

Clara Megías

Doctora en Educación Artística por la UCM. Especialista en formación docente en pensamiento gráfico, autoeducación creativa y arte contemporáneo como herramienta de aprendizaje transversal.

Guía rápida de pensamiento gráfico para educadores

Cuando era adolescente disfrutaba estudiando. Sí, has leído bien, disfrutaba estudiando porque desde que era pequeña utilizaba el dibujo como herramienta de aprendizaje. No concebía estudiar sin realizar mapas y diagramas de los contenidos. Pasaba horas elaborando esos mapas, sintetizando, ordenando y relacionando la información. Pero, además, cartografiar los contenidos de las asignaturas me servía para generar nuevas conexiones y descubrimientos. En lugar de sentarme y tratar de memorizar la información, ésta llegaba a mi memoria sin esfuerzo porque dibujarla me había permitido pensar sobre (y a partir de) los contenidos curriculares.

Efectivamente, era considerada una estudiante modelo, pero simplemente gracias a que encontré

una manera propia de estudiar. Crear unos apuntes atractivos me motivaba porque me producía placer además de hacerme sentir orgullosa de las páginas de mis cuadernos. Hoy en día, cuando acudo a una charla no puedo evitar dibujar lo que estoy escuchando. Este reflejar el conocimiento de manera gráfica sigue siendo mi modo de aprender, mimando el proceso de aprendizaje y haciéndolo más placentero.

Debido a mi experiencia personal como creadora de mapas en directo y relatogramas digitales de eventos, intento ayudar a mis estudiantes a encontrar en el pensamiento gráfico una herramienta que considero de gran utilidad tanto para aprender como para investigar. El término *relatograma*

Imagen 1. Apuntes gráficos de Isabel Martínez, estudiante de la asignatura Arte, Juego y Creatividad impartida por Clara Megías en la Facultad de Educación de la UAH.

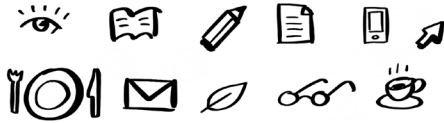

DISPONIBLE EN PDF

<https://santillana.com/rutamaestra/edicion-25/guia-rapida-de-pensamiento-grafico>

CREA TU VOCABULARIO VISUAL

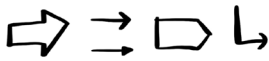
ICONOS Y SÍMBOLOS

CONTENEDORES

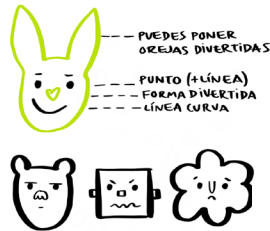
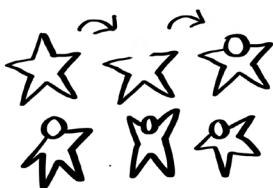
FLECHAS

SEPARADORES

PERSONAS

¿Cuántas veces he oído decir a mis alumnos, “yo no sé dibujar”? Para crear tus propios símbolos o íconos no necesitas tener gran destreza manual porque de lo que se trata es de hacer los dibujos con el menor número de detalles posible. Cada vez que inventes un ícono puedes partir de formas geométricas. Dibújalo una y otra vez reduciendo los elementos con cada intento. Para ampliar tu vocabulario gráfico te recomiendo los libros y cuadernos de trabajo de Mike Rodhe y los dibujo-frase de Manuel Moranta.

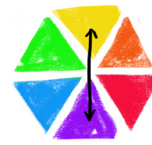
Mejorar la caligrafía puede ser muy sencillo si se emplean las herramientas adecuadas. Sustituyendo los bolígrafos o rotuladores de punta redonda por otros de punta cuadrada o biselada tu letra lucirá mucho más profesional. Si en clase tienes pizarra negra, usa tizas cuadradas, y si la pizarra es blanca, en el mercado podrás encontrar rotuladores de punta biselada para este tipo de soporte. Un buen ejemplo del uso de rotuladores biselados es el trabajo gráfico del colectivo Colaborabora.

