

LA FIGURA HUMANA Y SU REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE LA MANCHA

M. CARMEN POVEDA COSCOLLÁ.

PROFESORA DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO. BBAA.

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Aprender a dibujar la figura humana y su entorno..... 3
2. Primera práctica: dos valores con la técnica del carboncillo 5
3. Segunda práctica: tres valores con la técnica del carboncillo 6
4. Tercera práctica: tres valores con la técnica de la barra grasa 7
5. Cuarta práctica: tres valores con la técnica de la nogalina 8
6. Quinta práctica: seis valores con la técnica del carboncillo 9
7. Sexta práctica: representación sin límite de valores con la técnica del lápiz compuesto 10
8. Conclusiones..... 11
9. Alumnos que han realizado las prácticas mostradas en este DVD. 12

Video aula de dibujo

1. Aprender a dibujar la figura humana y su entorno.

Los dibujos que se muestran en este DVD son parte de las prácticas realizadas por los alumnos de la asignatura Fundamentos de la Forma durante el curso académico 2010-2011, asignatura obligatoria en segundo curso del Grado en Bellas Artes y Restauración y Conservación de Bienes Culturales e impartida dichos años por las profesoras Mª Carmen Poveda y María Montes (ver video “aula de dibujo”). Son dibujos de carácter realista que muestran la figura humana al desnudo dentro de una composición donde se combina figura, objetos de madera y telas. Hemos de aclarar que estos ejercicios sólo son una parte de los contenidos que aborda la asignatura, ya que previamente a estas prácticas los alumnos han estudiado la representación del cuerpo humano a través de la línea, tema que en el actual DVD no tratamos.

¿Qué objetivos persigue la realización de estos ejercicios? Hemos de tener en cuenta que los ejercicios que aquí se muestran no son en ningún caso obras acabadas, sino prácticas que forman parte del proceso de aprendizaje del alumno en la disciplina del dibujo. En ellas se estudia la representación de la figura humana desde un punto de vista realista, atendiendo a conceptos como la proporción, el volumen o el ritmo. Con estos ejercicios se pretende adquirir destreza en la representación del cuerpo humano de manera totalmente realista. De esta manera, el alumno dispondrá de la habilidad necesaria para dibujar correctamente en los bocetos previos a la realización de una obra o para utilizar de manera controlada el dibujo como técnica elegida en su obra personal. Dicho esto, comentaremos la metodología que se ha utilizado en cada práctica. Cuando el alumno inicia un ejercicio de este tipo es

LA FIGURA HUMANA Y SU REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE LA MANCHA

M. CARMEN POVEDA COSCOLLÁ.

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

EDITORIAL

consciente que su dibujo se *construye* en varias fases. Al comienzo intenta simplificar al máximo los distintos volúmenes que observa, tanto del modelo que posa desnudo como de los diferentes objetos que componen la escena: telas, cajas de madera o barras. Dichos volúmenes se superponen a modo de objetos transparentes definiendo así el encuadre de la escena y las proporciones. Tras estos bocetos se perfila la figura otorgándole ritmo y equilibrio adecuado. Finalmente abordamos el tema del volumen con la mancha. Al principio se realizan ejercicios de extrema síntesis simplificando toda la gama cromática de la escena en dos tonos. Progresivamente se aumenta el número en tres, seis y nueve tonos, hasta que en los últimos ejercicios no existe límite. La duración de cada práctica oscila entre los sesenta y ciento veinte minutos, a excepción de los últimos que se suelen utilizar varias sesiones de tres horas.

Hablemos ahora del marco donde se inscribe este aprendizaje. Tanto en el plan de estudios de 1993 como en el reciente plan de Bolonia, se acuerda dedicar los dos primeros años de la formación del alumno matriculado en Bellas Artes a un estudio de carácter realista, tanto en las disciplinas de dibujo, pintura como escultura. Estas prácticas en concreto pertenecen a la asignatura obligatoria: Fundamentos de la forma, impartida en el segundo año de carrera y que supone la profundización en el dibujo de un alumno ya iniciado en esta disciplina el curso anterior, con la asignatura Dibujo Básico. Mientras que en el primer curso el alumno desarrolla su destreza en el dibujo realizando prácticas con referentes no vivos (esculturas de escayola principalmente) en este segundo año el alumno ha de aprender a dibujar un referente vivo, y en concreto el cuerpo humano. Cada sesión de trabajo tiene una duración de tres horas, donde un modelo posa inmóvil sobre una tarima elevada a unos 40 cm del suelo. Ocho filas de caballetes forman

