

El dibujo

Es un arte mediante el cual conseguimos representar gráficamente una imagen, trazándola de manera más o menos compleja sobre una superficie.

El dominio del dibujo es absolutamente necesario para a practica de cualquiera de las artes plásticas.

Dibujar es ante nada observar, contemplar. Todo cuanto nos rodea en el mundo tiene unas formas determinadas.

EL DIBUJO, BASE PARA LA OBRA DE ARTE

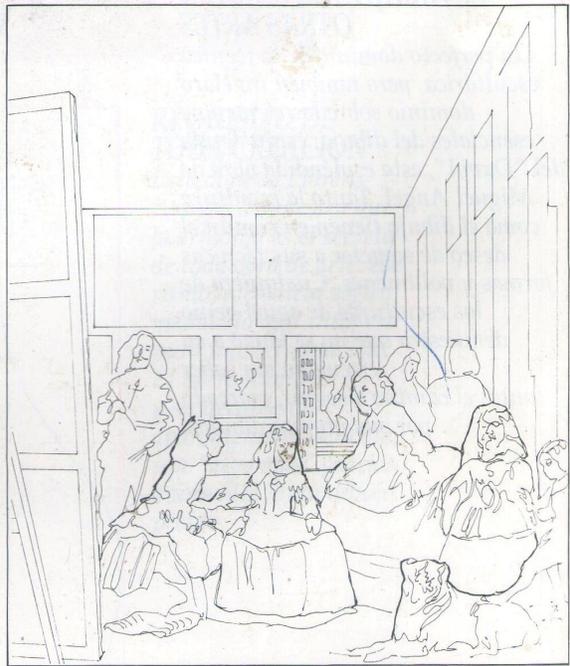
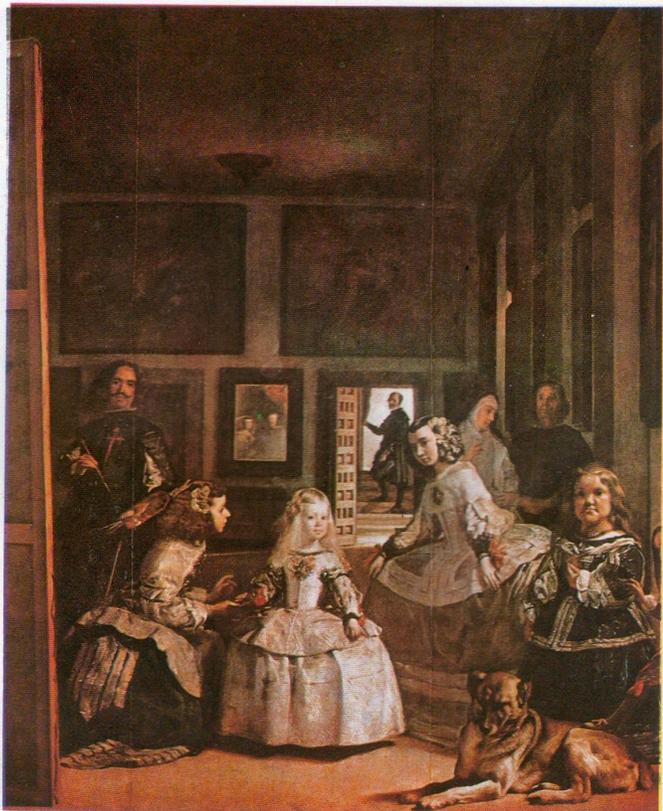
Dibujar es, antes que nada, una manera de saber observar, de contemplar. Todo cuanto nos rodea en el mundo material tiene una estructura, unos perfiles propios, una forma que es su expresión. Y aunque todo objeto puede ser mirado desde muy distintos ángulos, siempre ofrece unos contornos que lo hacen diferente de cuanto nos rodea, un límite que marca su exclusiva manera de estar en el espacio. El arte unas veces imita y copia, mas cuando es verdaderamente creativo inventa formas que no se dan en la Naturaleza, combinando los elementos reales con los imaginarios. Pero tanto en un caso como en otro, el artista se enfrenta al desafío de plasmar en una superficie plana los volúmenes que observa, sus luces y sus sombras. Sin el dibujo, por el que empieza su vida cualquier obra de arte, esto sería imposible: el dibujante pretende marcar en el papel un límite semejante al que en el espacio separa el objeto observado de los demás objetos, y a la imagen soñada de la nada. A continuación estudiaremos, de un modo práctico, algunos pasos previos al nacimiento de una obra de arte.

