

DIBUJO ARÍSTICO TÉCNICAS Y ÚTILES DE DIBUJO

TEMA 1

INTRODUCCIÓN

LA LÍNEA

TÉCNICA Y ÚTIL: EL LÁPIZ

ACTIVIDADES : DIBUJO DE ELEMENTOS NATURALES

DIBUJO DE HOJAS:

Dibujo de contornos ciegos

Dibujo de contornos modificados

Dibujo de estructura: Ramificación y estructura
geométrica

DIBUJO DE OBJETOS DE LA NATURALEZA /COTIDIANOS

Dibujo de contornos modificados

Dibujo de estructura: VOLUMEN

TEMA 1

1.-¿Qué es el dibujo?

2.-Materiales fundamentales del dibujo.

a) Los soportes: papel, cartulinas, cartones.

b) Los útiles: lápiz, carbón, goma, pasteles.

3.-Elementos visuales fundamentales del dibujo: la línea, el sombreado y la mancha

4.-Proceso de dibujo: visualización del objeto, medición, encajado, proporción, sombreado y acabado

5.-Modelos para dibujar e inspiración: la observación de la realidad, la fotografía, obras de otros artistas.

DIBUJO ARÍSTICO: TÉCNICAS Y ÚTILES DE DIBUJO

Dibujar significa dar forma a una idea, visualizarla y definirla gráficamente sobre una superficie.

El dibujo forma parte del proceso de fabricación de la mayoría de los objetos.

Igualmente, el dibujo permite representar las formas existentes, traduciendo una visión del mundo exterior que nos hemos formado a partir de los procesos de nuestra percepción.

Todo dibujo, sea de la índole que sea, surge de la relación entre una operación mental (el cómo vemos, sentimos o percibimos las cosas) y una operación manual (la materialización gráfica de aquello que hemos visto, sentido o imaginado).

El dibujo es un **lenguaje universal** porque, sin mediar palabras, podemos transmitir ideas que todos entienden de modo gráfico.

El dibujo es fundamental en el **arte** y en actividades profesionales como la **arquitectura**, la **ingeniería** o el **diseño** en general.

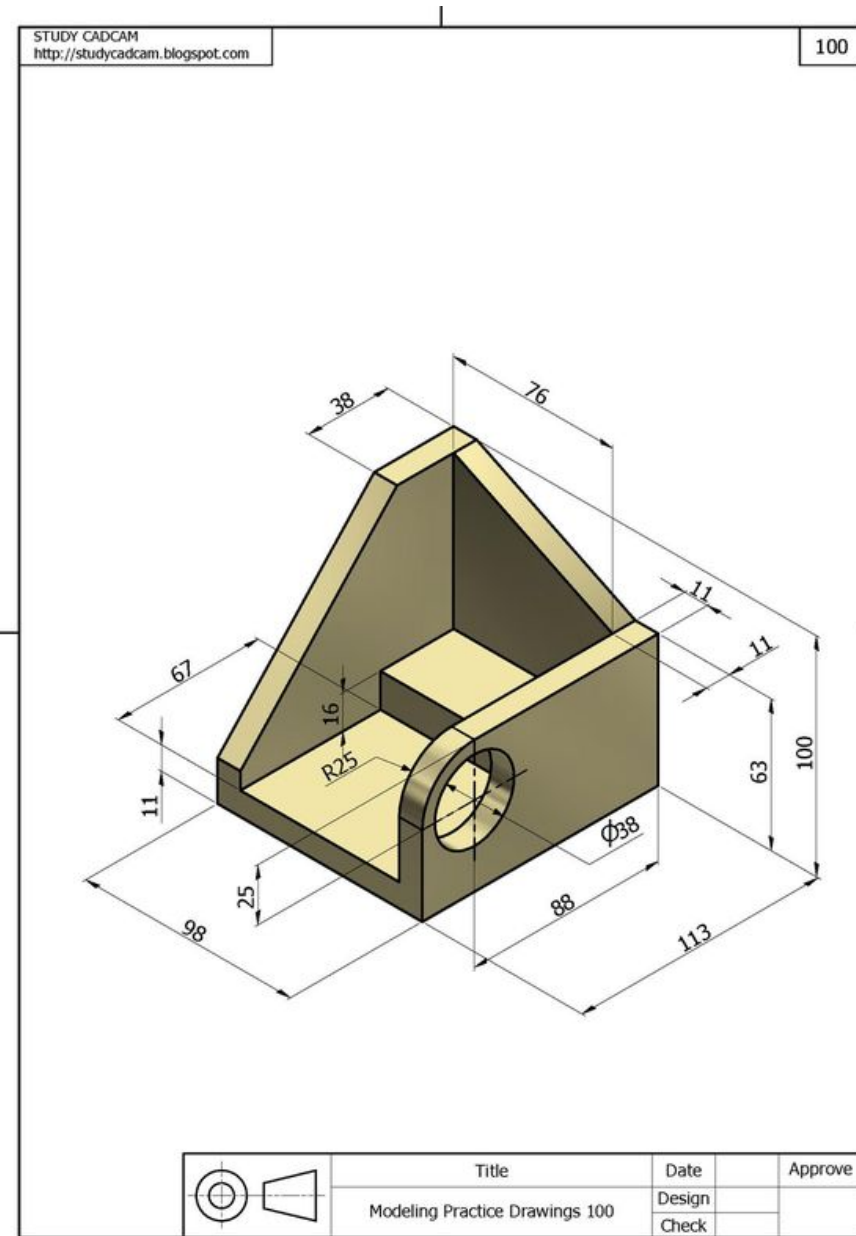
DIBUJO ARÍSTICO: TÉCNICAS Y ÚTILES DE DIBUJO

El dibujo es un término que esta presente en muchas actividades humanas vinculadas al conocimiento, a la descripción de las ideas y de las cosas. Así pues, puede presentarse en distintas modalidades según el fin que se persiga y los medios con que se ejecute. Hay dos principales: dibujo a **mano alzada** y **dibujo lineal**.

Dibujo a mano alzada: Se suele llamar a aquel dibujo de expresión libre que no necesite en su ejecución de ningún material adicional como reglas o plantillas. Se utiliza como instrumento de análisis de formas de la realidad, bocetos de arquitectos, diseñadores...

Dibujo lineal o técnico: Llamamos dibujo lineal a aquel que se ejecuta con una serie de instrumentos: regla, escuadra, compás, etc. Sirve para definir exactamente la forma de un objeto, sus dimensiones, sus características constructivas, sobre todo en el Dibujo Técnico e industrial, recurriendo para ello a la Geometría Plana o Descriptiva. Se utiliza básicamente en todos aquellos sectores en los que el proyecto precede a la fase ejecutiva: arquitectura, diseño industrial, etc

a) **Los soportes: El papel**

El papel es una estructura obtenida en base a fibras vegetales de celulosa, las cuales se combinan formando una hoja flexible y resistente. Estas fibras pueden ser variadas y esto es lo que le brinda características especiales al papel para dibujo.

EXISTEN TRES CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

- 1-. GROSOR O GRAMAJE, fino menor de 80 g/m como el folio, normal hasta 200 g/m como la cartulina, grueso mas de 200 g/m.
- 2-. TEXTURA: liso, o rugoso, gofrado, liso o estucado.
- 3-.COLOR.

DIBUJO ARÍSTICO: TÉCNICAS Y ÚTILES DE DIBUJO

En función de la textura y el gramaje o grosor tenemos papeles aptos para diferentes tipos de uso:

FOLIOS: el que posee un gramaje inferior a los 70 g/m cuadrado o menos; sólo puede utilizarse sobre él un lápiz negro, de lo contrario se corre el riesgo de perforarlo.

PAPEL VEGETAL: Se usa para calcar, hacer bocetos o aprender algunos trazos ya que su transparencia permite ver a través de él lo que estamos calcando o copiando.

PAPEL BASIC: un papel para dibujo sin textura y diferentes grosores

PAPEL DE ACUARELA: es un poco más gordo y grueso que el que usamos para dibujar, y esto se debe a sus propiedades contra el agua, la contrarresta evitando perforaciones.

INGRES: es un papel verjurado, de color blanco natural, ofrece excelente calidad y resietencia óptima al grattage y la goma. Contiene un 30% de algodón lo que le confiere un tacto esponjoso. Su **peso o grosor suele ser de unos** 100 g/m². Se recomienda para técnicas secas: sanguina, carboncillo, lápiz y pastel.

PAPEL RECICLADO: el que ya se usó previamente.

PAPEL SATINADO: es aquél papel con brillo mate.

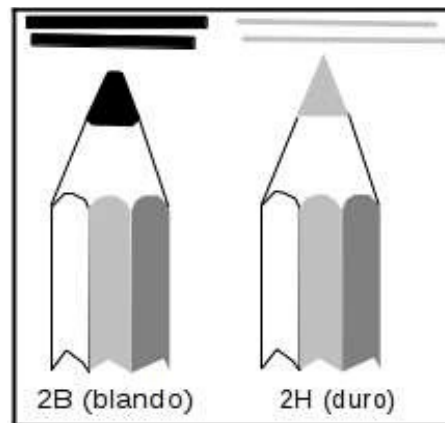
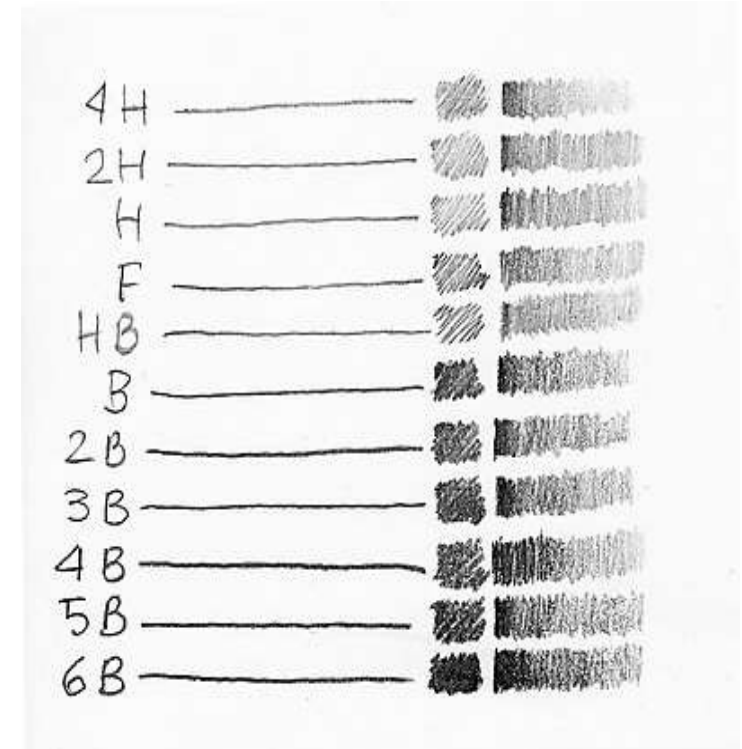
MATERIALES FUNDAMENTALES DEL DIBUJO. EL LÁPIZ

MATERIALES FUNDAMENTALES DEL DIBUJO. EL LÁPIZ

El lápiz de grafito permite una gran variedad de posibilidades expresivas combinando trazos; se puede usar de punta, de lado, presionando con fuerza o aplicándolo con suavidad.

Es necesario conocer las durezas y sus posibilidades.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA, MODO DE EMPLEO, UTILES Y SOPORTES

- En la Edad Media se utilizaban para escribir varillas hechas de metales como la plata el plomo y el estaño con trazos muy finos.
- Los primeros lápices mediados XVI Gran Bretaña varillas de grafito colocadas entre láminas de madera
- Difusión del lápiz: 1761 (Alemania) Gaspar Faber funda la actual Faber-Castell
- Finales XVIII Nicolas Conté hornean varillas de grafito mezcladas con artilla obteniendo las gramas de dureza

MODO DE EMPLEO

Se utilizan para **dibujo a línea** con distintos grosores y durezas y para claroscuro **creando gamas tonales**: entrecruzando líneas, sombreado con líneas en una sola dirección, difuminado por frotamiento de las líneas

Grado de dureza viene dado por las letras H= Hard B=Black junto con números

Los lápices H son duros para ideales dibujo lineal .

Los lápices B son blandos, más oscuros para favorecer el sombreado del dibujo.

Hay fabricantes que ofrecen minas de distinto grosor (0,3 hasta 5,7 mm) cuya dureza sigue la misma numeración que los lápices, las mas finas se usan con portaminas

MATERIALES FUNDAMENTALES DEL DIBUJO. EL LÁPIZ

ÚTILES

Además de los lápices se usan **gomas de borrar** de varios tipos: Goma de borrar convencional, gomas moldeables, no erosionan el papel, gomas de vinilo, gomas de arte.

Difuminos: papel de estraza enrollado hasta formar un cilindro de punta cónica, se limpian con una rasqueta de lija. Se usan para difuminar trapos y bastoncillos de algodón.

Sacapuntas y cuchillas para afilar los lápices

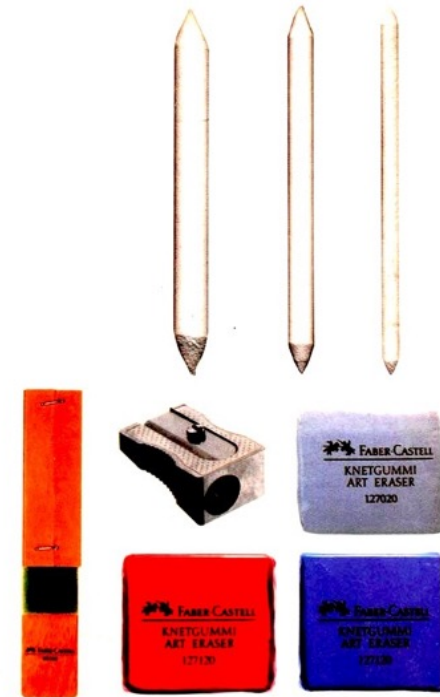

Fig. 1.15. Difuminos, rasqueta, afilador de lápices y gomas moldeables.

