

Esgueva López, Victoria.

Profesora contratada doctora, Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Dibujo.

ANÍMALES, DIBUJA. Convenio Bioparc.

TIPO DE TRABAJO

Comunicación.

PALABRAS CLAVE

Dibujo, especies animales, realidad, profesionalización.

KEY WORDS

Drawing, animal species, reality, professional activities.

RESUMEN

Desde tiempos prehistóricos, y a lo largo de la historia, el hombre ha usado el dibujo como lenguaje para la representación de las especies animales. Los motivos más importantes han sido sin duda, la necesidad de conocer, analizar y catalogar estas especies, tanto en su forma como en su comportamiento. De esta **realidad** como punto de partida, surge el convenio del Departamento de Dibujo de la UPV con la empresa Bioparc Valencia.

Dentro de los contenidos de la disciplina del dibujo, está el análisis y representación de diferentes modelos referenciales como son, entre otros, el cuerpo humano, y el estudio de animales. Motivación que consideramos primordial para involucrarnos con esta empresa, que ofrece escenografías muy plásticas, que recrean rigurosamente el hábitat de los animales en la vida salvaje. En ellas, los alumnos encuentran los referentes idóneos, como materia de estudio.

El proyecto da cabida a diferentes iniciativas que posibilitan que el alumnado tenga conocimiento de diversas actividades del ámbito formativo y profesional como son: Talleres didácticos, exposición de obras y actuaciones de merchandising.

Todas ellas, ayudan a hacer visible las tareas realizadas en el proceso formativo, con resultados que, de otro modo, quedarían enmarcados simplemente en el contexto académico, y logra transformarlos en un proyecto tangible, y material, que ayuda a profesionalizar su trabajo.

Para concluir, el proyecto consigue que el dibujo actúe como eje vertebrador de tres pilares fundamentales.

- Como motor de reflexión, y análisis de la realidad.
- Como catalizador de las técnicas gráficas.
- Como actividad profesional en una empresa.

Por lo tanto se muestra el dibujo como un lenguaje real, que ayuda a aproximar a los autores y espectadores, convergiendo en la concienciación de preservar el medio ambiente y los animales representados.

ABSTRACT

DRAWING ANIMALS. Agreement with *Bioparc*.

Ever since prehistoric times, men have used the language of drawing to represent different animal species. The main reason for this has undoubtedly been the need to get to know, analyze and catalogue both the variety of the forms and behaviour of the different species. The agreement between the UPV's Department of Drawing and *Bioparc Valencia* sprang from this initial **reality**.

Analysing and depicting different reference models, including the human body and the study of animals, forms part of the subject of Drawing and was the main reason why we became involved with *Bioparc Valencia*. This park contains a wide range of settings that faithfully represent the animals' habitats in the wild and so provides students with the perfect reference material for their studies.

This project will make it possible for students to obtain experience in different learning and professional areas, such as: teaching workshops, exhibiting their own work and marketing techniques. All of these will highlight the different tasks involved in the learning process, which would otherwise simply remain within the academic context, and will help to transform these tasks into a tangible and material project. It will also help to make the students better professionals.

To sum up, the aim of this project is to let Drawing be seen as the foundation of three fundamental pillars:

- As a motive for reflecting on and analyzing reality.
- As a catalyst of graphic techniques.
- As part of the professional activities of a business company.

Drawing will therefore be shown to be a real language in its own right and one that not only brings artists and public together, but also makes them aware of the importance of protecting the environment and preserving the world's remaining wild life.

1. Participantes en el convenio y alumnos de las jornadas

CONTENIDO

Esta comunicación responde al tema que vertebra el congreso en esta edición: realidad / virtual, y se posiciona en el ámbito de la realidad. Como realidad es el convenio firmado entre el Departamento de Dibujo de la UPV con la empresa Bioparc Valencia el pasado año. Un acuerdo de colaboración pionero entre una escuela de arte y un zoológico. No fue difícil encontrar puntos tangentes a ambas entidades, tanto por sus intereses, como por sus líneas de actuación. A las dos nos une una necesidad estética, el hecho de generar imágenes o escenarios plásticos, y el empleo de escenografías, en las que apoyarnos como referente. En definitiva, prevalece un interés por rodearnos de entornos estéticos.

