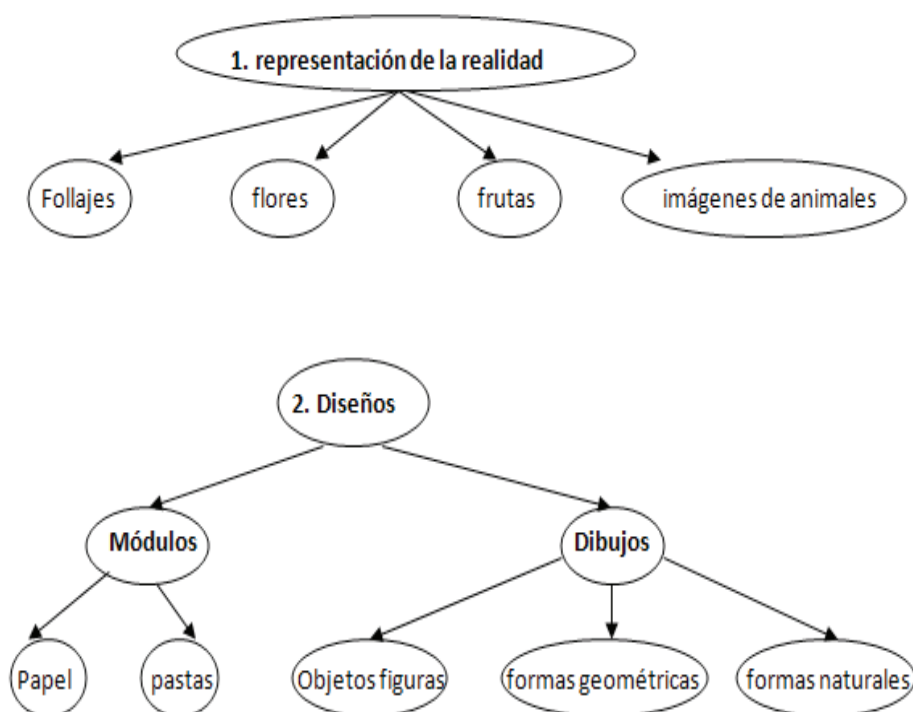
El barroco proviene de las prácticas de las artes del siglo XVII y principios de siglo XVIII, en donde los artistas plasmaban dicho estilo en la interpretación de imágenes religiosas para indicar sacralidad. El capricho por la naturaleza se deriva, de un tono saturado y compuesto por formas del entorno cotidiano, como lo son las plantas, vegetación, animales y algunas formas humanas. Este estilo artístico se caracteriza por crear una sensación de profundidad en los objetos, de igual manera crear la imagen de teatralidad, en el juego de luz y sombras sobre rostros y en las tallas de las decoraciones de las iglesias.

Este estudio es un acercamiento a la iconografía y a los elementos que construyen el imaginario de la colonia a través de las imágenes de ciudad como lo menciona Lynch (2010),

La imagen desarrollada en esta forma limita y acentúa ahora lo que se ve en tanto que la imagen en sí misma es concentrada con la percepción filtrada, mediante un constante proceso de interacción. De este modo, la imagen de una realidad determinada en forma considerable entre diversos observadores. (p. 15)

Entre tanto las figuras religiosas se pierden en los detalles de las formas humanas de las iglesias de la ciudad de Tunja, la saturación y la superposición como la constante dentro de la continua repetición de los pliegues, el espectador como un continuo observador; de lo sombrío de los fondos negros, así como las disposiciones de la localización y posición de las formas de igual manera la expresión de esas figuras quietas pero que buscan llamar la atención de este observador de la novedad y el aburrimiento.