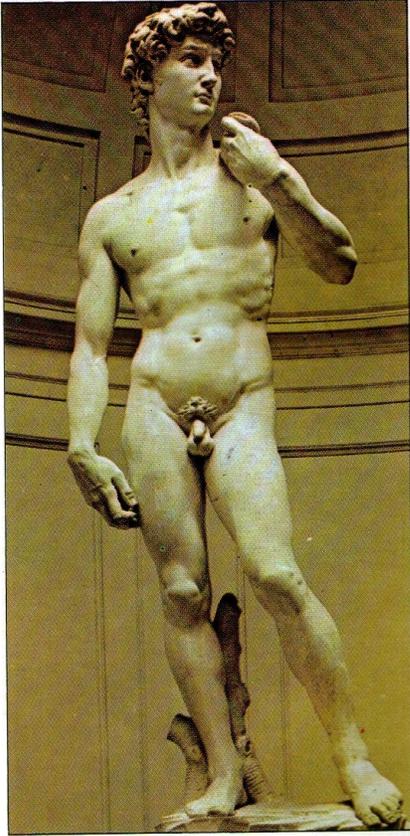

EL DIBUJO, INDISPENSABLE EN LA PINTURA

Los aspectos formales, los tonos y la composición son propios del dibujo como medio expresivo. Velázquez los tuvo en cuenta siempre en su cuadro "Las Meninas", además de los aspectos cromáticos y de las características estrictamente pictóricas.

Destacan en este cuadro el color y los puntos de luz; pero si lo privamos de estos dos últimos elementos, comprobaremos los diferentes planos, iluminados unos y otros en penumbra, que evidencian un gran dominio de la técnica del claroscuro. Se da aquí también un profundo estudio de la forma, de la perspectiva y de la distribución de las figuras en el espacio disponible, todo lo cual se pone al descubierto cuando realizamos una interpretación lineal de la obra, o sea, cuando llegamos, retrocediendo, a la fase por la que Velázquez la inició.