1. Otra realidad es que la disciplina del dibujo contempla como materia de estudio, la representación de referentes naturales, de entre ellos retazos de naturaleza y animales. Dando repuesta a nuestras necesidades, Bioparc ofrece espacios y escenografías muy plásticas, en las que recrea rigurosamente el hábitat de los animales en la vida salvaje. El zoológico por su diseño, persigue que al visitarlo, nos instalemos en una cuidada recreación de hábitats naturales. Los animales, la vegetación y el paisaje forman un conjunto, donde las barreras quedan ocultas dando sensación de continuidad entre el recinto en el que viven los animales y el espacio que ocupa el público.

2. Una de las cosas más determinantes que puede ofrecer el alumnado de una escuela superior de Bellas Artes, es sin ninguna duda, incluir planteamientos creativos en sus proyectos. Por lo tanto, aquí se muestra la capacidad que tienen los alumnos, de generar imágenes basadas en una realidad, introduciendo algo más de lo que aporta la propia percepción del mundo real.

Por una parte, hemos sido capaces de concretar imágenes con alta capacidad descriptiva y analítica, con un resultado mimético. Y por otra parte, dar visiones que se sitúan en el ámbito de la interpretación. Donde la información aparece sesgada y codificada por unas técnicas determinadas, en las que el carácter propio y la idiosincrasia de dicha técnica es la que determina el aspecto final.

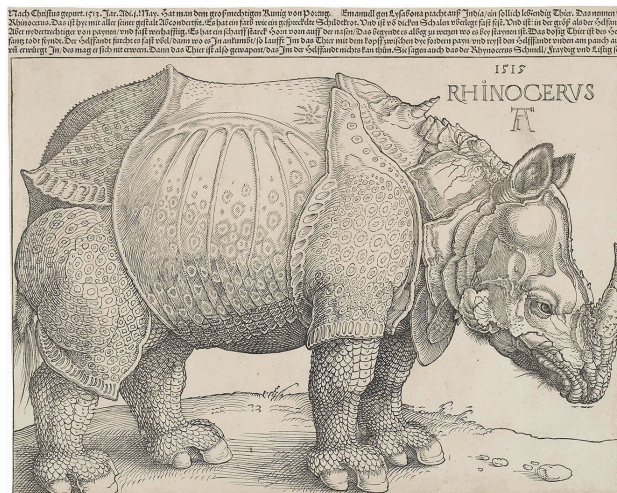
2. María Julia Martínez

3. Betina Valentinova

3. Buscando más puntos tangentes, se ha de tener en consideración el binomio formado por dibujo y naturaleza, fraguado ya hace muchos siglos. El hombre ha usado el dibujo como un lenguaje para la representación de las especies animales, los motivos más importantes han sido sin duda, la necesidad de conocer, analizar y catalogar estas especies, tanto en su forma como en su comportamiento. Los naturalistas fueron los encargados de traer al viejo mundo la catalogación de las especies de animales y plantas que encontraban en las expediciones. Y el conocimiento y difusión que se hacía de ellos en los tratados, dependía de su pericia como dibujantes.

Una anécdota que narra esto con un cariz casi de leyenda, es la historia del grabado del rinoceronte de Durero. El primer rinoceronte vivo llegó de la India al puerto de Lisboa en 1515, lo que levantó gran expectación en la época, por ser considerado una criatura extraña, que se relacionaba con el unicornio y por el gran interés que despertaban los bestiarios. Se ha de tener en cuenta que desde el tiempo de los romanos, no se había visto en Europa dicho animal. En la capital lusa, un pintor llamado Valentin Ferdinand, realizó un boceto con unas anotaciones y detalles del aspecto del animal, y los envió a Nuremberg, ciudad en la que residía Durero. El artista realizó a partir de los escritos y dicha información, el famoso grabado del rinoceronte, que sorprendentemente guarda un parecido asombroso con la realidad, pese a que Durero jamás vio directamente al animal. La estampa del rinoceronte adquirió gran popularidad, fue circulando por toda Europa, y de ella se reprodujeron innumerables copias. Pese a las imprecisiones anatómicas que destila el dibujo, que se asemeja a una armadura humana, fue utilizado en los libros de biología hasta el siglo XVIII.