Figura 1
Mapa mental de la estructura de trabajo

Fuente: Sandra Yaneth Chaparro

En la figura 1, se analizaron conceptos a través de categorías, alrededor de la temática del barroco se realizaron un serie de actividades, con el fin de la exploración de la fauna y flora nativa, mediante la representación y el descubrimiento de procesos gráficos y estéticos usando elementos del diseño. Se utilizaron elementos orgánicos y reciclados en la construcción de procesos de diseño; por otro lado, el descubrir desde los artistas, en la historia del barroco, que más que una moraleja desde el gesto y la gracia de la imagen de un ser agraciado y sublime pero imaginario, quien representa una fe, dado que: Éste nos constituye como sujetos, ya que es el mediador con los otros. “Nos constituimos en un mundo donde el otro nos presta palabra, nos presta sentido, nos brinda significados,[...]” (Frega, 2009, p. 17)

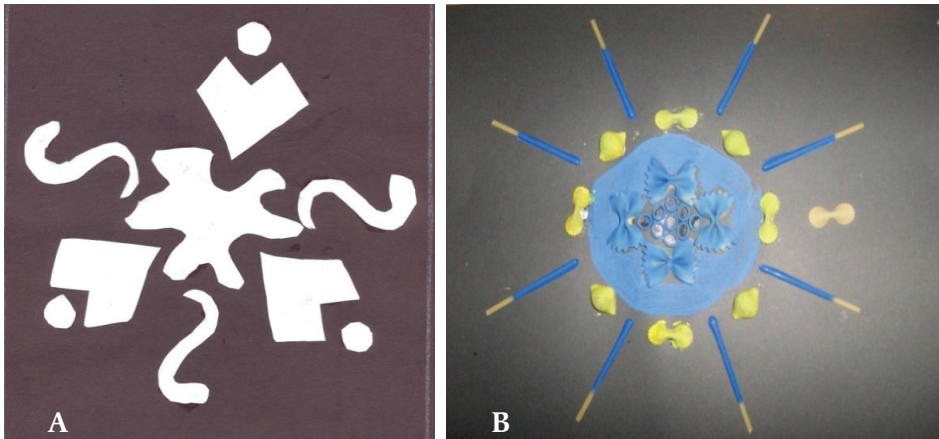
“Es interesante y desde luego ser motivo para meditar, el gran constante existente entre la humilde y sincera fachada del templo dominicano- bastante averiada entre otras cosas, a causa de la desidia-, el interior del templo, un tanto más rico si se quiere y la exuberancia de la propia capilla, en donde se unen frenéticamente y en fantástica danza, el oro y el bermellón. A lo anterior se carga también, la hermosa policromía de los tableros laterales.” (Tovar, 1968, p. 119)

¡El brillo de los techos! En se pierden unas miradas inquietas de los niños, que fijan en los ornamentos nativos de la iglesia de Tunja, de tonos dorados en los que se confunden con los triángulos y metopas y formas volumétricas; la expectativa de unas y otras miradas de unos observadores expectantes a las pinturas y relieves, que tal vez han visto en el solar o el jardín de la casa o el colegio. El juego de las miradas se puede percibir la potencialidad de la gráfica al representar una imagen dado que:

Comprender símbolos es algo necesario en todos los aspectos de la vida: ya sea que estudie un mapa, se encuentre el cambio después de haber hecho una compra, se participe en una discusión o simplemente se contemple un cuadro, es preciso reconocer que un elemento determinado o un conjunto de elementos; «representa» cierto objeto o experiencia del mundo, (Gardner, 1982, p. 156)

Figura 2a y 2b

Modulaciones con elementos orgánicos y reciclado

Fuente: Diego Andrés Ortiz

Las figuras 2a y 2b son la representación de símbolos de los niños¹de la modulación y la geometrización de los patrones de los artesanados, de la iglesia de Tunja; los juegos de luz y el volumen envueltos en figuras saturadas de tallos y detalles vegetales, que se pierden blanco y negro de su color dorado de los techos y columnas, de una arquitectura construida desde los imaginarios de los indígenas. “El arte ha adoptado variadas formas en diferentes contextos históricos. Reconocemos y representamos muchas formas artísticas del pasado, como tragedia, aunque el contexto en que experimentamos es quizá distinto. Pero hay artes del pasado que nos resultan muy ajenas.”(Freeland, 2001, p. 74)