hileras dirigidas hacia la tarima, donde los alumnos se colocan de pie frente a su dibujo y casi de perfil al modelo. Se realizan varias poses en cada sesión, dependiendo de la complejidad de la práctica, descansando dos veces durante las tres horas. Junto a él o ella, el profesor coloca cajas de madera que complementan la pose, ayudan al alumno a representar la profundidad de la escena y sirve muchas veces de apoyo al modelo, que se apoya en ellos.

Práctica 01

Síntesis de dos valores
con la técnica del carboncillo

Video práctica 1

Ejercicios resueltos por Pérez Ayrault y Pérez de Luis.

2. Primera práctica: dos valores con la técnica del carboncillo

El ejercicio consiste en representar la figura y los objetos que la acompañan en el escenario mediante una síntesis de dos valores utilizando como técnica la barra de carboncillo (ver video “práctica 1”). En dicho ejercicio el alumno deberá de resolver la práctica simplificando toda la gama de colores en dos valores únicamente: blanco y negro.

El proceso sigue una serie de pasos. En primer lugar se estudian las proporciones de los elementos de la composición: figura, complementos y fondo. Se realiza un encaje con línea de manera simplificada, atendiendo a conceptos como el encuadre, las proporciones y direcciones de cada bloque representado. Una vez terminado el encaje del referente, se estudia la síntesis de valores. Como hemos comentado anteriormente, toda la amplia gama de colores se convierten en dos: blanco y negro. De esta manera obtenemos un dibujo representado mediante manchas planas sin textura ni degradados, con los límites bien definidos.

Este tipo de ejercicio persigue el obtener destreza en la representación con línea de las formas naturales, tanto en proporciones como en ritmos y direcciones. Pero también tiene por objetivo saber simplificar al máximo los valores de la escena real mediante la mancha.