4. Alberto Durero, Grabado del rinoceronte, 1515

4. En el dibujo encontramos otra realidad que nos une, es el interés en la concienciación y preservación de las especies. Rasgo común también a Bioparc, por ser una fundación que trabaja para la defensa de la vida de los animales. En este punto hallamos la capacidad que posee el dibujo de aproximarnos al elemento representado, tanto para el espectador como para el ejecutor. El propio proceso de dibujar nos ayuda a entender, conocer y estar con el referente, porque es necesario diseccionarlo perceptivamente. Esto

hace que nos sintamos más próximos a las especies que hemos dibujado, porque las conocemos mejor, tanto por su forma y movimientos.

No se puede representar sin conocer ni analizar, con lo cual el autor pasa a sentir una familiaridad con el referente, un apego que se convierte incluso en la identificación de los individuos, en este caso animales. Esto ocurre, tanto en los dibujantes, como en los biólogos o cuidadores, que son capaces de identificar a cada miembro de la manada. En consecuencia, se muestra como el dibujo cumple la función de concienciación hacia el medio ambiente y aproximación a la naturaleza.

En este sentido encaja perfectamente el pensamiento de la ilustradora valenciana Paula Bonet, que afirma que dibujar una figura o un rostro es estar con esa persona mientras se dibuja, e incluso es pasar un rato con ella, conocerla más¹.

5. Por último, en esta enumeración de factores comunes, nombramos uno que no es común sino personal, es la inquietud por la didáctica del dibujo, algo que me ha ocupado en la última década. Y la creencia de que proyectos dinámicos reconfortan el aprendizaje y proporcionan destrezas extras al alumno. Desde la posición como docente, existe un interés por incorporar retos nuevos a los estudiantes, mostrando que la enseñanza del dibujo es a su vez algo cambiante y eterno, cosa que se contempla en los distintos manuales de dibujo escritos a lo largo de la historia. Destacamos dos especialmente, por estar muy distantes en el tiempo, son *El Libro del Arte* de Cennino Cennini, escrito alrededor de 1390¹ y *El manual de dibujo, Estrategias de su enseñanza en el siglo XX*², de 2001 y coordinado por Juan Gómez Molina. Pese a estar separados por cinco siglos, es común el trato de respeto y de emoción hacia esta disciplina imperecedera.

DESARROLLO Y ACTIVIDADES

Actuaciones conjuntas

La iniciativa de trabajar juntos, arrancó como una propuesta abierta, con la posibilidad de dar cabida a diferentes iniciativas y campos de investigación tangentes, porque posibilitan al alumnado a implicarse en actividades del ámbito formativo y profesional como son: Jornadas de trabajo en el parque, talleres didácticos, merchandising, exposiciones, diseño, prácticas de empresa.

Con esa idea de programa abierto se han ido perfilando nuestras actuaciones que sólo se pueden cubrir desde un entorno universitario.

Jornadas de dibujo

Dentro de los contenidos de la disciplina del dibujo, se contempla el análisis y representación de diferentes modelos referenciales como son objetos, vegetales, arquitecturas, elementos del entorno urbano, el cuerpo humano, y el estudio de animales.

La asignatura de dibujo de 2º curso de los grados de Bellas Artes y Conservación es una disciplina formativa e instrumental, que permite al alumno embarcarse en incipientes proyectos personales, mostrando resultados que se extralimitan de lo aparentemente docente, es decir, lo que se presupone académico. Y por otro lado el parque nos ofrece la posibilidad de trabajar del natural y situarnos ante animales inusuales en el entorno urbano. De ahí surgieron las jornadas de dibujo. Durante tres sesiones en primavera, setenta alumnos van a trabajar al zoológico, poniendo en práctica un planteamiento de aprehensión formal e investigación en técnicas gráficas. Esta actividad persigue el entendimiento de la morfología de cada animal y la capacidad que poseen para realizar un análisis. Para lo que es necesario trasladar al ámbito gráfico bidimensional su representación. Además de conocer la síntesis de la luz, y la experimentación con distintas técnicas y procedimientos.

Se comienza por un encaje de aproximación, para entender la forma de manera global y progresivamente se adentran en un estudio más exhaustivo y de detalle de las partes del animal más significativas. Para derivar posteriormente a interpretaciones más libres empleando las técnicas gráficas en seco y en húmedo: lápices de colores, grafito, barras, pasteles, acuarela, tinta.