Los adornos que ven saturados en superposiciones y yuxtaposiciones en las iglesias, estas también cuentan la historia, de trabajo del indígena de la colonia, quien construye con sus manos sus creencias e imaginarios, en grandes y en tan pequeñísimos detalles a sus dioses los cuales eran motivo

1. Las figuras 2a y 3b

de adoración y respeto, entre tanto la iconografía del arte colonial representa los imaginarios sociales de una cultura hispánica, “Desde el punto de vista las admirables formulas artísticas que en el arte griego y romano habían expresado la belleza orgánica y las pasiones animales, parecían admisibles solamente si están penetradas de significación sobrenatural por encima de lo orgánico [...]”(Panofsky, 1976, p. 36)

Anatomía de la gráfica ornamental

La evocación de la imagen en el proceso de admiración por el entorno y la constante búsqueda, escondida detrás de la admiración por el espacio y sus recorridos, permiten adentrarse en la constante de la que toma en préstamo de sus elementos paisajísticos, de su casa, su solar su jardín, su colegio; espacios de los que toma y mimetiza en fieles copias, de su constante admiración de la fauna y flora de su entorno en que es un actuante. El lenguaje visual como lo describe Acaso (2007), “Pues, bien el lenguaje visual es el código específico de la comunicación visual; es un sistema con el que podemos enunciar mensajes y recibir información a través del sentido de la vista.”(Acaso, 2007, p. 25).

Figura 3

Ilustraciones con pasteles grasos.²

Fuente: Angélica Natalia Ortiz

En la figura 3, se buscaba representar el imaginario de la iglesia la basílica metropolitana Santiago de Tunja «La catedral» se decidió recordar algunas de las características desde la memoria visual este templo. Entre tanto por el gusto por el uso de los fondos negros representa las noches brillantes de

2. Ilustraciones con pasteles grasos. Recuperada archivo del archivo personal del taller “Rutas imaginadas de la colonia” 2012. Fuente: Sandra Yaneth Chaparro C.

la ciudad de Tunja, como parte de una época de representar todo tipo de imágenes arquitectónicas que sobremanera la idea de lo reutilizable, por ello, el recurso del recuerdo. Las diferentes representaciones se construyeron alrededor del concepto de ornamentación de la colonia, usando elementos barrocos en juego visual donde se representara la idea del diseño y la ilustración jugando con las composiciones orgánicas.

“La reproducción de la información visual natural debe estar al alcance de todos. Así hay que enseñarlo y así puede aprenderse. Pero conviene señalar que no existe en ella un sistema estructural arbitrario y externo como en el lenguaje. La información «Dura» existente cae dentro de la significancia sintáctica del funcionamiento de las percepciones del organismo humano”. (Romaguera, 2010, p. 84)

El barroco se halla en el interior de los recorridos de las diferentes arquitecturas de idealistas y copistas de esas ornamentaciones de espacios domésticos; los solares como fuentes de inspiración, creando unas relaciones directas entre los imaginarios y la imaginación, solucionando vacíos culturales que solían guardarse escondidos en los libros de arte, en pequeños frascos, que en el laboratorio, etiquetados como botánica, es quizás la gráfica, la primera herramienta, utilizada en el estudio de la botánica; las plantas como parte de una disciplina científica, pero tal vez era parte dentro de la creación y la estética.