MATERIALES FUNDAMENTALES DEL DIBUJO. EL LÁPIZ

SOPORTES

Los papeles que una textura ligeramente rugosa

favorecen el dibujo tonal :

Papel Ingres, Canson,

Torreón

Los papeles con superficie dura que puede ser mate o satinada favorecen la precisión de la línea, BASIK

MATERIALES FUNDAMENTALES DEL DIBUJO. EL LÁPIZ

TÉCNICAS: DIBUJO A LÍNEA SOBRE DISTINTOS SOPORTES

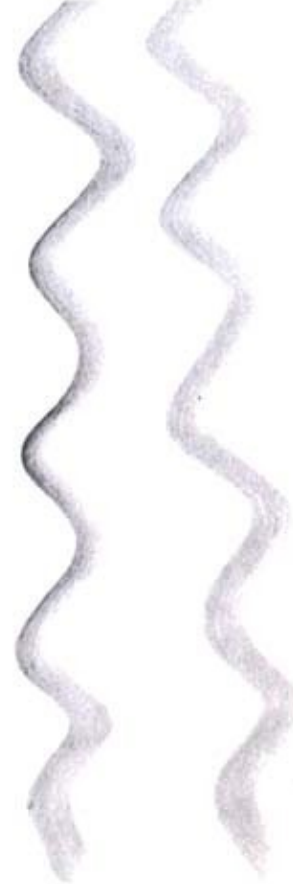
**Barra de grafito 6B
Papel liso**

El papel liso favorece la fluidez y hasta la distribución del tono a lo largo de la línea, cuyos contornos están bien definidos.

**Barra de grafito 6B
Papel rugoso**

Se ajusta la presión de la mano sobre la mina, de mayor a menor, a medida que se traza la línea, creando un aspecto parecido a una cinta, casi tridimensional.

**Lápiz de abocetar de mina
blanda y plana**

Papel liso
El lado ancho de esta mina produce una línea con una forma muy líquida.

**Lápiz de abocetar de mina
blanda y plana**

Papel rugoso
Las marcas realizadas producen una sensación mucho más áspera, ya que el grano le da al papel un aspecto rico y texturizado.

MATERIALES FUNDAMENTALES DEL DIBUJO. EL LÁPIZ

TÉCNICAS: DIBUJO A LÍNEA SOBRE DISTINTOS SOPORTES

Cómo crear tonos a lápiz Para los dos primeros ejemplos, se utilizó una mina B de 0,5 mm sobre papel liso y rugoso. La tercera se trazó con una barra de grafito sobre papel rugoso.

Portaminas B de 0,5 mm sobre papel liso HP
Con esta mina se realiza un sombreado muy fino. La tridimensionalidad de las hojas se ha recreado con sutiles gradaciones tonales.

Portaminas B sobre papel rugoso, imagen suavizada con un difumino Similar al anterior, aunque ha sido suavizado con un difumino, logrando tonos más profundos, mezclados y suaves.

Barra de grafito sobre papel rugoso Este dibujo ha sido realizado con una barra de grafito mayor, 4B. La imagen es más rugosa y gruesa, y el grano de papel le da una apariencia irregular.

MATERIALES FUNDAMENTALES DEL DIBUJO. EL LÁPIZ

TÉCNICAS: DIBUJO A LÍNEA SOBRE DISTINTOS SOPORTES

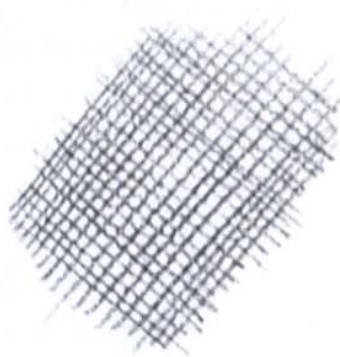

Técnicas de sombreado El sentido vigoroso del crecimiento es enfatizado por la forma y dirección de las líneas del lápiz.

TÉCNICAS: SOMBREADO

Sombreado cruzado

El sombreado de tipo cruzado consiste en trazar líneas en dos o más direcciones diferentes. Cuanto más rugosa es la superficie más se rompe la regularidad de los trazos cruzados; la precisión de las marcas sólo se mantiene en el papel liso. La calidad del trazo depende del tipo de superficie. Las superficies rugosas producen un sombreado cruzado menos mecánico. Se trata de un método de dibujo tonal en el que cada serie adicional de líneas cruzadas oscurece el tono en una zona.

Sombreado cruzado Líneas cruzadas con un portaminas de mina de 0,5 mm.

Sombreado

Es un método para producir efectos tonales que se basa en el movimiento natural de la mano o la muñeca, de forma que el codo actúa como eje sobre el tablero de dibujo, formando manchas de sombreado denso en una dirección. Cuando se realiza sobre papel rugoso, el grano de papel produce zonas uniformes de tonos medios, pues el grafito se adhiere a las protuberancias y las zonas dentadas se quedan en blanco. Sobre papel liso quedaría una zona de tonalidad más uniforme.

Sombreado en una dirección Líneas próximas entre sí y en un mismo ángulo.

Sombreado y cruzado

Una vez conseguidas las líneas, podemos fundirlas o suavizarlas frotando con los dedos o un difumino. Las zonas dentadas del papel rugoso que habían quedado en blanco se cubren de un suave tono gris pálido. Cuanto más fina sea la mina, más suave el tono resultante. Obsérvense las diferencias entre la barra de grafito y el portaminas. Una vez suavizado, puede seguir dibujando y suavizando hasta construir una gama completa de tonos; también puede destacar zonas usando una goma de borrar.

Sombreado en una dirección Igual, pero modificado frotando con el dedo.

MATERIALES FUNDAMENTALES DEL DIBUJO. EL LÁPIZ

ARTISTAS DESTACADOS

ÉPOCA: El lápiz de grafito se comenzó a usar a finales del Siglo XVIII

Ejemplos de artistas XIX: Retratos de Dominique **Ingres**, dibujos de paisaje y de trabajadores **Van Gogh**.

Ejemplos artistas Siglo XX. Retratos **Picasso**, **Giacometti**, Hockney, dibujos de plantas y habitaciones Antonio López

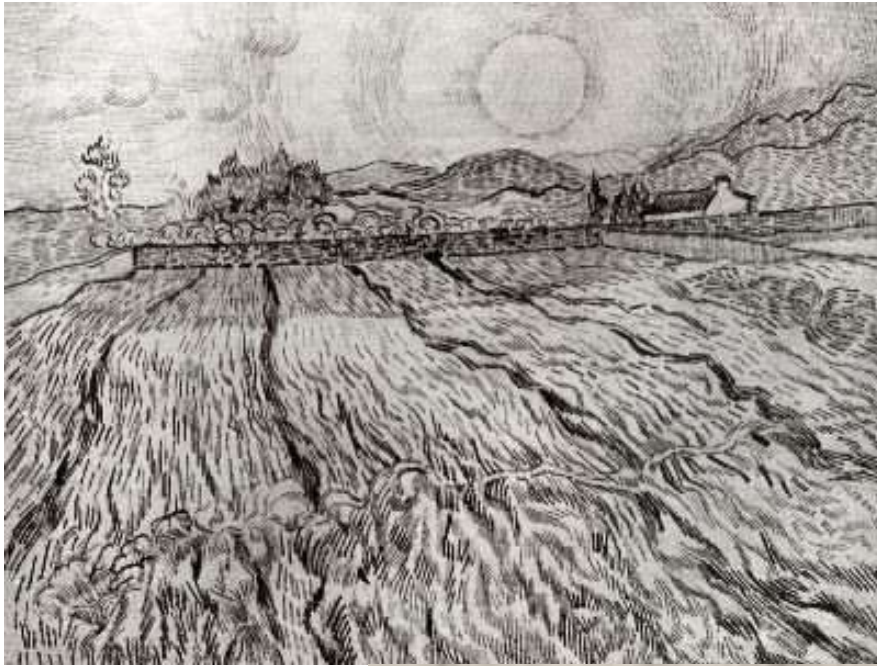

Dominique
Ingres

Esta técnica se ha utilizado para abocetar, realizar estudios y dibujos preparatorios, También como paso previo a la realización de trabajos en otras técnicas: lápices de color, acuarela óleo etc... Y también mezclado con otras técnicas acuarela, gouache, lápices de color...

MATERIALES FUNDAMENTALES DEL DIBUJO. EL LÁPIZ

Vincent Van Gogh

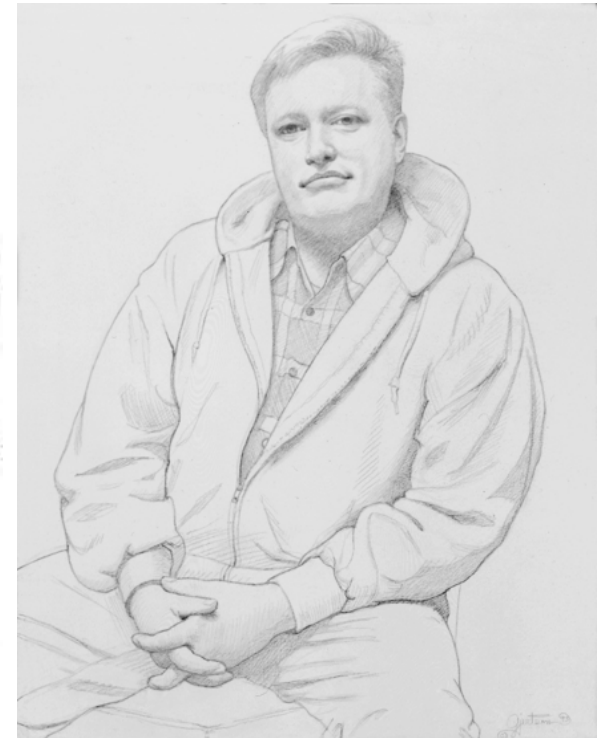
MATERIALES FUNDAMENTALES DEL DIBUJO. EL LÁPIZ

Egon Schiele

Giacometti

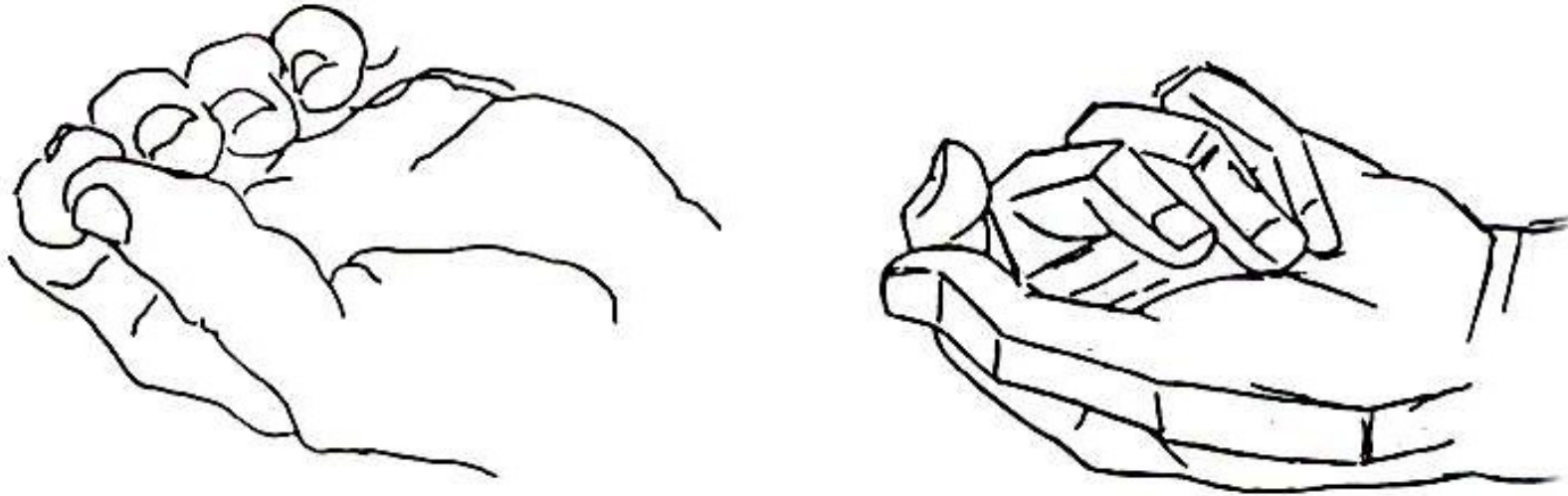
Hockney

PROCESOS DE DIBUJO

La habilidad para dibujar lo que se ve requiere de 5 habilidades perceptivas:

- 1 la percepción de los bordes
- 2 la percepción de los espacios
- 3 la percepción de las relaciones
- 4 la percepción de las luces y las sombras
- 5 la percepción de la totalidad o *gestalt*