Taller didáctico

Diez deseos para la esperanza, ha sido la campaña del parque para concienciar que se necesario cuidar nuestro entorno con pequeños gestos diarios. Bajo este epígrafe se ha introducido un taller divulgativo y práctico destinado a escolares, titulado *Animate a dibujar la naturaleza*, el taller ha sido impartido por los alumnos de la Facultad de Bellas Artes, con un perfil teórico-práctico. Por una parte se realizó una charla divulgativa que resumía una investigación teórica. Explicando lo que ha supuesto la aportación de los dibujos de Jordi Sabater Pí, biólogo y dibujante catalán del siglo XX, que se especializó en el estudio de primates y aves, y reconocido por ser el descubridor del gorila albino Copito de Nieve. Y por otra se completó con una sesión de trabajo práctico en la que se mostraba el proceso del dibujo de animales apoyándonos en plantillas de figuras geométricas planas.

4, 5. Taller y díptico anunciador del taller

Exposición

Otra actuación es la realización de una exposición de obras que los alumnos han realizado en las jornadas de dibujo. Un total de 90 dibujos se exponen durante los meses de primavera, en la sala de exposiciones de Bioparc Valencia. Esta actividad ayuda a sacar del aula los resultados que quedarían enmarcados simplemente en el contexto académico y logra transformarlos en un proyecto tangible, además de hacer visible la realidad y calidad de las obras, abordadas con diferentes materiales y técnicas gráficas.

Otro propósito de la exposición es mostrar a los alumnos las actuaciones que implica una muestra expositiva colectiva, como son entre otras: gestiones, organización, montaje, diseño de carteles, cartelas. Junto a ella, se ha editado un video divulgativo, que explica la importancia del dibujo en la formación artística, y la relación del dibujo y la animación con el mundo animal.

6. Cartel de la exposición en entrada Bioparc

Merchandising

La posibilidad de generar productos destinados al merchandising que se vendan en tienda, es la aproximación que tiene el alumno a un trabajo profesional, que ve cómo su propuesta se convierte en un producto real del mercado y pasa a ser comercializado. La venta de camisetas es por dónde se va a empezar. El departamento dedicado a la promoción se ha puesto en contacto con alumnos, porque les interesa su obra para reproducirla en camisetas. Previamente ha quedado atada la condición del reconocimiento del autor del dibujo, por lo tanto en el producto ha de aparecer el nombre con el copyright.

7,8. Cristina Comeche Sanz

Prácticas en empresas

Se llevan a cabo unas prácticas de empresa para realizar el diseño y maquetación de tres publicaciones que lanza el parque.

- *La guía del zoo para docentes*, con un formato de revista A4 y 40 páginas, está destinada a docentes de enseñanzas infantiles, primarias y secundarias. Incluye información sobre las especies que habitan en Bioparc Valencia, e indicaciones didácticas de cómo trabajar esa información con sus alumnos.
- Manteniendo el formato de revista A4 y con 35 páginas está la *Guía didáctica para el curso 2015-2016*, que publicita las actividades realizadas en el parque durante el próximo curso lectivo.
- *La guía de identificación de aves del taller Viaje a los humedales*, que distingue las diferentes especies de aves que habitan en la Albufera de Valencia. Con un formato A5 y 25 páginas.

En las tres publicaciones además del diseño y maquetación, se ilustrarán en parte con dibujos realizados por los alumnos de la Facultad de Bellas Artes.

Diseño

En esta disciplina, se está concretando el diseño de una guía del parque en papel y una audio-guía con una estética unitaria de identidad corporativa.

Ofreciendo las habilidades de trabajo de alumnos especializados en diseño gráfico, se prevé crear una guía dinámica e interactiva para el visitante, que contemple animaciones, acciones lúdicas y recorridos específicos que unan circuitos y especies de animales relacionadas, además de aportar la información más objetiva de cada especie y su hábitat.

CONCLUSIONES

Los resultados que hemos mostrado anteriormente son la conclusión más visual y plausible, de que es un proyecto fructífero que no se ha enmarcado sólo en un curso lectivo, sino que se mantiene en cursos venideros. Es una propuesta dinámica y abierta con actuaciones que articulan los distintos campos de trabajo de la Facultad de Bellas Artes, dando la posibilidad que alumnos se centren en acciones profesionales puntuales y diversas.