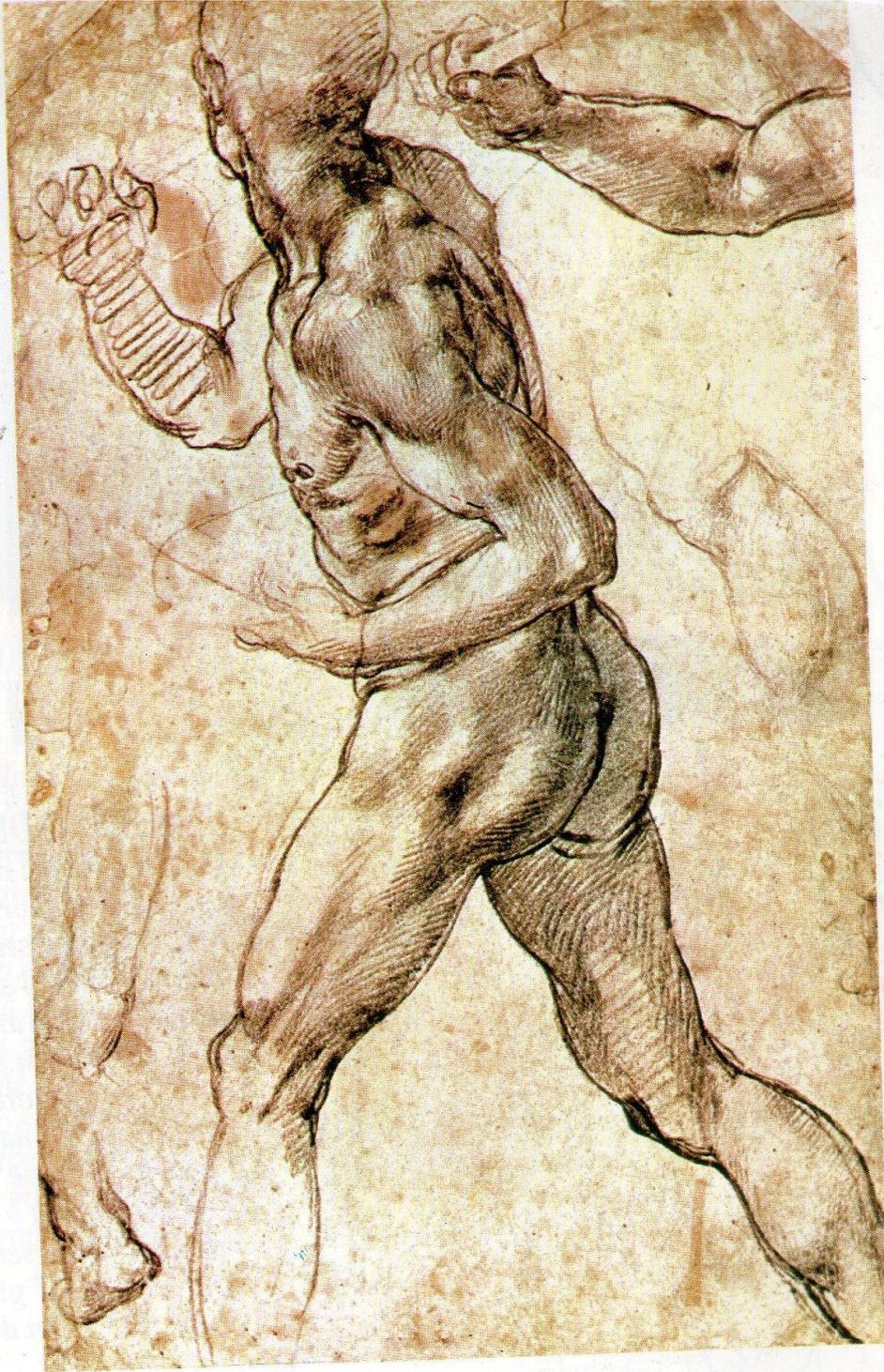

EL DIBUJO, APLICADO A OTRAS ARTES

Un perfecto dominio de la técnica escultórica, pero también un claro dominio sobre los elementos esenciales del dibujo, están detrás del "David", esta espléndida obra de Miguel Angel. Tanto la escultura como el dibujo tienen en común el deseo de someter a sus técnicas formas y volúmenes. Cualquiera de las esculturas de aquel genio demuestra que no se lanzó a su ejecución sin saber antes el camino a seguir, marcado por sus propios dibujos.

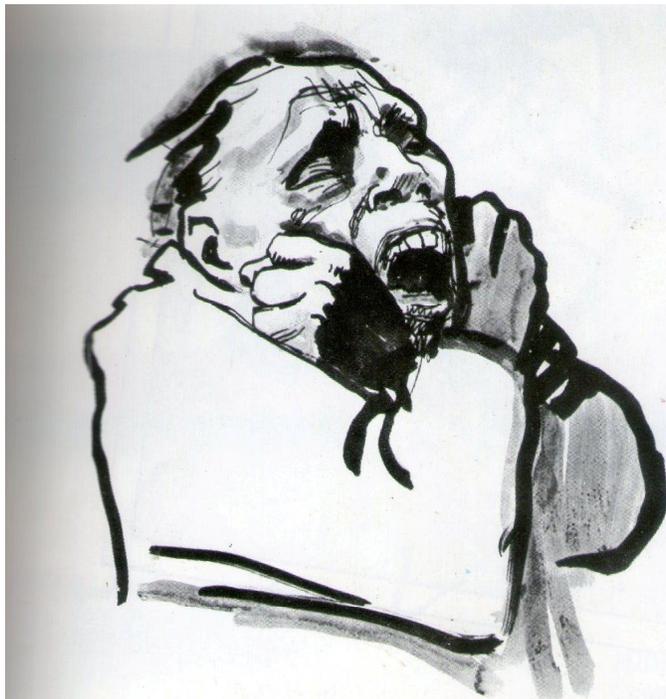

EL BOCETO: Estudio de la figura humana dibujado por Miguel Angel. Todo cuadro o toda escultura empiezan en su ejecución por un boceto. Algunas de estas pruebas previas a la obra de arte son muy estimadas por la espontaneidad de su ejecución, y porque muchas veces representan una fase de la creación que, al no coincidir con la versión definitiva, permite estudiar el proceso creador de un determinado artista. Los bocetos de los grandes maestros son, a veces, más valiosos que la obra final, realizada total o parcialmente por sus discípulos.