APUNTES SOBRE COLOR

CUANTOS MENOS COLORES MEJOR

ELIGE COMO MUCHO TRES

ALTO CONTRASTE
COLORES COMPLEMENTARIOS

POCO CONTRASTE
COLORES CERCANOS

YO TRABAJO EN DUOTONO COLOR OSCURO + COLOR CLARO

NO TIENE POR QUÉ SER NEGRO

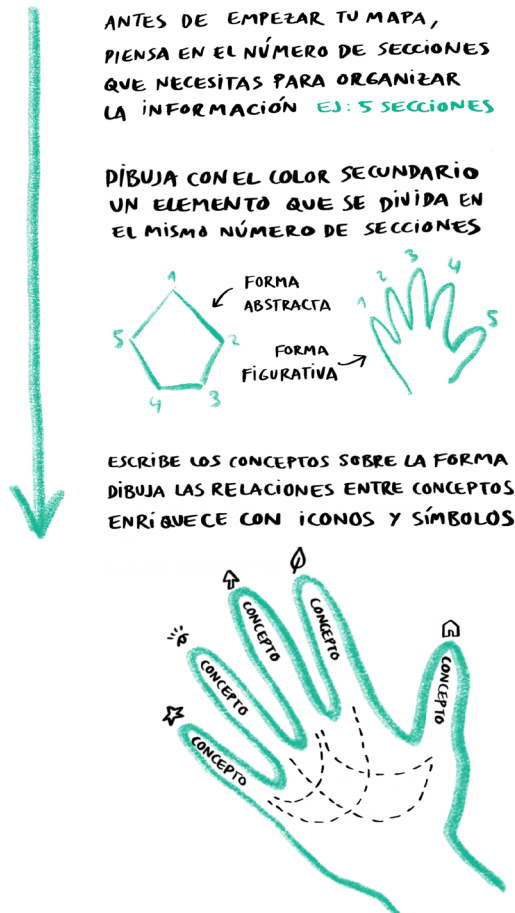
A MI ME GUSTA POCO SATURADO PARA DESTACAR ELEMENTOS

CONSEJO PARA INSPIRARSE

BUSCA LAS PALETAS DE COLOR DEL DIRECTOR DE CINE WES ANDERSON

MAPA CONCEPTUAL

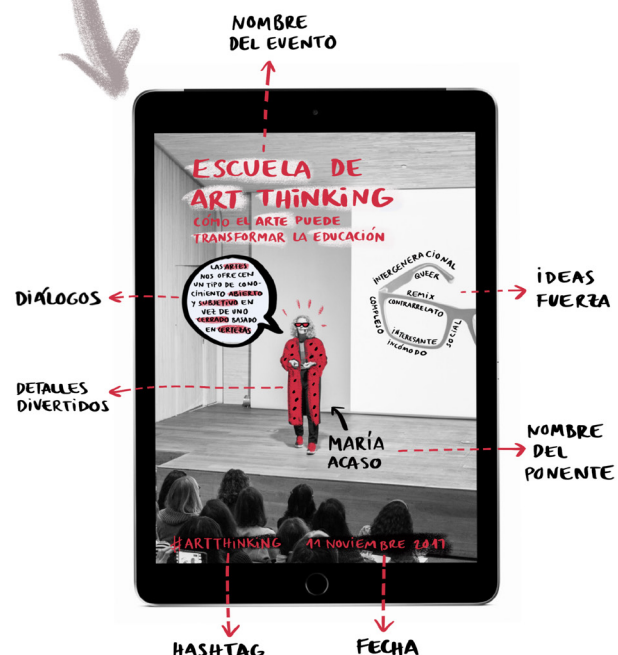
La elección del color es fundamental para que tus creaciones sean más atractivas y fáciles de leer. Algunos autores recomiendan usar muchos colores saturados para diferenciar las distintas categorías. Mi consejo dista mucho de este planteamiento. Elige un color para destacar conceptos y si necesitas diferenciar subcategorías, puedes usar distintos matices dentro de una misma tonalidad, por ejemplo, diferentes tonos de verde. Si estás empleando un rotulador negro para dibujar la mayoría de la información, no necesitas que el color secundario sea muy saturado porque cualquier color destacará fácilmente en contraste con el negro. Recuerda que los colores también simbolizan cosas. Puedes elegir colores que tengan que ver con el tema sobre el que estás trabajando. Si quieres ver todo lo que se puede conseguir en diseño gráfico empleando tan solo dos colores, te recomiendo el libro Duotone.

Al realizar un mapa en directo durante una conferencia, empleo el color secundario para dibujar la

RELATOGRAMA DIGITAL

UNA MANERA DIFERENTE DE TOMAR APUNTES

TOMA UNA FOTO DEL EVENTO/CLASE
PASA LA FOTO A BLANCO Y NEGRO
DIBUJA SOBRE LA FOTO USANDO UNA APP
TE RECOMIENDO SKETCHBOOK O PROCREATE

BUSCA TU CALIGRAFÍA

estructura previamente pactada con el ponente y voy colocando la información sobre dicha estructura. Si estás haciendo un mapa para resumir un texto, lo tienes mucho más fácil. En una primera lectura del texto localiza los conceptos clave y busca una forma interesante que te sirva para ordenar la información. Esta forma también puede tener relación simbólica con el contenido. Por ejemplo, en un evento sobre agricultura sostenible dibujé este árbol. Para inspirarte a la hora de realizar mapas conceptuales recomiendo consultar el trabajo de autores tan diversos como Mark Lombardi, Alfred Barr o el proyecto de visualización de datos Dear Data.

Sin duda, una de las estrategias que más me gustan para recoger la información de un evento es la

creación de relatogramas digitales. Con la tableta realizo una foto de lo que está pasando y dibujo encima creando una especie de fotonovela del evento. Existen muchas aplicaciones para dibujar por capas sobre fotografías y se pueden seleccionar rotuladores digitales de punta biselada. Para saber más sobre los relatogramas, te recomiendo la guía de la Aventura de Aprender de Carla Boserman.

Si quieres seguir mi trabajo como relatora gráfica puedes consultar el blog de *Relatoría Kiwi* o el hashtag *#relatoriakiwi* en las redes sociales. Si deseas compartir tus creaciones a partir de los consejos de este artículo, etiquétame en Twitter o Instagram. ¡Me gustaría mucho ver cómo pones a funcionar tu pensamiento gráfico! **RM**