Nos ha permitido ir más allá de la práctica exclusiva de una disciplina, y adentrarnos en territorios de investigación artística que resultan interconectados y que podemos ofrecer desde una Facultad de Bellas Artes, siendo capaces de cubrir las necesidades de creación y diseño, que suscita el complejo conglomerado que forman una gran empresa.

Para centrarnos en conclusiones más particulares, consideramos que este proyecto propicia que el dibujo actúe como eje que contempla tres pilares fundamentales.

- Motor de reflexión, y análisis de la realidad, que obliga a buscar una solución plástica de un referente complejo.
- Dominio de las técnicas gráficas propias del dibujo, que garantizan los fines representacionales.
- Aproximación profesional de acciones que se enmarcan en una empresa real.

Por lo tanto se muestra el dibujo como un lenguaje efectivo, cuyos resultados se revelan en la exposición, evidenciando que el dibujo y sus técnicas conectan con la realidad de ser un lenguaje tangible e imperecedero.

9. Francisco Baello

10. Ana Gómez

11. P. Rivero

NOTAS

¹ JIMÉNEZ, Jesús: *Paula Bonet: Los rostros cuentan mil historias*, [ref. de 13 de marzo 2014]. Disponible en Web: [<http://www.rtve.es/noticias/20140313/paula-bonet-rostros-cuentan-mil-historias/894920.shtml>]. [Consulta:10 de marzo de 2015]

² Tratado de 115 capítulos que desglosa las técnicas del dibujo y la pintura. Los primeros 30 capítulos, (del V al XXXV) recogen casi exclusivamente los preceptos fundamentales del dibujo, sus técnicas, materiales y procedimientos. Casi es un recetario, de narración sencilla, que explica por capítulos separados cada una de las actuaciones necesarias para la actividad artística. CENNINNI, Cennino: *El libro del arte*. Madrid: Ed. AKAL, 1888. p. 36-61.

³ Manual que da a conocer los procesos de aprendizaje del dibujo del natural, desde un punto de vista actual y basándose en la práctica. GÓMEZ MOLINA, Juan José; CABEZAS, Lino; BORDES, Juan: *El manual de dibujo: estrategias de su enseñanza en el siglo XX*. Madrid: Ed. Cátedra, 2001. p. 141-244.

FUENTES REFERENCIALES

- DÍAZ PADILLA, Ramón: *El dibujo del natural en la época de la postacademia*. Madrid: Ed. Akal, 2007, 328 p. ISBN: 9788446021520
- FACUNDO MOSSI, Alberto: *El dibujo: enseñanza, aprendizaje*. Valencia: Ed. Universidad Politécnica de Valencia, 1999, 376, p. ISBN: 9788477217664
- GÓMEZ MOLINA, Juan José; CABEZAS, Lino; BORDES, Juan: *El manual de dibujo: estrategias de su enseñanza en el siglo XX*. Madrid: Ed. Cátedra, 2001, 654 p. ISBN: 9788437619248
- JIMÉNEZ, Jesús: *Paula Bonet: Los rostros cuentan mil historias*, [ref. de 13 de marzo 2014]. Disponible en Web: [<http://www.rtve.es/noticias/20140313/paula-bonet-rostros-cuentan-mil-historias/894920.shtml>]. [Consulta:10 de marzo de 2015]
- LEYMARIE, Jean: *Historia de un arte. El dibujo*. Barcelona: Ed. Skira-Carroggio S.A. de ediciones, 1979, 268 p. ISBN: 8472542238
- SIMBLET, Sarah: *Cuaderno de dibujo*. Barcelona: Ed. Blume, 2006, 264 p. ISBN:9788480765848
- *95 obras para concienciar sobre la conservación de la naturaleza en la exposición "Dibuja y anima/les"*. [ref. de 20 de febrero 2015]. Disponible en Web: [<http://www.bioparcvalencia.es/2015/02/exposicion-dibujos-concienciar-conservacion-naturaleza-upv-bioparc/>]. [Consulta:30 de marzo de 2015]
- *Arte y defensa medioambiental*. Noticias Universidad Politécnica de Valencia, [ref. 30 de mayo de 2014]. Disponible en Web: [<https://www.youtube.com/watch?v=y7jW06Ziw78&feature=youtu.be>] . [Consulta:6 de marzo de 2015]