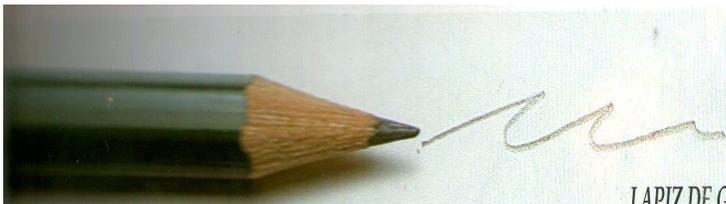
LA DESCRIPCION: Representar todas las notas esenciales de un objeto es describirlo. Para lograrlo, el artista intentará trasladarlo al papel o al lienzo tal como si lo estuviésemos viendo, si es el caso de un objeto concreto, o intentando hacerlo perceptible mediante aquellos rasgos que de alguna manera lo materialicen, si es abstracto. Siempre se elegirá el punto de vista más favorable al sentimiento o a la idea que se pretenden expresar mediante la descripción. El contraste es muy útil para hacer resaltar aquello que se desea. En la reproducción podemos observar un dibujo de la ciudad de Bucarest a mediados del siglo pasado, de una gran riqueza descriptiva. En la Historia del Arte este rigor ante el detalle ha sido ampliamente utilizado, respondiendo a una concepción de la pintura como imitación, lo más fiel posible, de la realidad.

LA EXPRESIVIDAD:

El arte es la expresión del sentimiento, un compromiso entre la realidad y la subjetividad, entre los datos objetivos que ofrece la Naturaleza y la voluntad creadora del artista. De aquí que el arte deforme siempre, y deliberadamente, la realidad, con el fin de acentuar los matices que para el creador son los más significantes: aparece así lo que denominamos "expresividad", la manifestación por medio de las formas de lo que el artista piensa o siente. La obra de Käthe Kollwitz, "Hombre encadenado", tiene una enorme fuerza expresiva, conseguida gracias al dominio del dibujo.

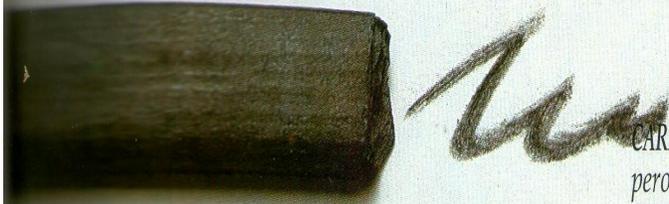
Kollwitz

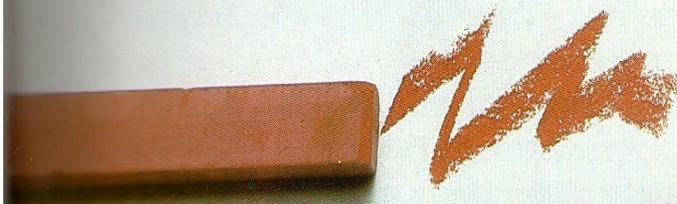
LAPIZ DE GRAFITO: Su escala de dureza ofrece la posibilidad de un trazo fino si utilizamos el más duro, y la de un trazo grueso si empleamos el más blando. Dicha escala viene marcada mediante la oportuna numeración en cada lápiz.

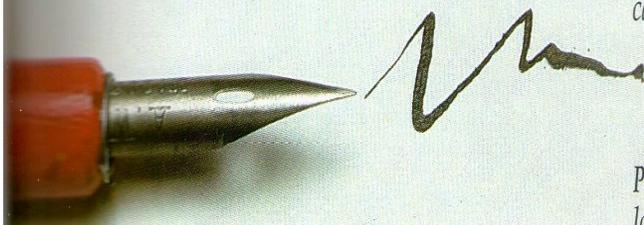
LAPIZ DE CARBON COMPUESTO: Sus características son la estabilidad y la amplitud tonal que puede conseguirse con él. Se conoce también con el nombre de lápiz Conté.

CARBONCILLO: Muy adecuado para apuntes de amplio formato, pero con el inconveniente de su inestabilidad, y el consiguiente fácil deterioro de los dibujos.