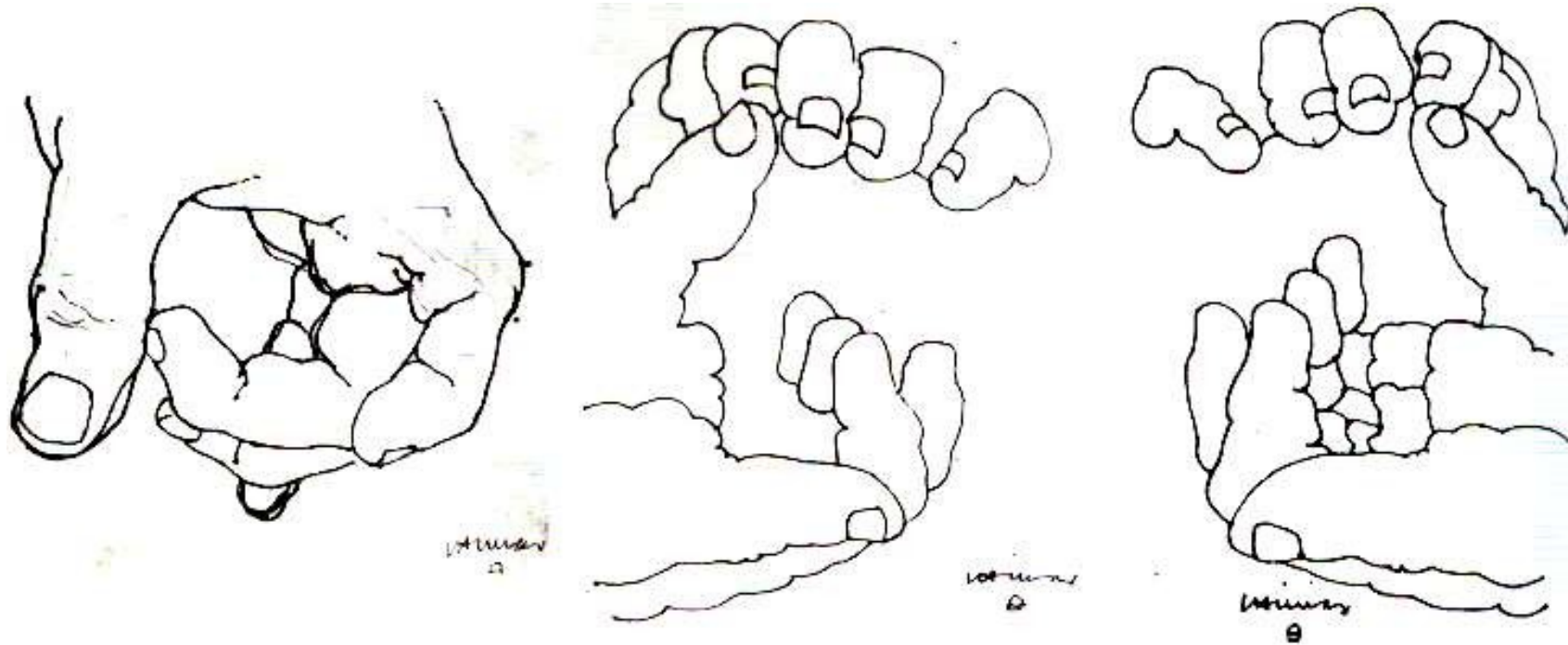
PROCESOS DE DIBUJO

Comparación entre un dibujo de contornos de una mano realizado por el escultor Chillida en 1966 y esquema de una mano en la misma posición, según un manual contemporáneo de dibujo. En el primero se representan las estructuras relacionadas con la observación visual, y en el segundo el esquema racional «pensado» sobre su estructura.

Dibujo de contornos

PROCESOS DE DIBUJO

Chillida. Dibujos de manos realizados con contornos lineales.

Dibujo de contornos

PROCESOS DE DIBUJO

El método de Betty Edwards y la práctica de lo que denomina **Contornos Puros** : dibujar sin mirar el papel sobre el que dibujamos. El contorno de los objetos es perseguido con la mirada mientras la mano ejecuta el mismo movimiento que realizamos con el ojo.

Esquema de la obra de Betty Edwards utilizado para indicar la posición de la cara mirando hacia otro lado, sin ver la mano que se está dibujando, para realizar el dibujo de contornos escuetos al mover el lápiz a la misma velocidad que los ojos sobre los contornos.

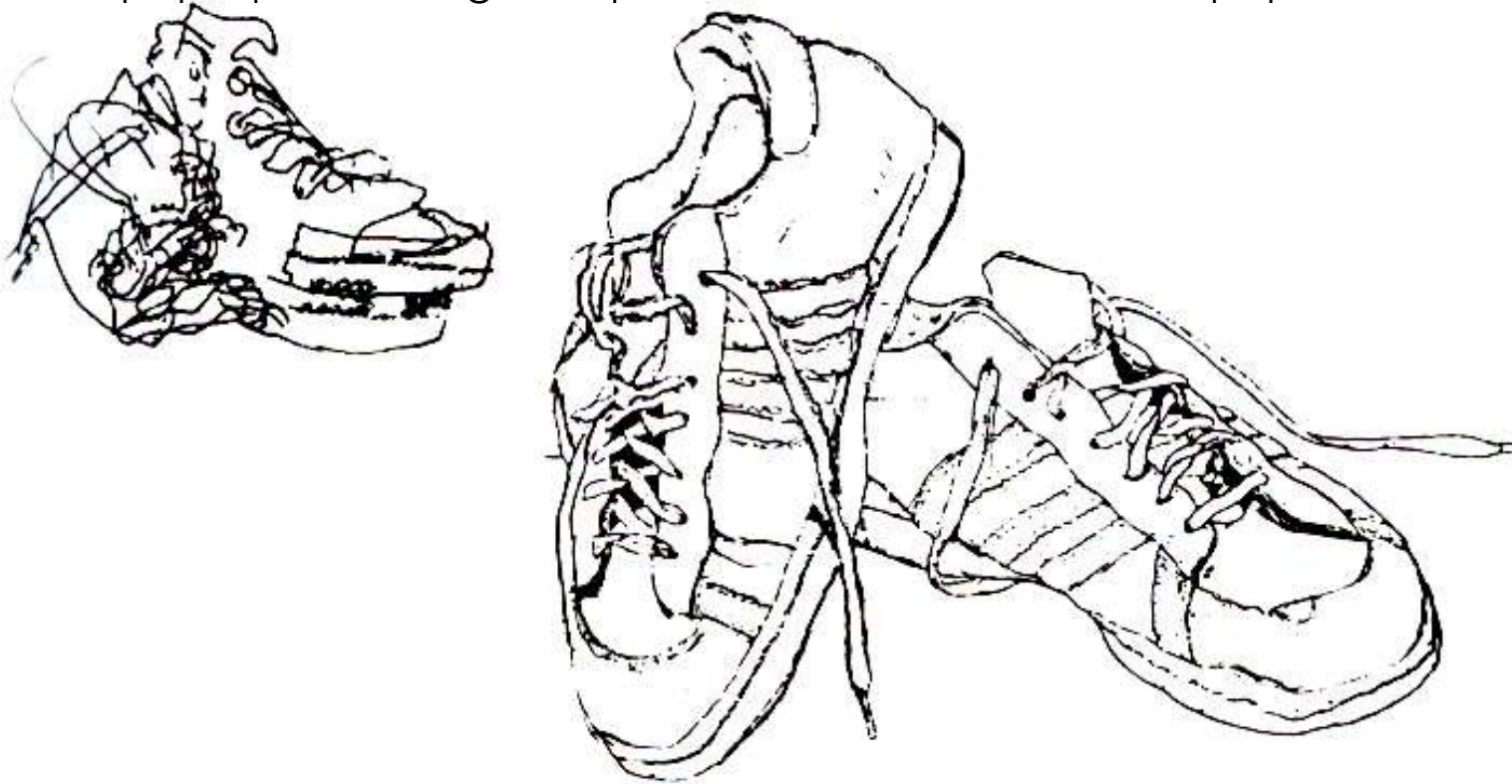
Dibujo de contornos escuetos de una mano, realizado por un alumno sin apartar la vista de la mano dibujada y sin ver el resultado sobre el papel, recorriendo lentamente con la vista y dibujando a la misma velocidad sus contornos.

Dibujo de ciego de contornos

Dibuja tu mano sin apartar la vista y sin ver resultados sobre el papel

PROCESOS DE DIBUJO

En la siguiente práctica utilizaremos lo que se denomina en el método de **Contornos Modificados**. La práctica consiste en realizar lo mismo que en la anterior tan sólo añadimos que en el momento en el que pensemos que vamos a equivocarnos podemos mirar nuestro papel para corregir. Después continuamos sin mirar el papel.

Trabajos de alumnos. Dibujos de contornos escuetos y dibujo de contornos modificados, método de Betty Edwards.

Dibujo de contornos modificados

Dibuja con un solo recorrido, pero resituando el punto de inicio

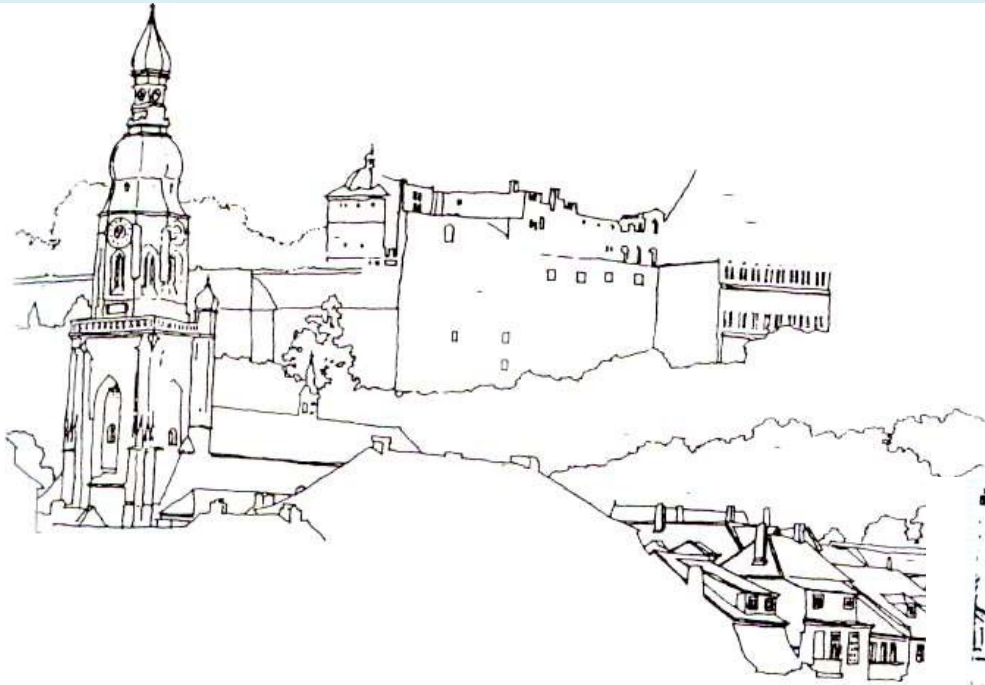
PROCESOS DE DIBUJO

Dibujos de contornos modificados; un pie con sandalia y una col, método de Betty Edwards.

Dibujo de contornos modificados

PROCESOS DE DIBUJO

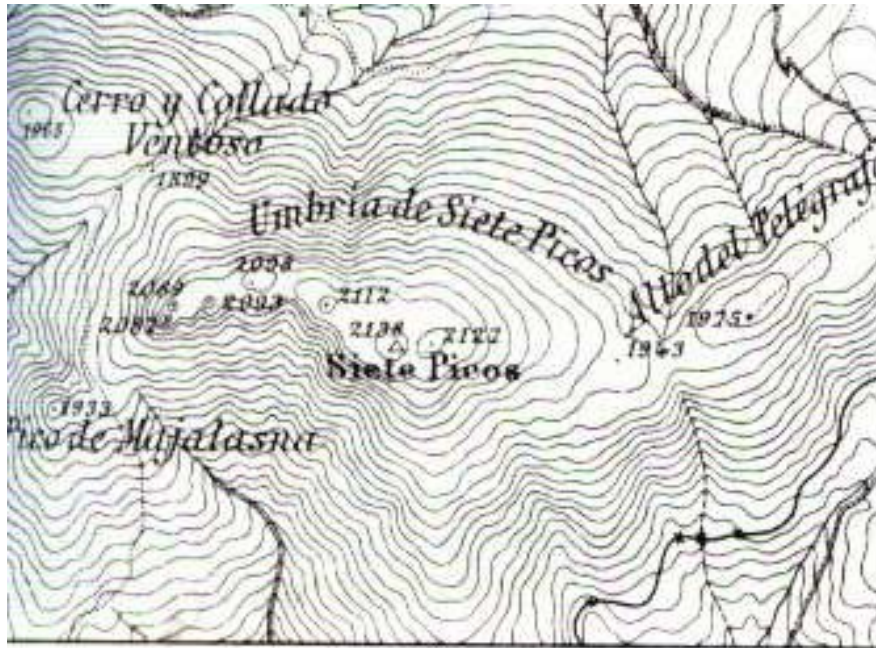

Canaletto (1697-1768). Dibujo de la iglesia de los santos Giovanni y Paolo de Venecia, realizado, supuestamente, con la ayuda de una cámara oscura siguiendo los contornos de la imagen proyectada sobre el papel