“Mediante este análisis, podremos tener una perspectiva más clara con respecto al dilema de si se debe considerar que la imaginación está presente desde primera etapa del desarrollo humano, o si constituye una etapa superior de éste; veremos si la imaginación podría considerarse una «diferencia individual» que caracteriza a algunos niños más que otros.” (Gardner, 1982, p. 224)

El uso de la imagen transforma en las gráficas ornamentales, por tanto, el arte no solo como la copia de un entorno, en la construcción de

procesos alternos de un estilo artístico; por esto la imagen se conjuga en objetos de creación mediante la pintura, el dibujo y el diseño. Entre tanto, la creatividad es una constante dentro de los procesos de desarrollo creativo, “Por lo tanto hemos de aprender mucho más que en el pasado del diseño consiente, o sea, de la manipulación deliberada del mundo con fines sensoriales” (Lynch, 2010, p. 142)

Las características particulares de los símbolos barrocos en el entorno cotidiano, en la interacción e interpretación de los elementos naturales que actúan como lenguajes, por tanto la comunicación en un sistema de creación en el dibujo como elemento artístico “ El ámbito de los lenguajes del arte es, cada día, más y más **considerado** por los pensadores contemporáneos de la educación de todo el mundo, muchos de ellos implicándose en reflexiones como las que acabo de hacer y que comparten su preocupación y dolor ante tanta estimulación de lo peor en contenido y en forma.” (Frega, 2009, p. 49)

La figura 4 es la representación de diferentes técnicas que le dan sentido y belleza a un lugar; a esto es lo que usualmente en la Educación Artística es comprendida a partir de algunas prácticas como: pintar, hacer carteles para las izadas de bandera, decorar los salones, amenizar visualmente un bazar o como muchas otras actividades que aunque no pertenezcan a los objetivos de la educación artística. A pesar de todo ello se quiere continuar con la tarea de hacer visible la definición de lo que significa la educación en lo visual, la plástica visual, y para esto se destacará la importancia que ha tenido y tiene aún la expresión gráfica del dibujo.

En el mundo del arte, del diseño, de la publicidad, etc., se ha utilizado métodos que persiguen una sistematización del trabajo estableciendo unas fases que tienen que ver con los procesos creativos. Estos métodos pueden ser experimentados en el ámbito escolar en el contexto de las diferentes disciplinas especialmente en las relacionadas con la Educación Artística.” (Marín, 2005, p. 134)

Figura 4
Ilustraciones con pasteles grasos.³

Fuente: Diego Andrés Natalia Ortiz

Tal vez el acto de dibujar o graficar sea tan primitivo en nosotros como aprender a caminar, que nace como un gesto gráfico en el niño y que responde a una necesidad, de expresarse visual y corporalmente. A medida que los dibujos van cobrando sentido «significación» y se van ajustando a esquemas de representación, nos alejamos aún más del acto de dibujar, y seguramente se asume de manera paulatina la postura de que el dibujo es una práctica artística especializada.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

En este punto mediante una breve discusión, sobre la práctica del dibujo como construcción de la gráfica, no solo permite representar la realidad sino que debe contribuir a formarnos en una cultura visual que está articulada con lo que vemos en el cotidiano: medios televisivos, Internet, la ciudad, en fin, todo aquello que sea sensible a nuestros sentidos; donde quizá las actividades desarrolladas durante el taller rutas de la colonia, que apunten a comprender aún mejor las posibilidades didácticas el dibujo en la comunicación visual en la educación artística de la iconografía de las ornamentaciones de las iglesias de Tunja.

Mediante mecanismos como la identificación y creación de talleres dentro de los cuales, en sesiones, se desarrollaron actividades de carácter gráfico y estético. En cada sesión de trabajo se generó la conciencia de compañerismo; de esta manera, se pudo obtener experiencias desde la pedagogía de la gráfica. Se logró al final que los niños representaran con instrumentos

3. Ilustraciones con pasteles grasos. Recuperada archivo del archivo personal del taller "Rutas imaginadas de la colonia" 2012. Fuente: Sandra Yaneth Chaparro C.

y herramientas diversas una visión distinta de lo que podría ser representado por medio de la apreciación estética, la percepción visual puede llegar a ser engañosa; entonces aparece la observación y sus diferentes formas subjetivas de comprender la ornamentación desde la fauna y flora nativa en un proceso investigativo dentro de la actividad didáctica en la Educación Artística.