SANGUINA: Posee un color no negro, sino luminoso, muy atractivo, y aunque parecida al carboncillo es, no obstante, más estable, y se puede mezclar tanto con él como con el lápiz de carbón compuesto.

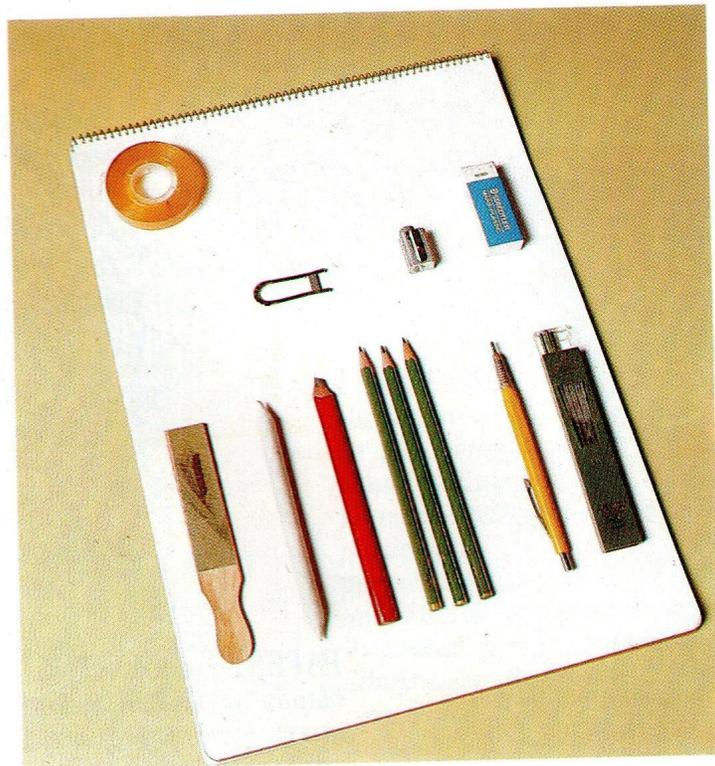
PLUMILLA: Recomendamos su uso para dibujos en los que se desee lograr la precisión y la pulcritud. Exige un gran dominio del trazado, ya que los errores que pudieran cometerse son difícilmente reparables. Sin embargo, ofrece una amplia posibilidad de conseguir un elevado número de tonos, mediante distintos tipos de entramado, por punteados sucesivos, y por la obtención de matices, disolviendo en agua el negro básico de la tinta.

LOS TRAZOS Y EL DIFUMINADO

El grafito es una de las formas del carbono. Es un mineral sólido, de color negro-grisáceo que presenta un brillo metálico, muy quebradizo, graso y blando al tacto, y que presenta una peculiaridad muy importante para nosotros: deja señales en el papel. El lápiz de grafito es, de todos los instrumentos de dibujo, el más recomendable durante el aprendizaje, por su precisión, y por la facilidad de su manejo.

Empezaremos pues por el lápiz, conociendo los diversos tipos de trazos más usados en el arte del dibujo, y desde ahora le recomendamos esta práctica, como un ejercicio que debe realizar constantemente hasta su pleno dominio. Para ejecutarla no se valga sólo de los movimientos de la mano, sino que deberá conseguir los trazados mediante elásticos movimientos de todo el antebrazo. Y sitúe el lápiz lo más horizontalmente que le sea posible.

También será de mucho interés para usted conocer desde ahora las posibilidades del difuminado. No olvidemos lo que ya hemos dicho: el dibujo traslada volúmenes a una superficie plana, y para conseguir esta ilusión óptica es imprescindible el dominio del sombreado, de los tonos. Para ello es esencial saber difuminar, o sea, saber integrar por completo los diferentes trazos en un sombreado continuo y entonado, de efectos espectaculares.