Dibujo de contornos modificados

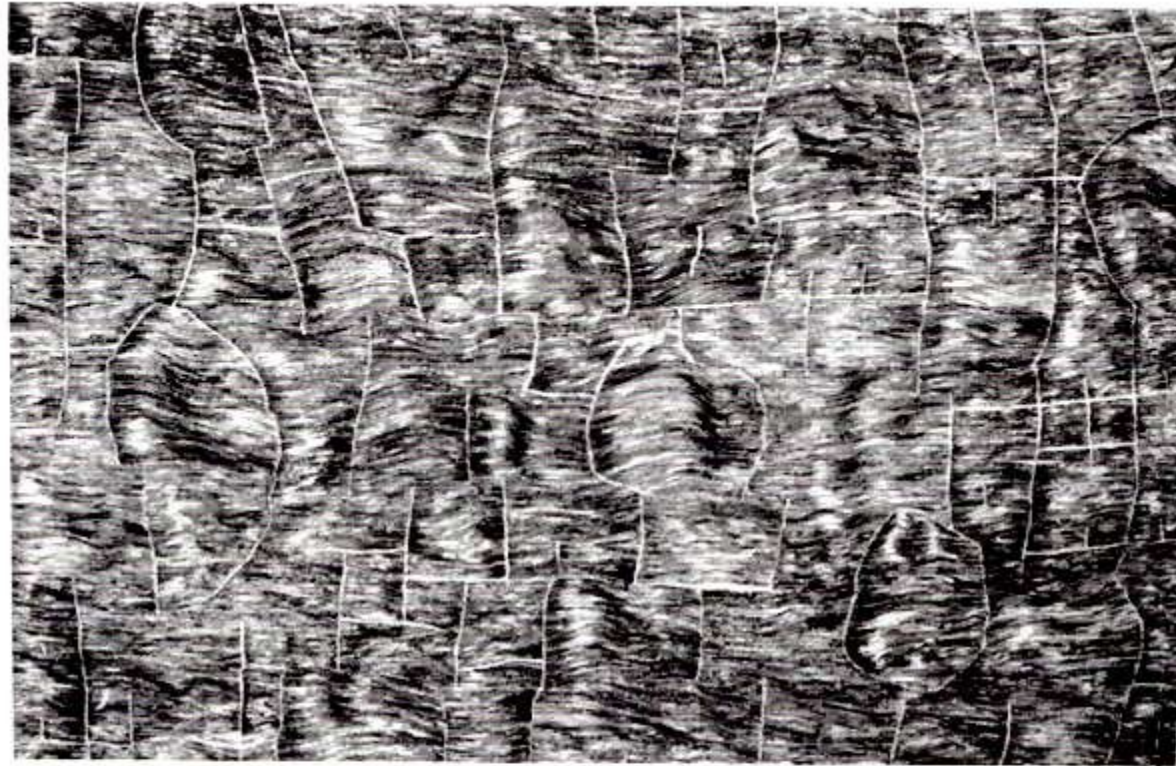
PROCESOS DE DIBUJO

Dibujo de líneas de relieve

Ejemplos de representación del terreno en un manual de dibujo topográfico; el primero con líneas de nivel y el segundo con una convención de representación de sombras.

PROCESOS DE DIBUJO

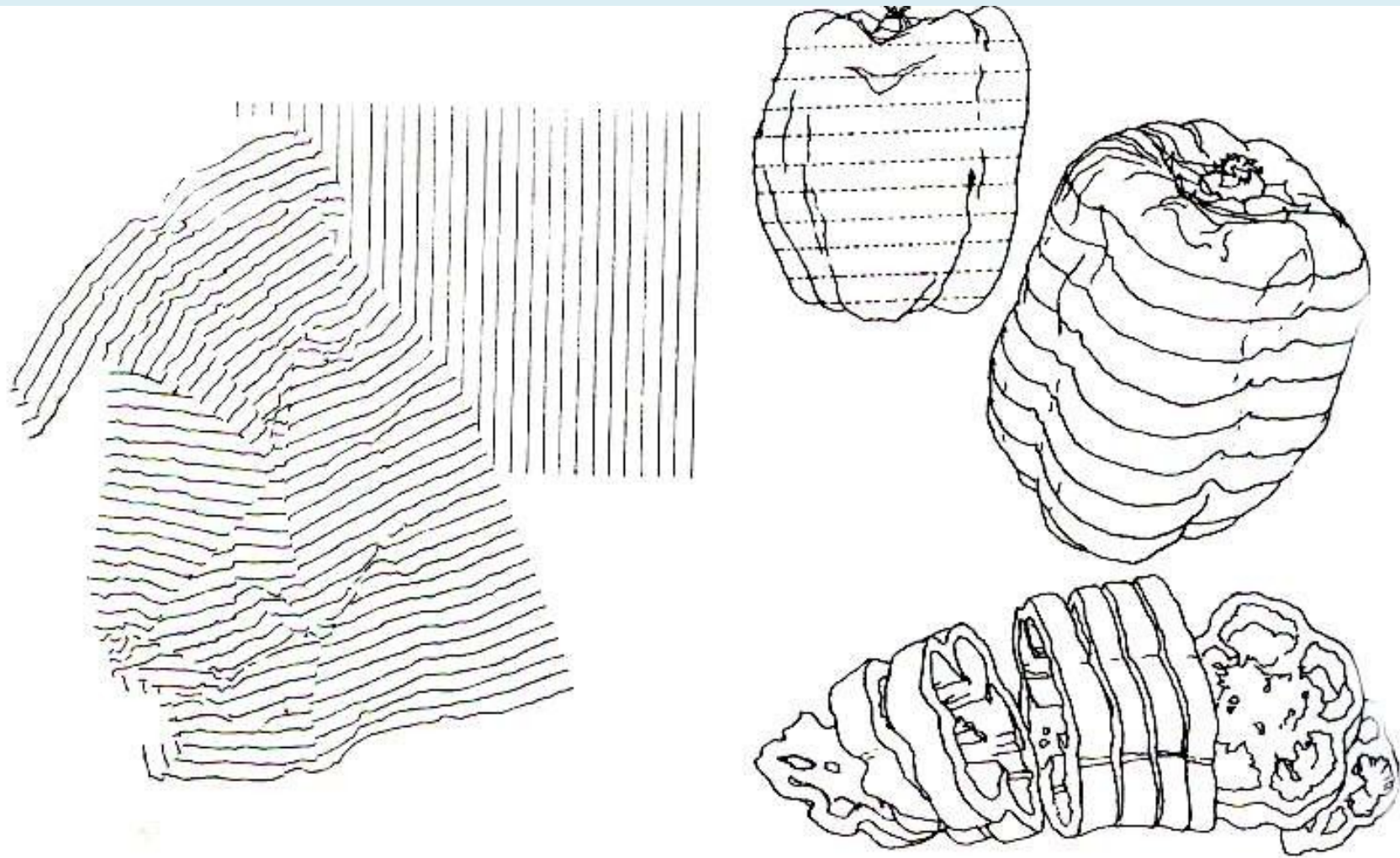
Patricio Vélaz, *Territorios IV*, 1992.

definición de los volúmenes de los cuerpos. En el tratado de Ching, continuando con el mismo planteamiento de los ejercicios anteriores, se propone la realización de dibujos suponiendo que la forma está siendo tocada, aunque en este caso las líneas del recorrido visual se mueven en direcciones a través de la superficie en relieve.

Los resultados obtenidos con estos dibujos logran definir las irregularidades de una superficie, más allá de los estrictos límites de su contorno. Es algo que recuerda

Dibujo de líneas de relieve

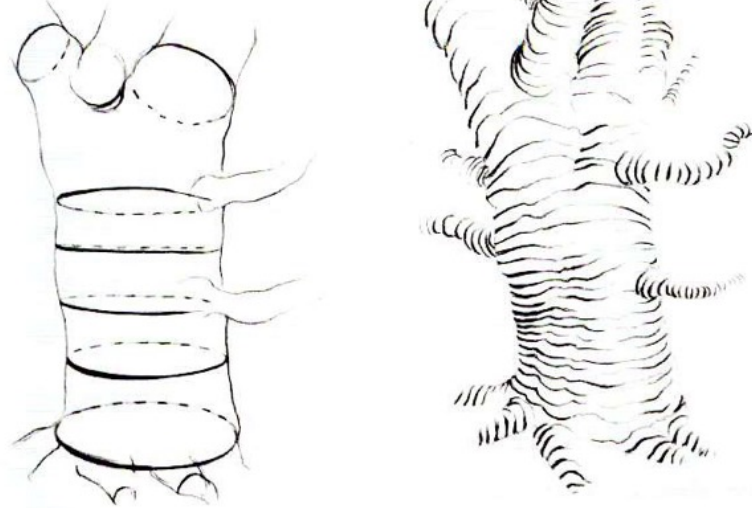
PROCESOS DE DIBUJO

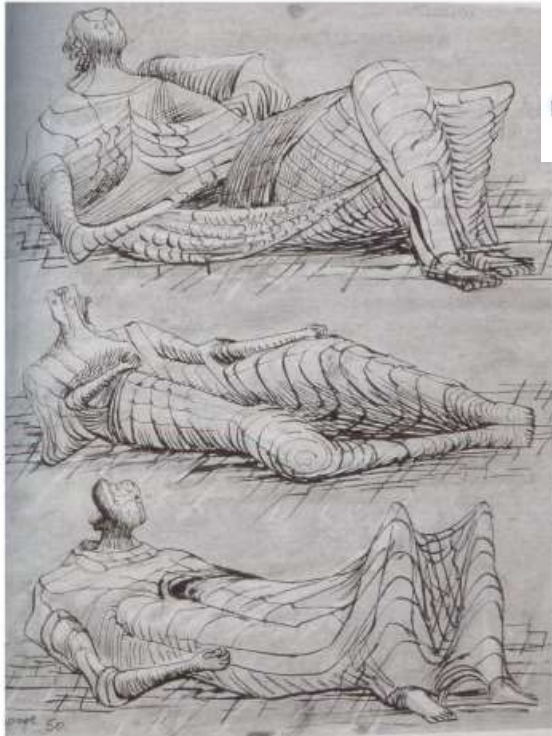
Ejemplos de dibujos en el tratado de Ching mostrando las posibilidades expresivas de las líneas de relieve y su conceptualización como líneas de nivel similares a las que se utilizan en el dibujo topográfico.

Dibujo de líneas de relieve

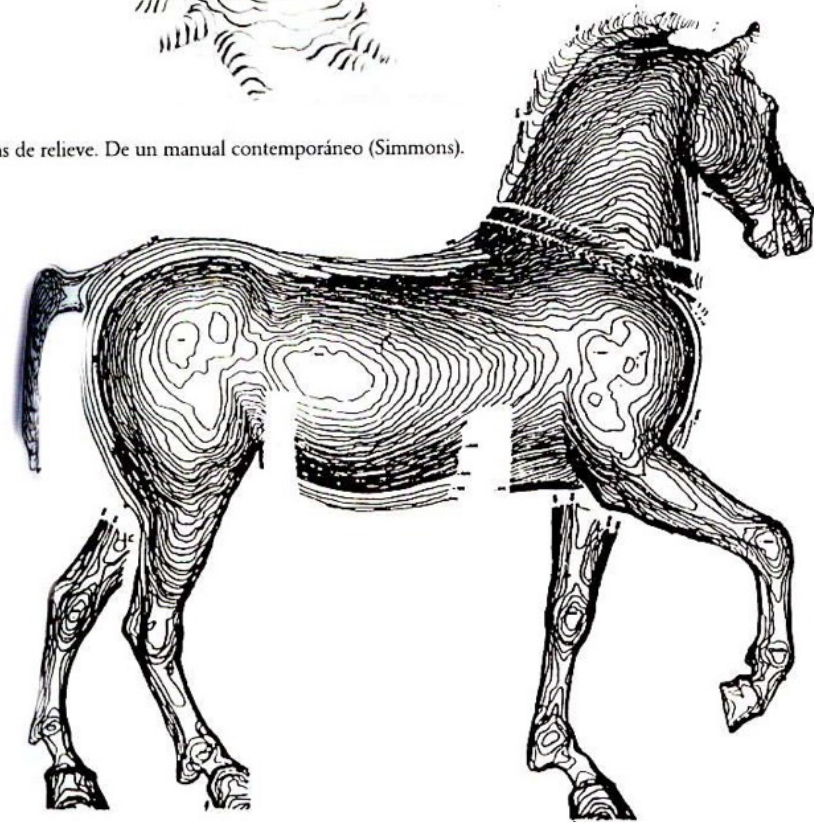
PROCESOS DE DIBUJO

Explicación esquemática del dibujo con líneas de relieve. De un manual contemporáneo (Simmons).