Se logró, por medio de la utilización del dibujo y elementos del diseño, construir figuras y adornos naturales, procurando el acercamiento a la arquitectura de las iglesias coloniales de la ciudad de Tunja. La tipificación o clasificación que los niños realizaron en un ejercicio de análisis y de observación de los ornamentos con sus plantas nativas; se establecieron un sinnúmero de taxonomías de distintos objetos en tamaño, color, utilidad, materiales, entre otros, a través de los recorridos por la misma iglesia y las diferentes miradas que le hacían los niños del mismo lugar, la catedral de la ciudad de Tunja. Entre tanto la práctica pedagógica parte de la observación como un recurso valioso en la actividad de la Educación Artística y un aspecto clave en el desarrollo de actividades tendientes al desarrollo de didácticas específicas desde lo visual y lo gráfico.

Se buscaba una aproximación a las maneras de representación de los ornamentos de las iglesias de la ciudad de Tunja en la reconstrucción de la imagen que tienen los niños como imaginario estético de las diferentes figuras que se hallan en estos templos; al principio, se pensó en dibujar algo que estuviera cerca a la expresividad de los niños relacionado con algunos artistas que han marcado el estudio de la imagen en es el caso de Francis Bacon. Mediante la representación de formas naturales y el descubrimiento de procesos plásticos, el niño utilizó como herramienta el dibujo en la construcción de procesos de composición y diseño.

A través de los talleres se encontraron ciertas regularidades en los dibujos, se pensó en los usos que le da cada quien al dibujo, y las maneras cómo es implementado en los diferentes talleres, que va desde el profesor de matemáticas

hasta el clásico calco de mapas por el profesor de geografía. Se partió del desempeño creativo del niño, con el fin de establecer un canal de transformación de su pensamiento manual e interpretativo, a través de recursos didácticos como la utilización del recorte de papel, pastas, pasteles y lápices de colores.

Se planteó a partir de procesos inductivos del desarrollo de competencias creativas y de composición gráfica, frente al reconocimiento de la ornamentación barroca. En este estudio se desarrolló a partir de la observación y el estudio de las diferentes formas de la ornamentación barroca colonial, a través de formas naturales que se hallaban en el cotidiano del niño. Mediante la representación de formas naturales y el descubrimiento de procesos plásticos, el estudiante utilizó como herramienta el dibujo en la construcción de procesos de composición y diseño, en el manejo de materiales los cuales fueron manipulados libre y espontáneamente de acuerdo con la creatividad de cada uno de los niños. Los contenidos se crearon a partir de imágenes extraídas de algunos segmentos de la arquitectura de las iglesias coloniales de Tunja, esto con el fin de identificar con facilidad la ornamentación barroca.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acaso, M. (2007). *El lenguaje visual*. Barcelona: Páidos.
- Freeland, C. (2001). *Pero ¿esto es arte?* Madrid: cuernos arte cátedra.
- Frega, A. L. (2009). *pedagogía del arte*. Argentina: Bonum.
- Gardner, H. (1982). *Arte, mente y cerebro: una aproximación cognitiva a la creatividad*. Barcelona: Páidos surcos.
- Lynch, K. (2010). *La imagen de la ciudad*. Barcelona: Gustavo, Gili. SA.
- Marín, V. R. (2005). *Didáctica de la educación artística*. España: pearson.
- Panofsky. (1976). *Estudios sobre iconografía*. Madrid: Alianza editorial.
- Romaguera, J. (2010). *la sintaxis de la imagen : introducción al alfabeto visual*. Barcelona: GG Diseño.
- Tovar, G. F. (1968). *El arte colonial en colombia*. Bogotá: Sol y luna.