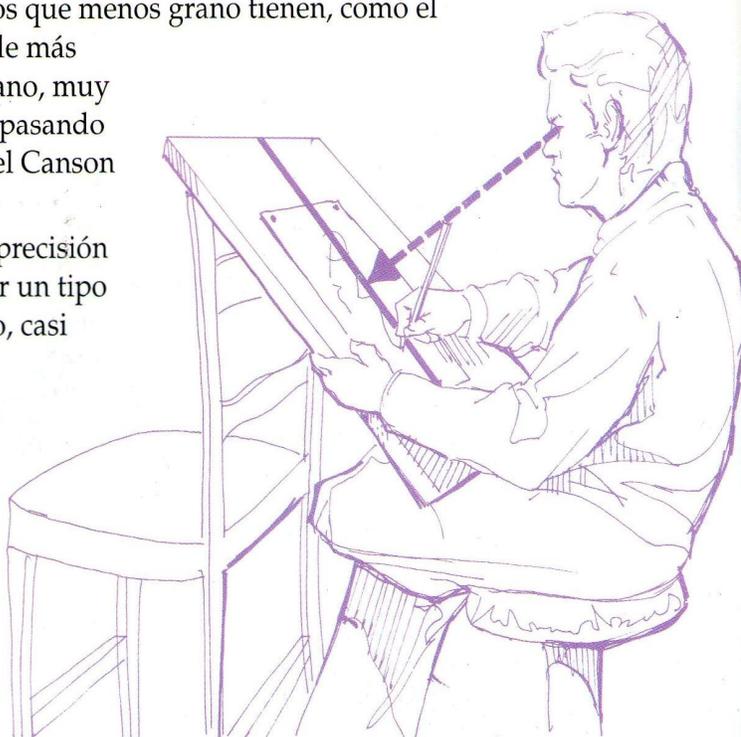
En un principio no se rodee de instrumentos de dibujo innecesarios. Le serán suficientes unos folios, lápices de distintas durezas, o un buen surtido de minas con el correspondiente portaminas. Tenga a mano una goma de borrar, pero no pierda el tiempo borrando ahora. Le vendrá bien un sacapuntas, y un trozo de lija fina para afilar la punta de los lápices a su gusto.

EL SOPORTE DEL DIBUJO

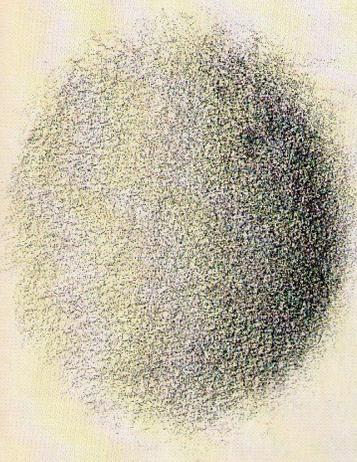
Es muy importante tener en cuenta, a la hora de realizar un determinado dibujo, que existen clases diferentes de papel, ya que las cualidades de cada una se adaptarán mejor o peor a los instrumentos que se empleen. Desde muy antiguo, este entramado de fibras de celulosa entrecruzadas que llamamos "papel" es el soporte que con mayor frecuencia emplea el dibujante para llevar a cabo sus trabajos.

Cuando se pretenda realizar una obra que exija poca precisión, como estudios, bocetos, apuntes rápidos, o se busque una textura especial, convendrá utilizar un papel de grano grueso, de los cuales hay distintas variantes, desde los que menos grano tienen, como el papel verjurado, hasta los de más grano, como el papel Fabriano, muy adecuado para la acuarela, pasando por los intermedios, como el Canson Miteintes.

Pero si el dibujo exige gran precisión de detalles, se debe emplear un tipo de papel de grano muy fino, casi imperceptible, como el Bristol, muy apto, cuando está satinado, para dibujos difuminados (por ejemplo, Schoellerturm). El tipo Bristol mate se adapta muy bien a trabajos a punta de lápiz (por ejemplo, Geler basic).

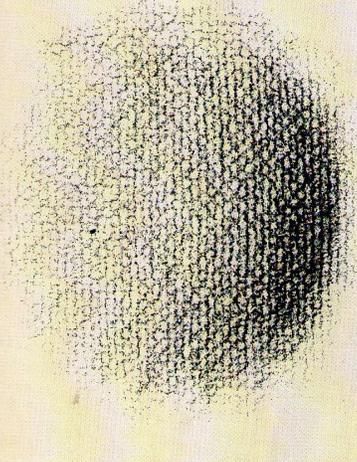
LA POSTURA ANTE EL PAPEL: Se tiene la mala costumbre de dibujar sobre una superficie horizontal, ya que cuando el dibujo sobrepasa los 20x25 centímetros, lo que es muy frecuente, la vista ya no incide perpendicularmente en todas las partes del trabajo, y pueden producirse errores ópticos por falta de suficiente perspectiva. Lo ideal es dibujar sobre un tablero abatible, muy fácil de adquirir o de confeccionar. Vemos en estas ilustraciones la posición correcta y la incorrecta del dibujante: en la primera, la vista incide perpendicularmente, pudiendo contemplarse así la totalidad del trabajo.