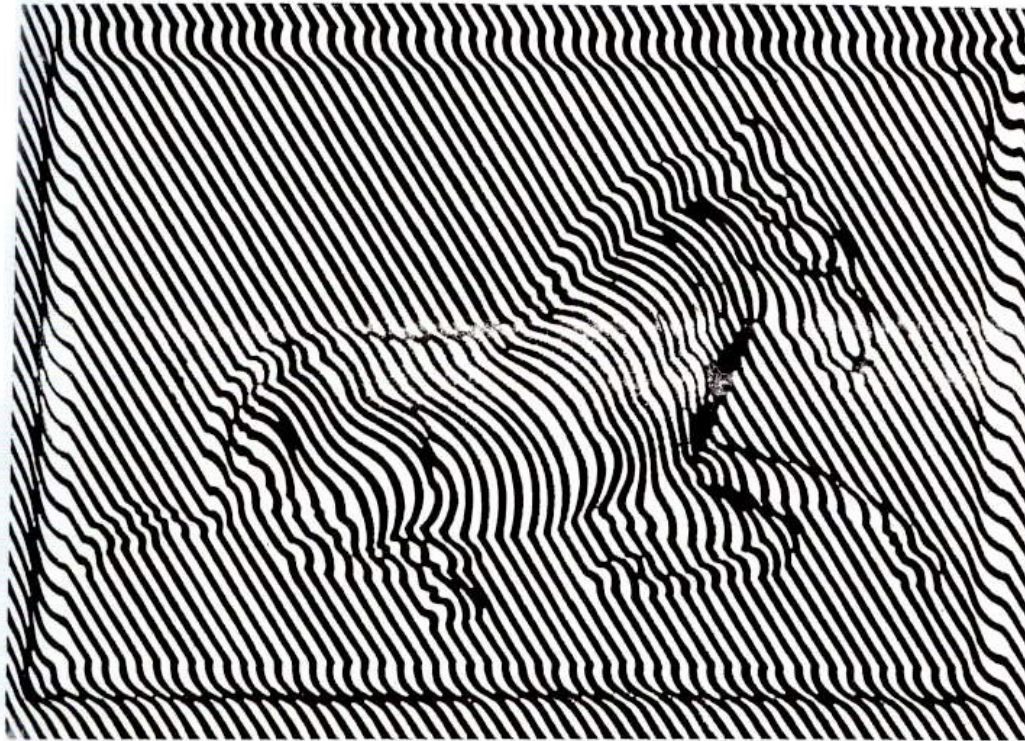
Moore, *Figuras inclinadas vestidas*, 1950. Esta forma de dibujar con líneas de relieve es una de las utilizadas con mayor frecuencia por el escultor. Con este método se expresan mejor los volúmenes de las figuras.

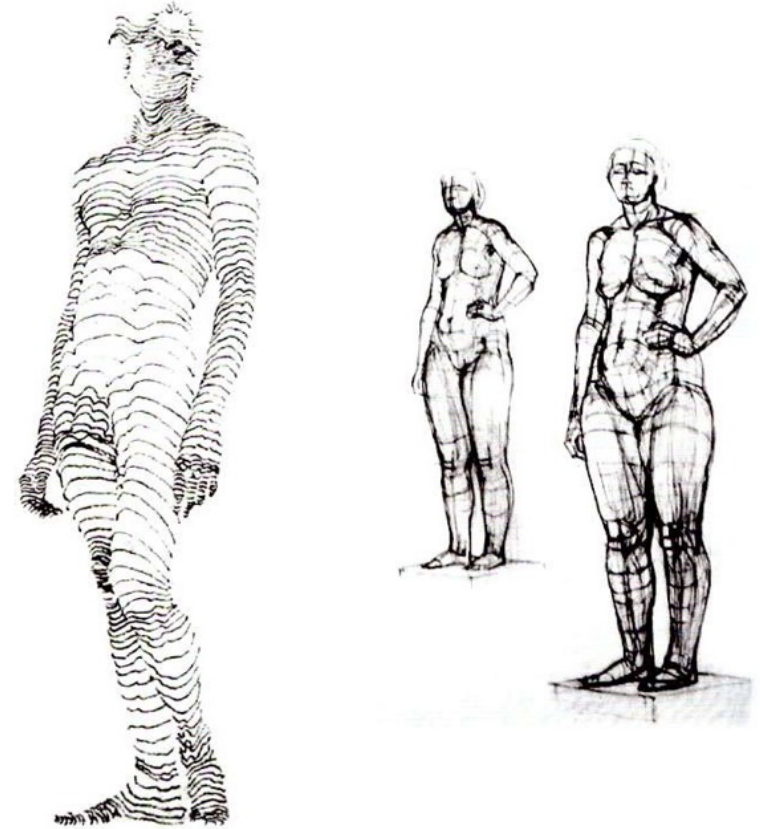
Representación fotogramétrica con curvas de nivel de un caballo de la plaza de San Marcos de Venecia.

Dibujo de líneas de relieve

PROCESOS DE DIBUJO

V. Vasarely, *Cebra*.

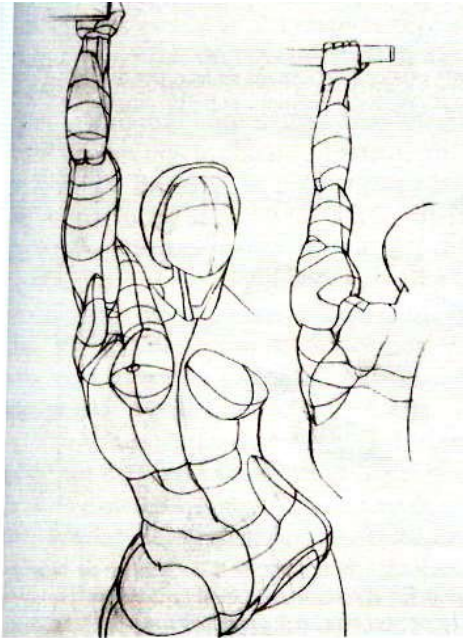

Ejercicio realizado por un estudiante dibujando un cuerpo humano a través de líneas de nivel semejantes a las que se utilizan en el dibujo topográfico (Simmons).

Dibujos de modelos femeninos en un tratado de anatomía artística, tomados del natural, utilizando una estructura lineal para definir su volumetría (Bammes).

Dibujo de líneas de relieve

PROCESOS DE DIBUJO

Dibujo de figura humana, realizado con líneas geodésicas para indicar el relieve, en un tratado contemporáneo de anatomía artística (Bammes).

Ejercicio de un estudiante en el que se propone definir los volúmenes del cuerpo con un tipo de trazo que expresa el dibujo del modelado (Simmons).

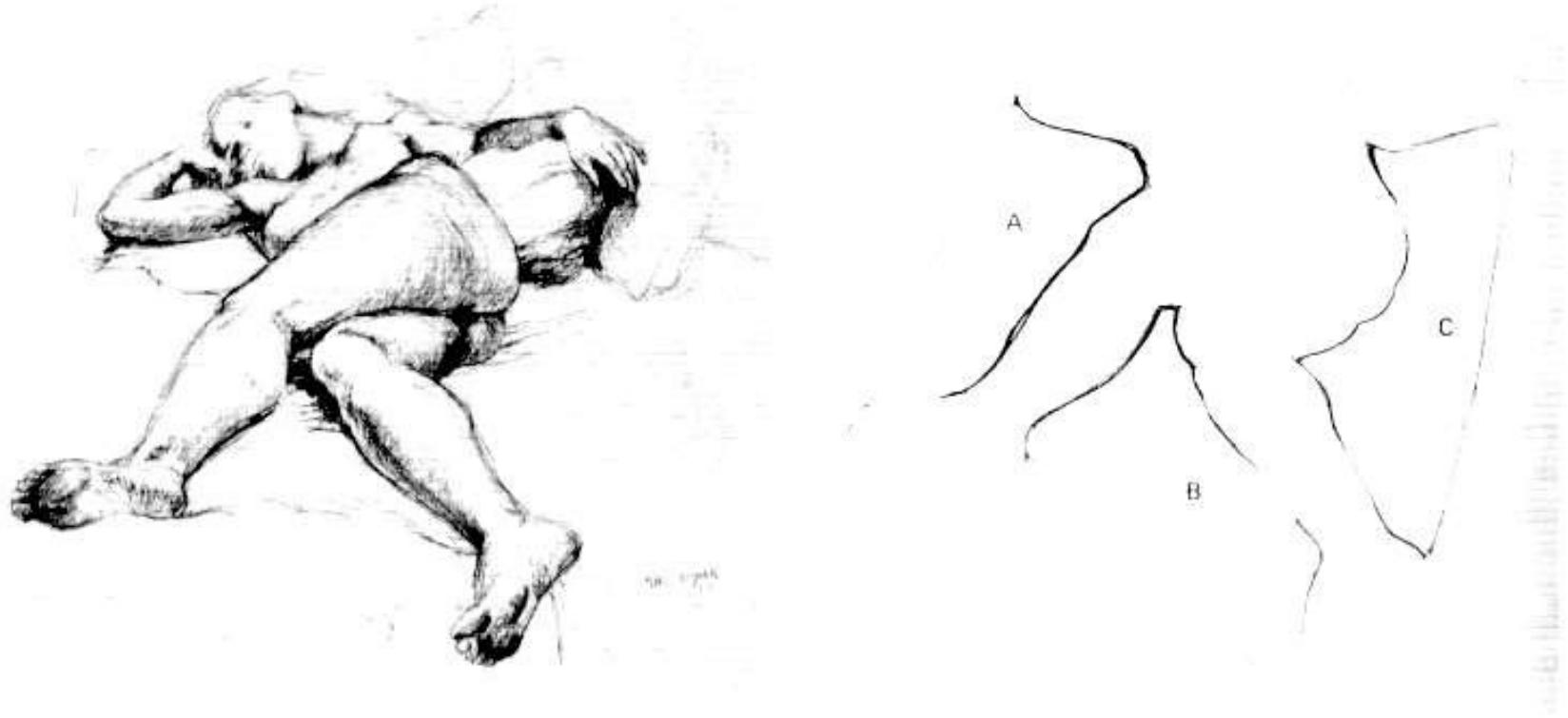
Realizado por un estudiante, aplicando el uso de líneas de relieve para la representación de un rostro (Kaupelis).

Dibujo de un estudiante realizado con líneas que recorren de izquierda a derecha la figura, sugiriendo el relieve y cambiando el grosor con la presión para lograr a la vez un efecto de sombreado (Kaupelis).

Dibujo de líneas de relieve

PROCESOS DE DIBUJO

Ejercicio de un manual en donde se propone como método para resolver la dificultad del escorzo utilizar la conceptualización y representación de los espacios negativos que se forman alrededor de los miembros (Simmons).

FONDO Y FIGURA

PROCESOS DE DIBUJO

Resultados de trabajos de alumnos, publicados en la obra de Betty Edwards, que dibujan con tintas planas las formas de los fondos de diferentes objetos.

FONDO Y FIGURA

PROCESOS DE DIBUJO

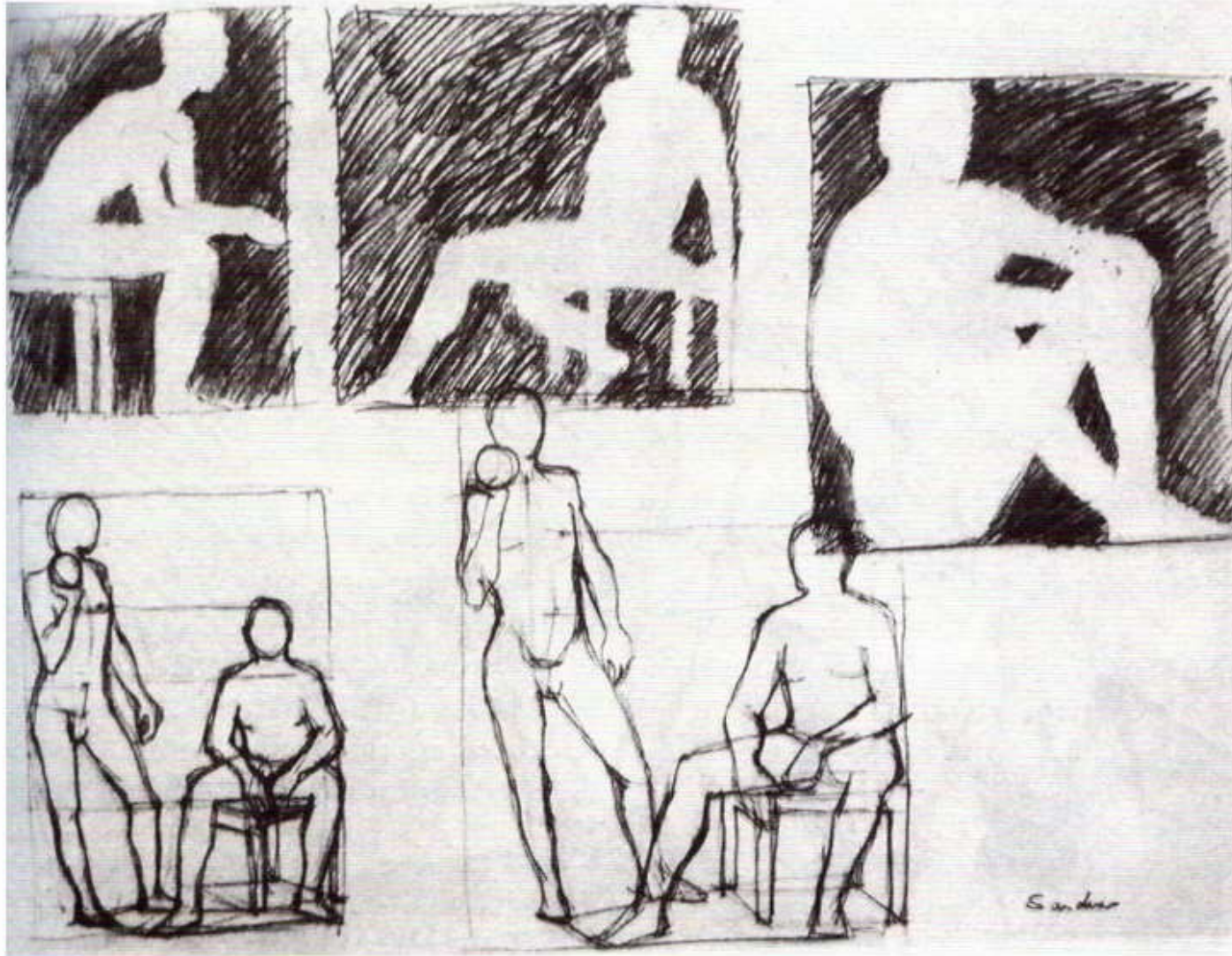
Ejercicio propuesto en un manual; se trata de indicar los diferentes valores de clarooscuro observados en el fondo definido por la silueta de una figura humana (Simmons).