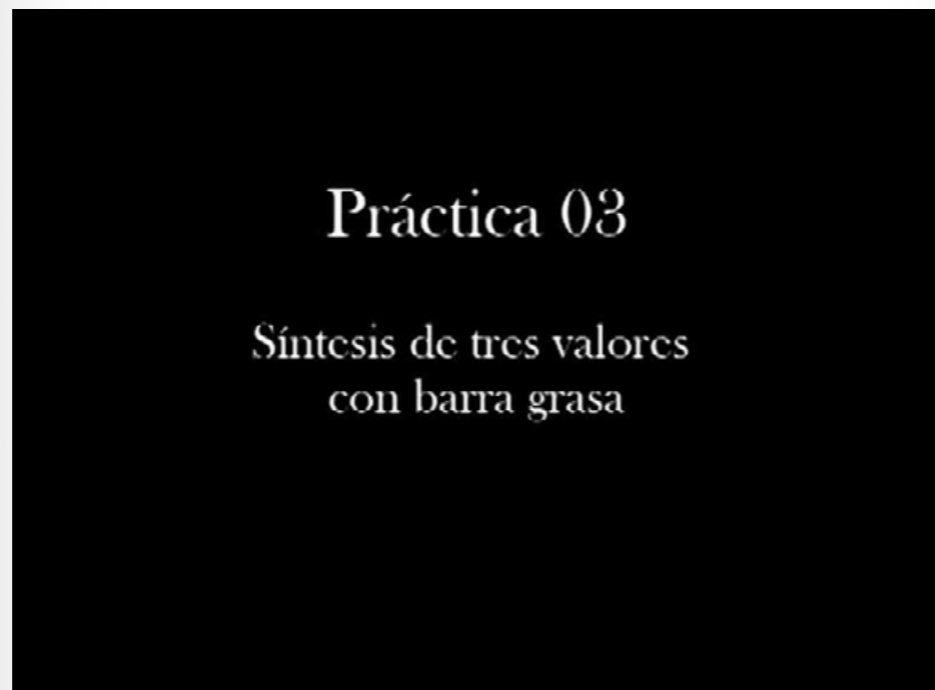
Práctica 02

Síntesis de tres valores
con la técnica del carboncillo

Video práctica 2

3. Segunda práctica: tres valores con la técnica del carboncillo

Al igual que en el ejercicio anterior, esta práctica consiste en representar la figura humana mediante un pequeño número de valores, en este caso tres (ver video “práctica 2”). La técnica es la misma, carboncillo, pero la preparación del papel es diferente. En este caso utilizamos la grisalla. El papel se mancha con una capa de carboncillo uniforme, bien extendida y posteriormente difuminada con una esponja. Un vez conseguido un valor de gris medio uniforme en toda la superficie del papel, utilizaremos este valor como gris medio, quitando carboncillo con un trapo de algodón para obtener los blancos y manchando con la barra para representar los negros. El grado de síntesis en este caso no es tan alto pero sigue exigiendo al estudiante un esfuerzo en la representación de la figura. Al añadir un valor más, conseguimos mayor sensación de volumen.

Video práctica 3

4. Tercera práctica: tres valores con la técnica de la barra grasa

El ejercicio consiste en simplificar la figura en tres valores pero ahora utilizando la barra grasa (ver video “práctica 3”). El soporte es cartulina de color, valor que utilizaremos como tono medio. Para el valor más claro utilizaremos barra blanca y para el más oscuro sanguina o similar. En este caso la técnica nos añade una dificultad más, pues la barra no permite rectificar los errores con la misma facilidad que la barra de carboncillo.

Fig 03. Ejercicios resueltos por Naomi Nimiya, Sara Heredia y Adrián Bernabeu.

Práctica 04

Síntesis de tres valores con técnica a la nogalina

Video práctica 4

5. Cuarta práctica: tres valores con la técnica de la nogalina

El grado de síntesis de valores es el mismo que en el ejercicio anterior, pero con una técnica distinta: la nogalina (ver video “práctica 4”). Pasamos de una técnica seca a una húmeda. El alumno debe de obtener dos valores diferentes esparciendo mayor o menor cantidad de nogalina en el vaso de agua. El blanco se reserva, utilizando la base del papel. Como en el caso anterior, los errores no se pueden rectificar obligando al estudiante a ir con precaución en la colocación de las líneas y las manchas.

El resultado es un dibujo con un carácter más pictórico pero que persigue los mismos objetivos que en las prácticas anteriores: conseguir un control en la representación de las formas tanto a nivel de proporciones como de valores.