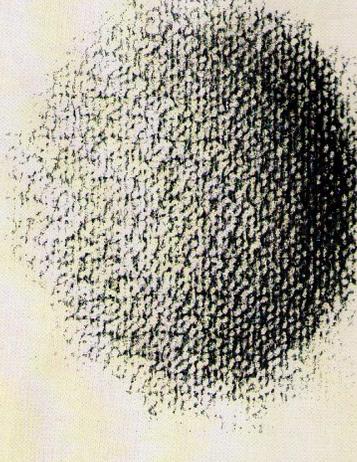
PAPEL DE GRANO FINO: Permite al lápiz de grafito manifestar sus diferentes gradaciones, desde la mayor dureza (8H) hasta la mayor blandura (6B). En este caso, los sombreados se integran perfectamente en la superficie del papel.

PAPEL DE GRANO MEDIO: En este otro ejemplo vemos cómo también el sombreado se integra por completo. Se ha utilizado un papel verjurado tipo Ingres, que por presentar una ligera coloración no se adapta bien a los lápices duros, pero sí a un lápiz tipo medio, HB como mínimo.

PAPEL DE GRANO SEMIGRUESO: La ilustración nos muestra ahora, de manera ya muy visible, la trama de un papel poco encolado y muy poroso, por lo que aún siendo de grano muy grueso, permite el trabajo con lápices relativamente duros (2H y 3H). El sombreado no consigue una integración tan perfecta como en los dos casos anteriores.

PAPEL DE GRANO MUY GRUESO: Sólo lápices blandos (del 3B en adelante) permiten trabajar sin que se destruya el grano, en papeles como los usados para acuarelas. La trama es perfectamente perceptible dado su grosor, y por lo mismo el sombreado no logra integrarse en toda la superficie del papel.

TRABAJO PRACTICO N 2 :

MARCAR UNA LINEA HORIZONTAL EN LA MITAD DE UNA HOJA A 4 DE CUALQUIER TIPO O GRAMAJE . LUEGO MARCAR OTRA LINEA RECTA EN LA MITAD NUEVAMENTE PERO VERTICAL , QUEDARA LA HOJA DIVIDIDA EN 4 PARTES IGUALES .

CUBRIR CADA ESPACIO CON DISTINTAS INTENSIDADES DE GRISES , CON EL FIN DE QUE SE VEAN DE MAS CLARO A MAS OSCURO CADA RECTANGULO .

RECOMENDACIÓN : CUBRI LA HOJA SIN DEJAR MARCA DEL LAPIZ (MOVIMIENTOS CIRCULARES , LINEAS , DISTINTAS PRESIONES , ETC) BUSCANDO LOGRAR UNA INTENSIDAD PAREJA EN TODO SU ESPACIO . UTILIZAR COMO HERRAMIENTAS DISTINTOS LAPICES GRADUADOS : PARA LA ZONA MAS CLARA PUEDEN UTILIZAR UN LAPIZ 2 B , PARA LAS SIGUIENTES ZONAS EN UNA 4 B ,EN OTRA 6 B Y EN LA MAS OSCURA UN 8 B .

SI NO CUENTAN CON ESTOS MATERIALES UTILIZAR EL LAPIZ QUE DISPONGAN , TENER CUIDADO UNICAMENTE DE NO LASTIMAR LA HOJA CUANDO TRATEN DE DAR LOS VALORES MAS OSCUROS

ENTREGAR EL VIERNES 3 DE ABRIL JUNTO CON EL TRABAJO N 1 AL GRUPO QUE VOY A ARMAR DE FACEBOOK ò FOBA DIBUJO 2020ò (por favor solicitar invitación y les dejo mi numero de teléfono por si tienen alguna consulta que les dificulte la realización del ejercicio **TE 2257552723**).