Picasso, *Tipos populares*, 1899. Aunque las figuras parezcan situadas al azar, en el dibujo se establece una relación muy medida entre éstas y el fondo del conjunto de la página.

FONDO Y FIGURA

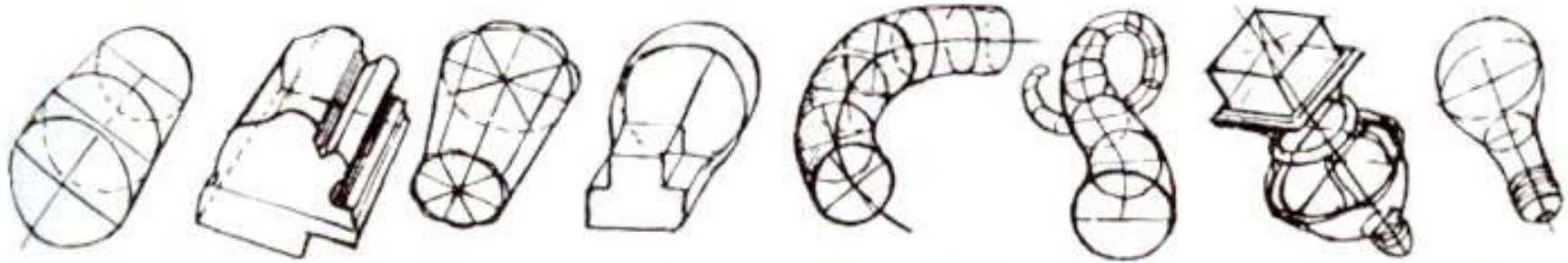
PROCESOS DE DIBUJO

Ejemplos (parte superior) de representaciones del cuerpo humano dibujando sólo los fondos definidos por las figuras humanas en cada pose. De un tratado contemporáneo de anatomía artística (Bammes).

FONDO Y FIGURA

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA

UDS. PUEDEN ESCORZAR CUALQUIER FORMA DIBUJANDO A INTERVALOS SECCIONES TRANSVERSALES Y UNIENDOLAS

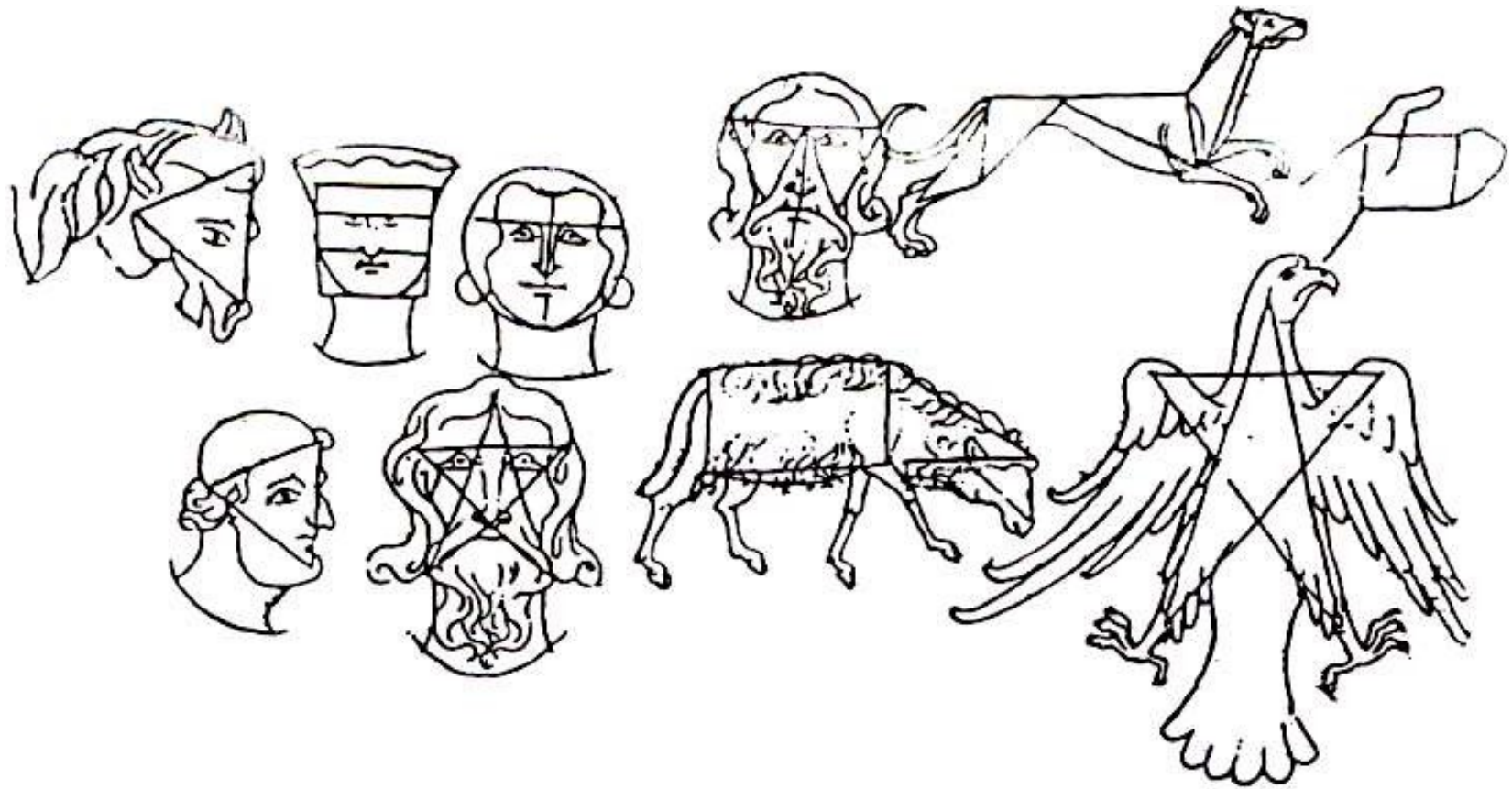

NO IMPORTA COMO SEA LA FORMA, ELA PUEDE DIBUJARSE DE ESTA MANERA . PERO UDS. TENDRAN QUE CONSIDERAR LA FORMA COMPLETA Y NO SOLAMENTE LA PORCION VISIBLE . SIENTAN LA FORMA EN TODA SU REDONDEZ

Conceptualización e interpretación de las formas con estructuras geométricas de tres dimensiones para facilitar la representación de su volumetría en el dibujo (Loomis).

LÍNEAS

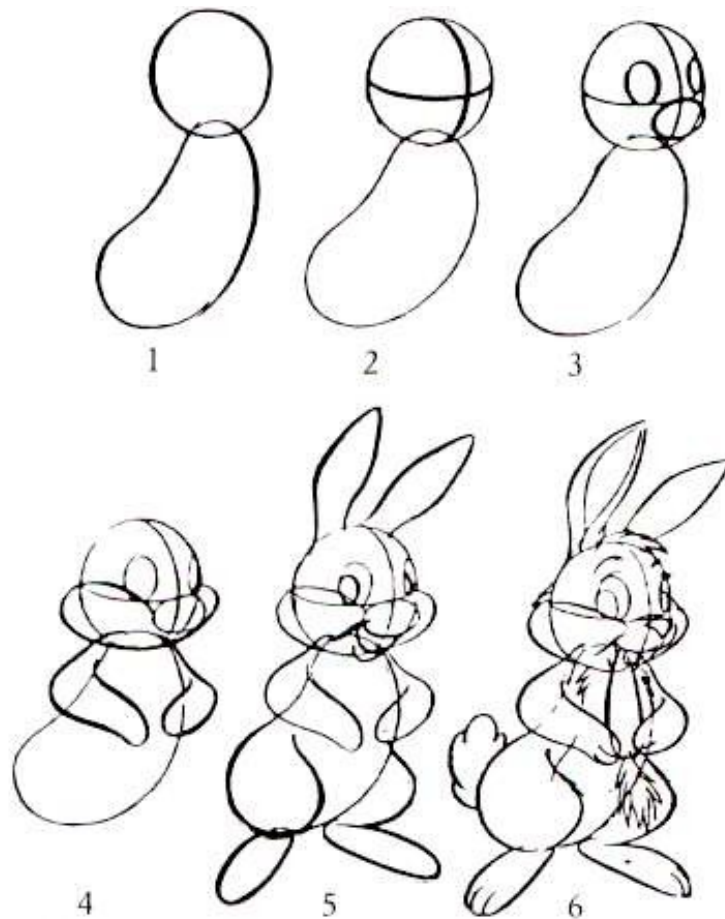
DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA

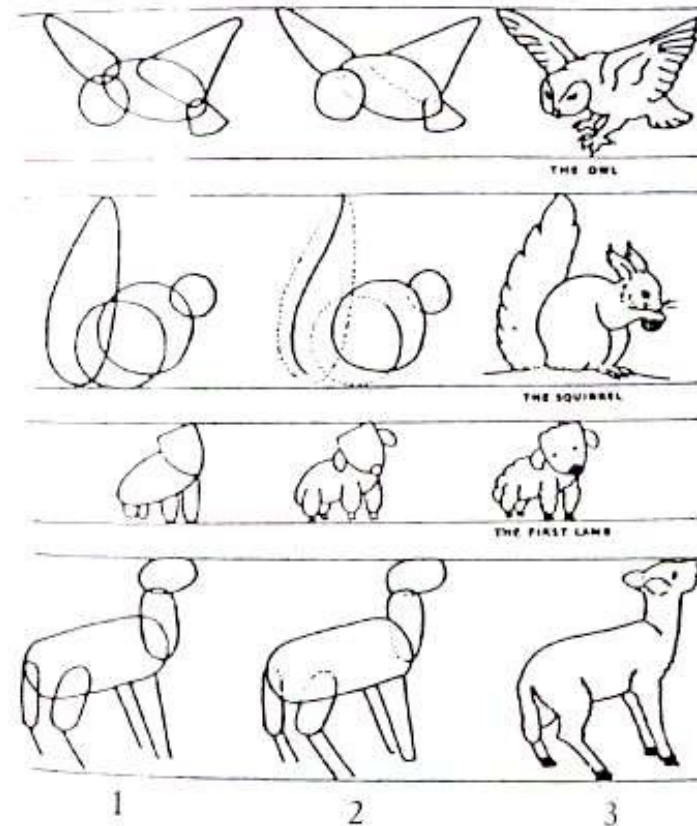
Villard de Honnecourt, figuras de su *Cuaderno* (siglo XIII); es uno de los documentos más antiguos conservados, con la utilización de esquemas geométricos como punto de partida para ajustar y adaptar la representación de las formas naturales.

LÍNEAS

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA

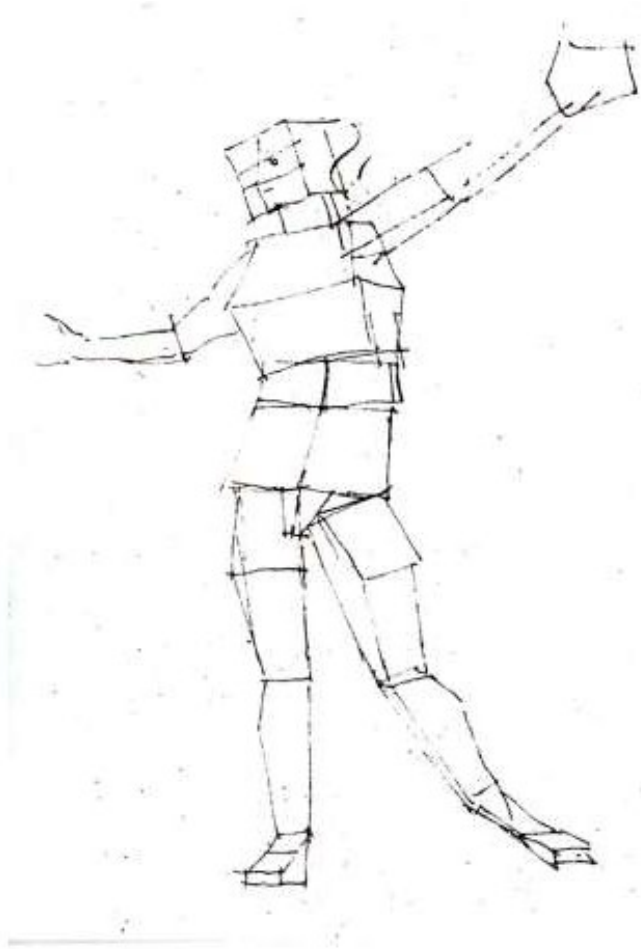

Proceso de dibujo de un conejo en varias etapas a partir de un esquema elemental, según un manual de dibujos animados (Blair).