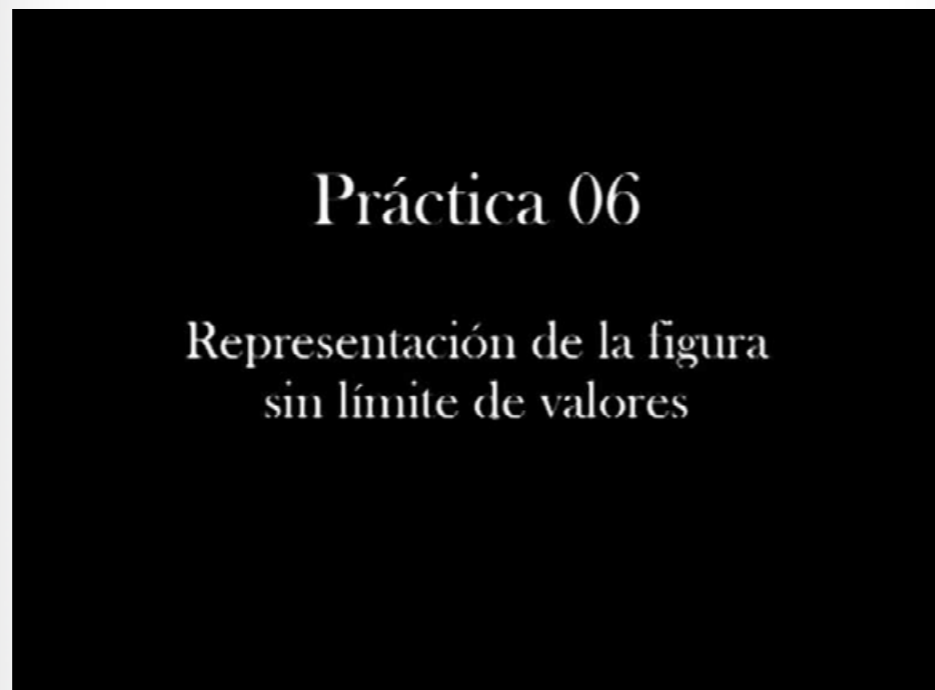
Práctica 05

Síntesis de seis valores
con técnica al carboncillo

Video práctica 5

6. Quinta práctica: seis valores con la técnica del carboncillo

Retomamos el carboncillo y representamos la figura con tres tonos más, en total seis (ver video “práctica 5”). Comenzamos realizando una síntesis de línea atendiendo a los problemas de encaje, proporción y ritmos. Una vez terminada esta primera fase, abordamos el problema de la luz. Simplificamos la composición en tres valores. Una vez finalizada esta parte retomamos el dibujo y dividimos cada valor en dos, obteniendo así un total de seis tonos.

Video práctica 6

7. Sexta práctica: representación sin límite de valores con la técnica del lápiz compuesto

El último de los ejercicios requiere representar la composición sin límite de valores utilizando la barra de carboncillo y el lápiz compuesto (ver video “práctica 6”). La barra para la fase previa del ejercicio (preparación de la grisalla), el encaje de línea y las primeras manchas amplias de la composición. El lápiz para las manchas más pequeñas y oscuras, ayudando en ocasiones a delimitar con mayor precisión los diferentes valores. Obtenemos así un dibujo con un alto grado de realismo y sensación de volumen, con la posibilidad de diferenciar texturas (tela, madera, piel, pelo, etc.) e incluso nos permite representar la profundidad espacial de la composición, enfocando y desenfocando los diferentes planos.

Fig. 05. Ejercicio resuelto por Naomi Nimiya

Bocetos y estudios de grandes artistas

Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti desarrollaron en el Renacimiento obras donde estudiaron previamente la figura, de manera similar a como lo hacen actualmente los alumnos

8. Conclusiones

- El aprendizaje del dibujo necesita de un periodo mínimo de tiempo (aproximadamente dos años) donde es necesaria la práctica diaria o al menos continua durante la semana. Sólo entonces el alumno es capaz de controlar las proporciones y valores tonales que marca el referente real.
- Es necesario un aprendizaje del dibujo en la formación del artista, sea cual sea su lenguaje personal, ya que el dibujo no sólo es un lenguaje artístico sino que es además una herramienta fundamental en la fase de planificación y abocetado de cualquier obra: pictórica, escultórica, etc. (ver video "bocetos")
- Dibujar correctamente implica aprender a observar y analizar lo que vemos. Para obtener un control sobre el dibujo es necesario entender el referente que estamos representando. Observar su aspecto es importante, pero más importante es entender su estructura y conseguir obtener de él información sobre ritmos, direcciones, etc.
- Es importante en la representación de cualquier referente real saber simplificarlos tanto en volúmenes como en valores tonales.

9. Alumnos que han realizado las prácticas mostradas en este DVD.

Enrique Albors
Amparo Babiloni
Adrián Bernabeu
Conchín Calabuig
Pilar Carretón
Jordi Cerdá
Gloria Cosín
Antonio García
Jose Luís Martínez
Carlos García Miralles
Sara Heredia
Pablo Izquierdo
Cristina Juanes
Naomi Nimiya
Ana Pascual
Elena Pérez
Silvia Pérez
Raúl Pruñonosa
Sonia Rico

Primera edición, 2011

Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional.

© de la presente edición:
Editorial Universitat Politècnica de València
www.editorial.upv.es

© Mª Carmen Poveda Coscollá

ISBN: 978-84-8363-706-7
Ref. 6030

Diseño y maquetación: Enrique Mateo

Queda prohibida la reproducción, distribución, comercialización, transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de esta obra sin autorización expresa y por escrito de sus autores.