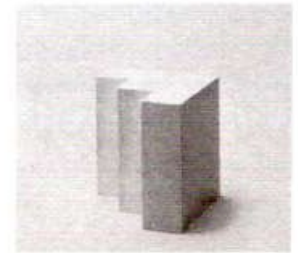
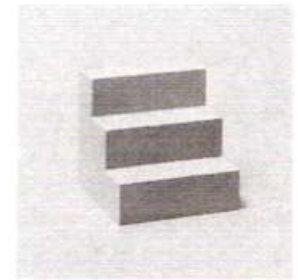
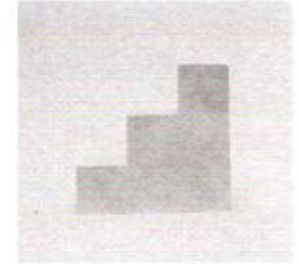
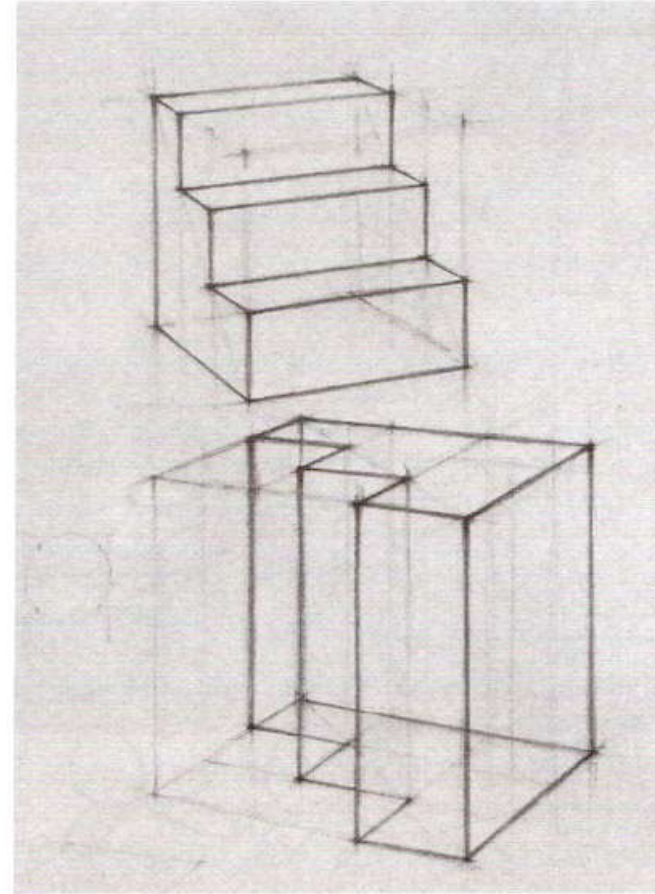

Manual de dibujo infantil donde se utilizan esquemas geométricos simples como punto de partida para construir diferentes figuras.

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA

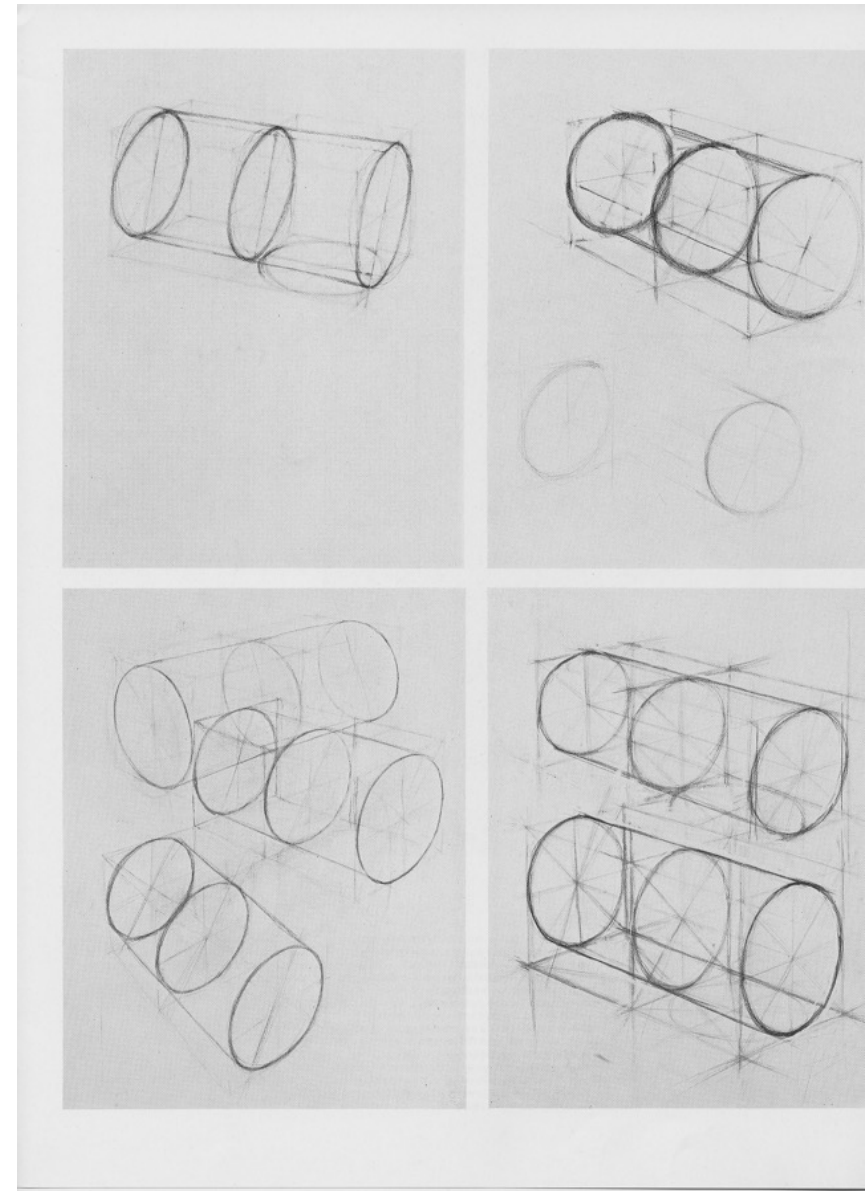
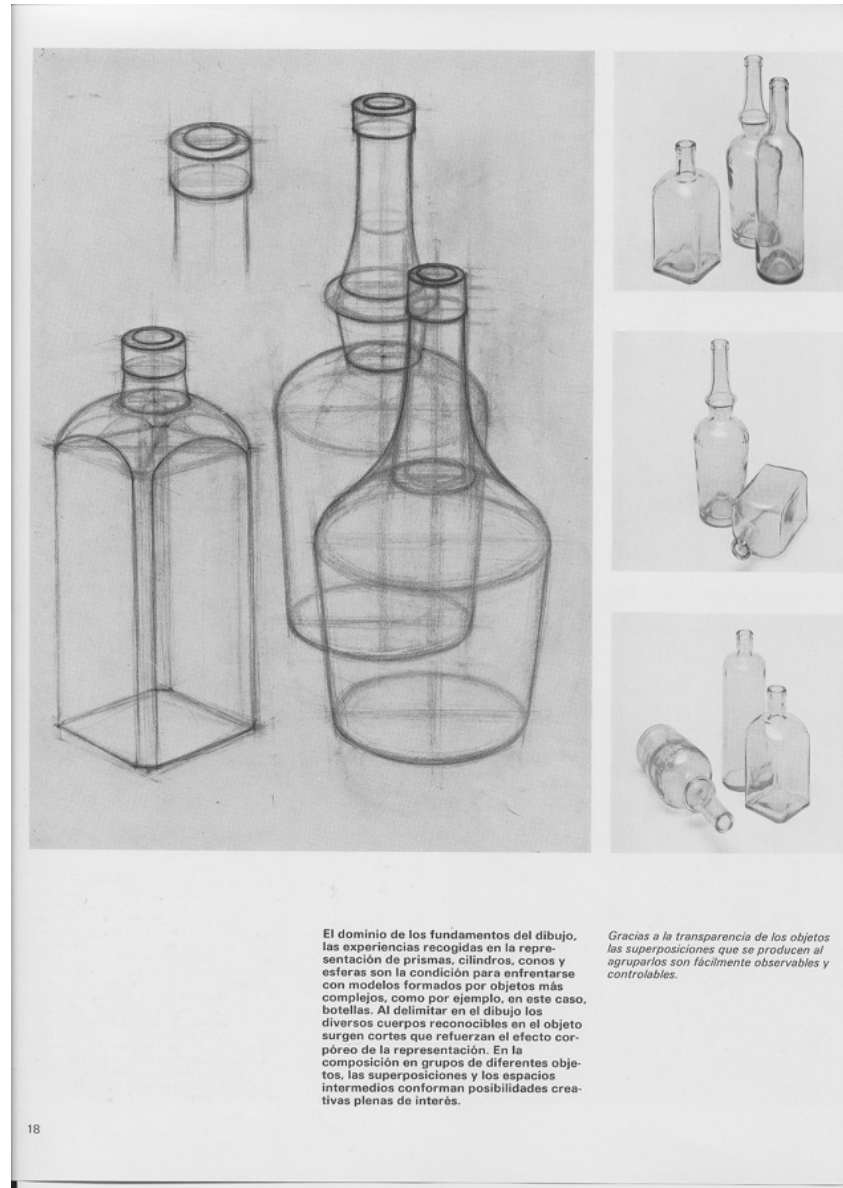

Dürero (1471-1528). Representación estereométrica de un cuerpo humano con bloques tridimensionales

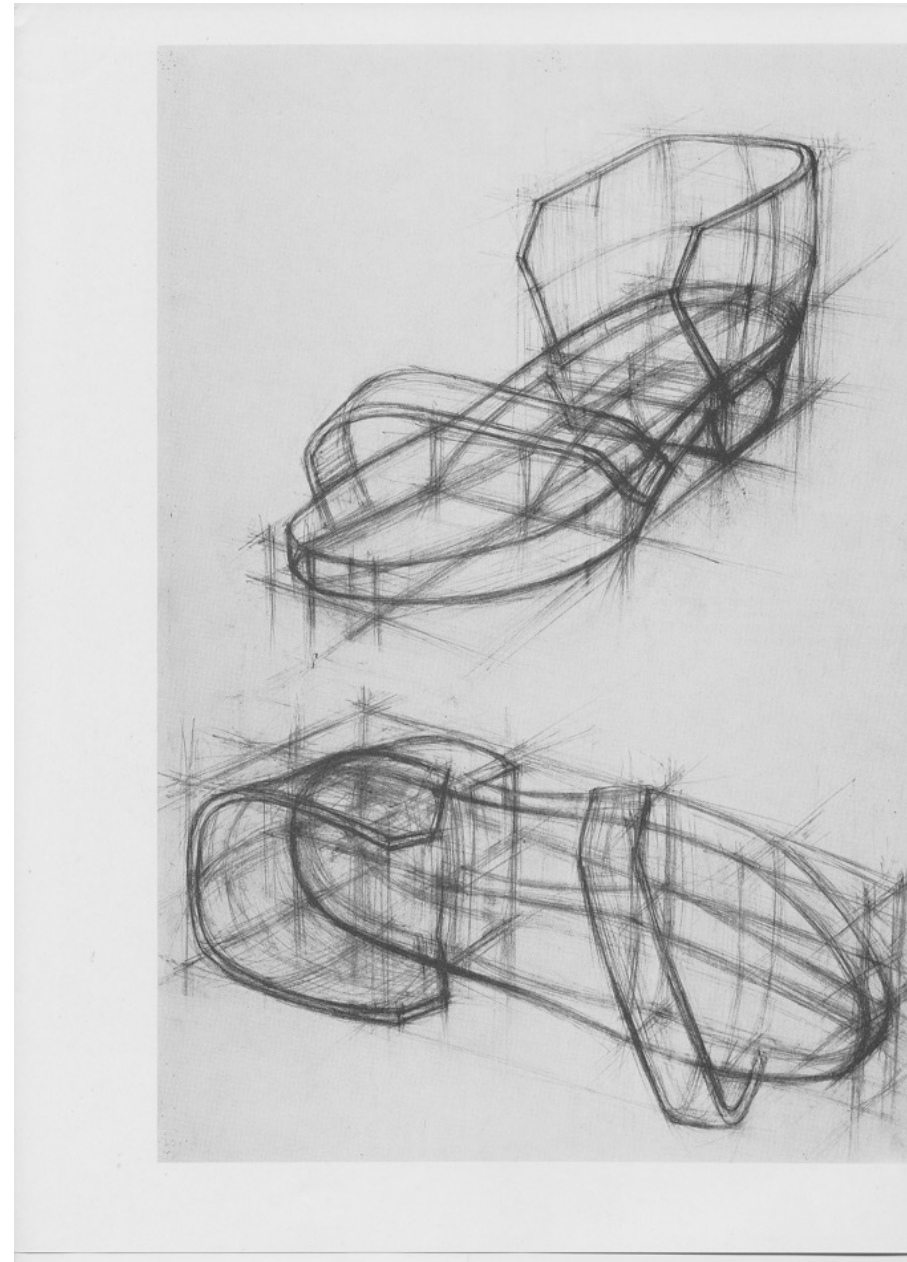
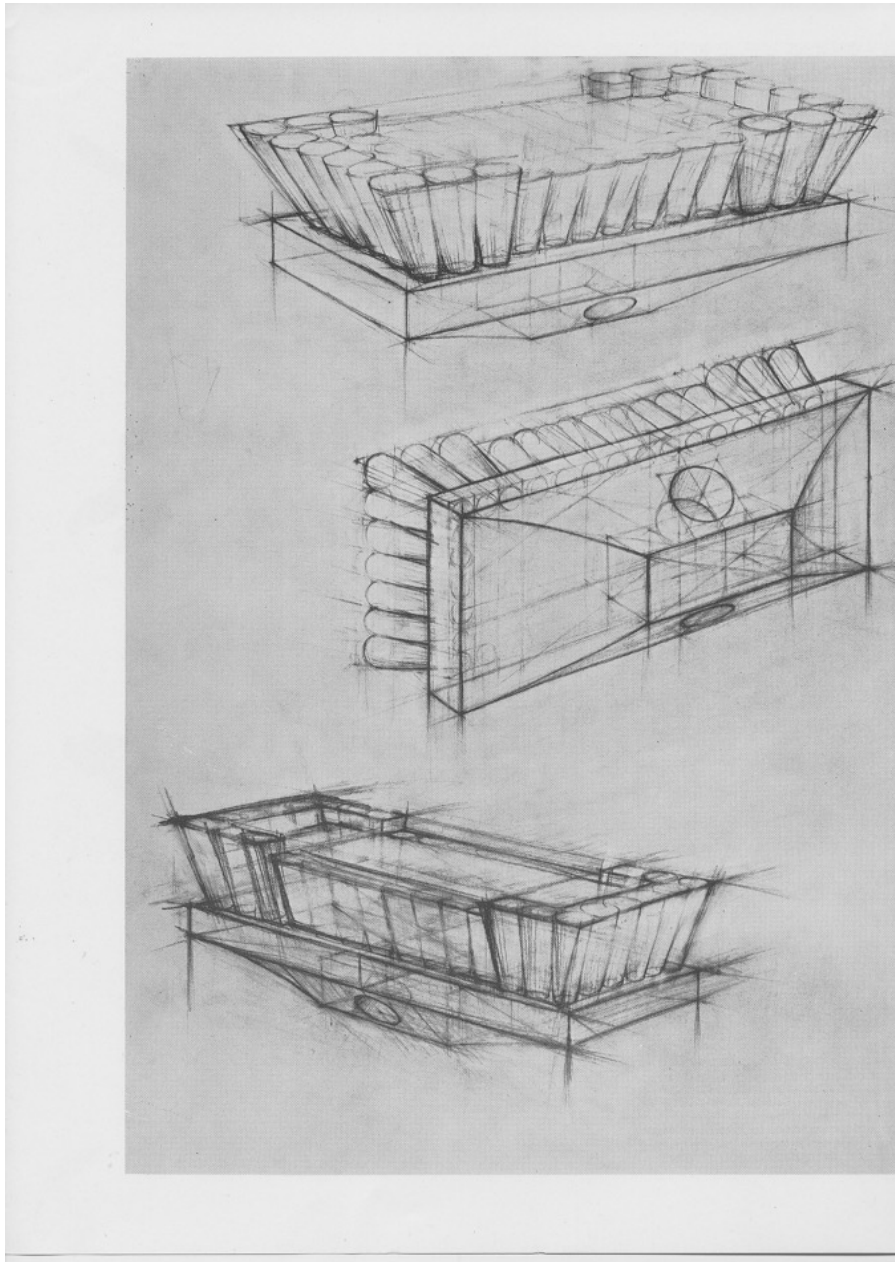

Ejemplo del método de dibujo utilizado en una escuela de diseño en el que se subordina la expresión espontánea a la construcción racional de las formas con el auxilio de la geometría (Maier).

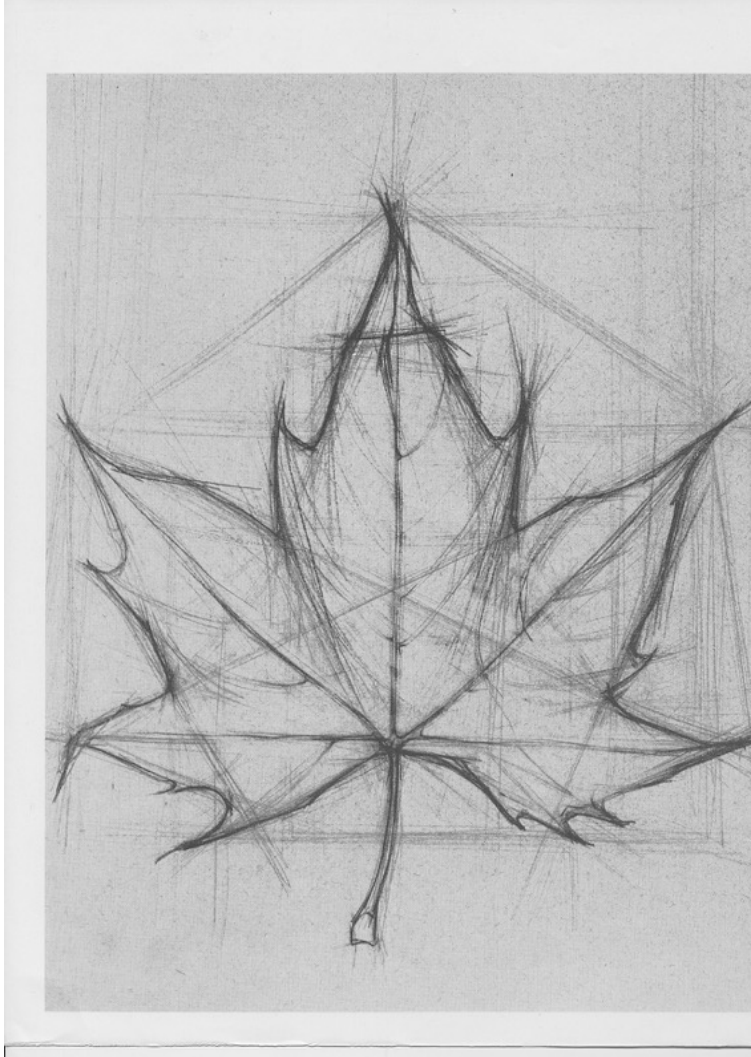
DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA

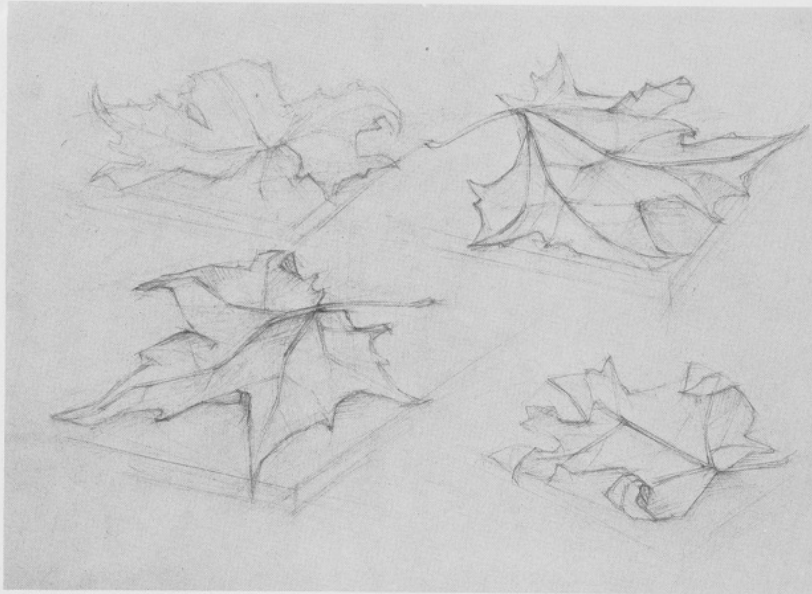
75

Hojas prensadas de plátano, arce y roble

Con unos pocos trazos se establecen las proporciones, casi siempre en forma de rectángulo, y se determina la estructura del dibujo por la posición de las nervaduras y del contorno aproximado. Dividiendo cuidadosamente el contorno y elaborando los detalles se va realizando la construcción del dibujo. El contorno se realiza con líneas energicas. El dibujo de la parte superior muestra un trazo cuidadoso y constructivo, mientras que el de la página siguiente revela un carácter más rítmico.

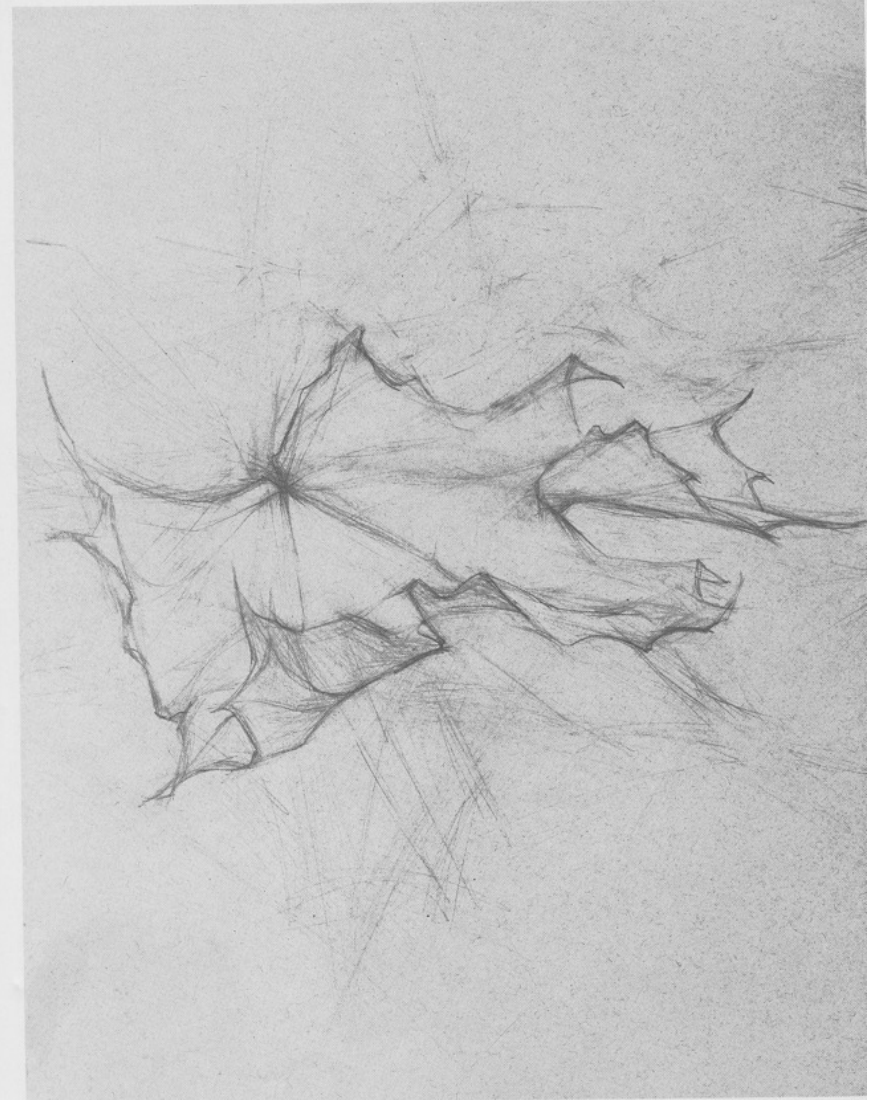
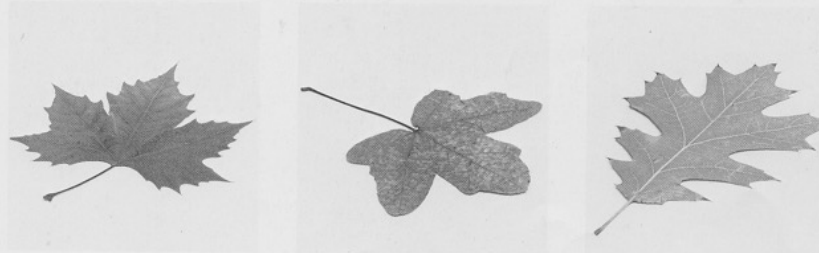
Simplex hojas prensadas o secas comienzan el trabajo. Se las dibuja vistas de frente sin esbozar y escorzadas en diferentes posiciones en el espacio. A diferencia de los cuerpos, los objetos más chatos pueden dibujarse desde una perspectiva más elevada. Los trabajos de esta página y las siguientes muestran estudios de hojas de plátano.

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA

Con hojas secas pueden estudiarse superficies abovedadas, abultadas y enrolladas, gracias a las ondulaciones del contorno y las nervaduras. El mesurado empleo de sombras planas del cuerpo y las nervaduras contribuye al efecto espacial.

En el estudio de la página siguiente puede observarse la búsqueda de la forma y el desarrollo del trabajo.

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA

La cabeza de ajo se divide de acuerdo a las formas de los dientes, claramente formados en este dibujo cuidadosamente construido. La delgada piel está tratada con un trazo más ligero. A pesar de la detallada elaboración del nacimiento de las hojas y de los planos de la raíz, el dibujo es vigoroso y se presenta como una unidad cerrada.

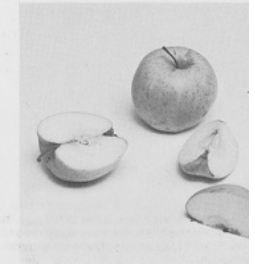
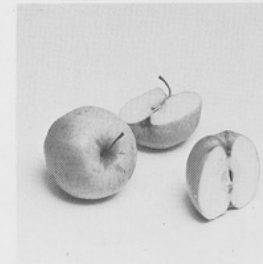

Modelos de ajos.

La manzana no es fácil de dibujar a causa de su superficie cerrada y lisa que ofrece pocos detalles. La formulación y los valores tonales moduladores tienen que desarrollarse en su mayoría desde el contorno.

Partiendo la coliflor y la manzana se obtienen modelos de varios elementos con interesantes detalles.

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA

