

2017

OFICIO Y TECNICAS DE LAS ARTES VISUALES. DIBUJO. CATEDRA
MOLINA. UNA

Material de Cátedra, permitida su reproducción citando a las fuentes

[CROQUIS]

MARCELA MARTINICA – VANINA PRAJS

INTRODUCCION

“Aquellos que no he dibujado no lo he visto”

Goethe

El propósito de este libro es incitar al dibujante (experto o principiante), a que en ningún momento deje de dibujar. Porque es dibujando como se aprende a dibujar, es dibujando como aprehendemos las imágenes exteriores y nos apropiamos de ellas. Los grandes dibujantes llegaron a lo que son gracias al ejercicio metódico y constante del dibujo.

En nuestras cátedras de dibujo, siempre recomendamos a los estudiantes que lleven consigo a todos lados un cuaderno de apuntes, una bitácora, que les permita plasmar en sus hojas todas las imágenes que los seduzcan por el camino.

Iniciamos todas nuestras clases de Oficio y Técnicas de las Artes Visuales, Dibujo con una sesión de croquis con modelo vivo, con una duración aproximada de una hora, implementando diferentes consignas en tiempos breves. De esta manera se afianzan la seguridad, la creatividad y la técnica en cada dibujante.

En las siguientes páginas podremos conocer la metodología de trabajo y los resultados conseguidos, además de refrescar algunos conceptos teóricos sobre el croquis y el boceto.

CROQUIS

*"Dibujar es dar forma a un pensamiento lineal,
se asemeja a desenrollar una madeja tirando de un hilo."*

Luis Felipe Noé

A dibujar se aprende dibujando y es esencial para el buen dibujo la observación detenida del objeto a representar. Observar significa "situarse ante", "guardar" y también "tomar". Es naturalmente un acto de apropiación, cuando dibujamos nos apropiamos de la imagen y la guardamos en un papel (u otro soporte).

En la cátedra de dibujo consideramos fundamental la implementación del croquis para aprender a dibujar, aleccionar las manos y lograr la habilidad deseada.

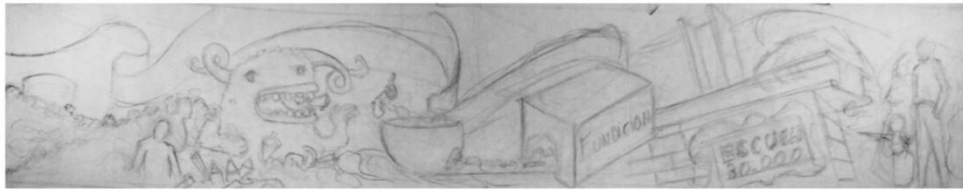
Un **croquis** es un dibujo que esboza una imagen o una idea, confeccionado con instrumentos de dibujo, copiando de un modelo. Generalmente es un dibujo de factura rápida, de pocos minutos, que a veces por la síntesis se torna algo abstracto. A este tipo de dibujo, podríamos compararlo con un apunte en una clase teórica; es un apunte dibujado.

El término *Croquis* tiene su origen en la lengua francesa, con el significado de *dibujo*, y refiere a un diseño hecho sin detalles ni grandes precisiones. Por lo general se trata de un dibujo o de un esquema que se realiza a simple vista.

La técnica para estos dibujos rápidos, debe ser aplicada tomando las líneas principales de la figura o la pose a dibujar, por lo tanto para un ojo educado la ejecución debe realizarse en corto tiempo, ya que sólo hacen falta un par de líneas para identificar el objeto representado. Cuando ejecutamos un croquis, aunque sepamos que tenemos tiempo de sobra, debemos representar como primera medida, la información general, la masa, las direcciones, el espacio que contiene a la figura. Debemos obligarnos a realizar trazos muy sueltos y libres intentando captar la globalidad del movimiento.

A diferencia del croquis, el **boceto**, también llamado esbozo o borrador, es un dibujo realizado de forma esquemática y sin preocuparse por los detalles o terminaciones para representar ideas, lugares, personas u objetos. Es un dibujo hecho a mano alzada, utilizando lápiz, birome, carbonilla o cualquier otra herramienta que genere línea o plano de valor. Puede ser un primer apunte del objeto ideado que aún no está totalmente definido. Se pueden utilizar tanto técnicas de perspectiva, como vistas ortogonales. Puede ejecutarse como un dibujo rápido para concluir en un dibujo de largo aliento, boceto definido o un proyecto visual acabado; por ejemplo, dibujos detallados que copian formas de la naturaleza o de otras obras de arte con el fin de estudiar su estructura o composición. (ponemos como ejemplo dos bocetos de estudiantes para la realización de los "Murales por el desarme"¹ imagen 1)

¹ "Murales por el desarme" es un proyecto llevado a cabo por docentes y estudiantes de la Cátedra Molina de la UNA, en convenio con el RENAR.



1. Bocetos realizados por estudiantes de las cátedras Taller Proyectual de dibujo y Oficio y Técnicas del dibujo de la Cátedra Molina.

El boceto, en el ámbito de las artes visuales, no es muy diferente del concepto de borrador de un documento escrito. Permite la realización de un estudio para otro tipo de trabajos, como arquitectura, escultura o pintura mural, anticipándose a complicaciones que puedan surgir al momento de finalizar un trabajo o mostrarnos los errores posibles en el planteo de la imagen. Además, permite estudiar los puntos principales o los ejes del diseño de la obra.

En **pintura** mural se pueden realizar dibujos previos que luego se llevan a la pared, midiendo, mediante una cuadrícula realizada en el boceto, que se pasará a la escala del muro a trabajar (imagen 2).



Imagen 2. Pasando el boceto a los muros. "Murales por el desarme". Profesores y estudiantes de la Cátedra Molina.

En historieta, es el inicio de lo que sería la etapa gráfica. El dibujante recibe el guion del guionista y, siguiendo las anotaciones escritas en este, dibuja las páginas del cómic. Sin embargo, antes de realizar las páginas definitivas de la obra, el propio dibujante debe reflexionar varias veces sobre la historia y sobre como reflejarla realizando varios bocetos previos. Lo mismo sucede con los story board de películas y publicidades. En ocasiones este trabajo depende enteramente del dibujante, otras veces, sin embargo, también es posible que el guionista deseara una interpretación concreta, en cuyo caso, esto se refleja en el propio guión.

El trabajo con bocetos previos, es clave para obtener un buen resultado a la hora de hacer el trabajo definitivo y muchas veces simplifica el trabajo final. El borrador o boceto final que el dibujante considere el mejor o el más apropiado, le permite esquematizar su trabajo y ejecutarlo con mayor seguridad y tranquilidad, aunque existe la posibilidad de ir haciendo cambios cuando la obra lo solicita, el dibujante debe tener la capacidad de ver lo que el soporte le solicita, "el lienzo nos pide" como suelen decir los pintores.

Retomando el tema de croquis, podemos afirmar que éstos permiten al dibujante ejercitar y agilizar la mano y la mente logrando una mayor seguridad en la representación de una imagen. Por esto es ideal una sesión de croquis cuando comenzamos la clase de dibujo.

Ejecutado generalmente en el lapso de pocos minutos o incluso segundos, un croquis es una primera aproximación, un primer dibujo, que nos permitiría captar una idea, una sensación o simplemente algo que ha llamado nuestra atención.

En el ámbito de las Artes visuales se lo asocia al dibujo de la figura humana a través de poses cambiantes de un modelo, aunque el modelo puede ser un objeto, un insecto, un animal o un paisaje.

El croquis nos propone la aventura de alinear nuestra mente, ojo y mano a toda velocidad, sorprendiendo con los resultados obtenidos incluso al mismo ejecutante. Muchas veces nos posibilita liberar trazos y generar líneas atrevidas que seguramente nuestro juicio crítico hubiera endurecido. En ocasiones utilizado como entrada en calor para abordar un trabajo de largo aliento, se convierte en un espacio-tiempo para el juego y la experimentación de materiales, soportes y estrategias, donde el error suma y el que se arriesga o se aventura gana.

Es sinónimo de emoción hecha dibujo, boceto, esbozo, síntesis, espontaneidad, apunte, idea, anticipo de lo que puede venir o se puede desarrollar, primera imagen, territorio de lo no definido de antemano, lugar de la sorpresa y el hallazgo, de lo que en el hacer se devela y no se puede anticipar.

Sesión de croquis

Como dijimos anteriormente, al comenzar nuestra clase de dibujo, alentamos a nuestros dibujantes a que se den permisos, se relajen, jueguen, disfruten de una hora u hora y media de ejercicios de croquis con modelo vivo, (hombre o mujer). Dependiendo del tiempo de ejecución (empleo de tiempos diferenciados entre los que sugerimos, 3 , 2 , 1 minutos y fracciones de 30, 15 y 5 segundos por pose) consignado para realizar el croquis, las poses son más o menos complejas, en algunas ocasiones también representamos el movimiento, generando una traslación en la imagen bidimensional. Lo ideal es trabajar con modelos experimentados o que tengan nociones de dibujo, si saben de que se trata, sabrán cuales son las poses apropiadas para cada consigna.

LA REPRESENTACION DE LA FIGURA EN MOVIMIENTO.

"Cuando dibujes un desnudo, aboceta la figura entera y ajusta los miembros de manera que aunque solo acabes una pequeña porción del dibujo, todas las partes parezcan bien reunidas, así, ese boceto te será útil en el futuro"
Leonardo Da Vinci.(1452-1519)

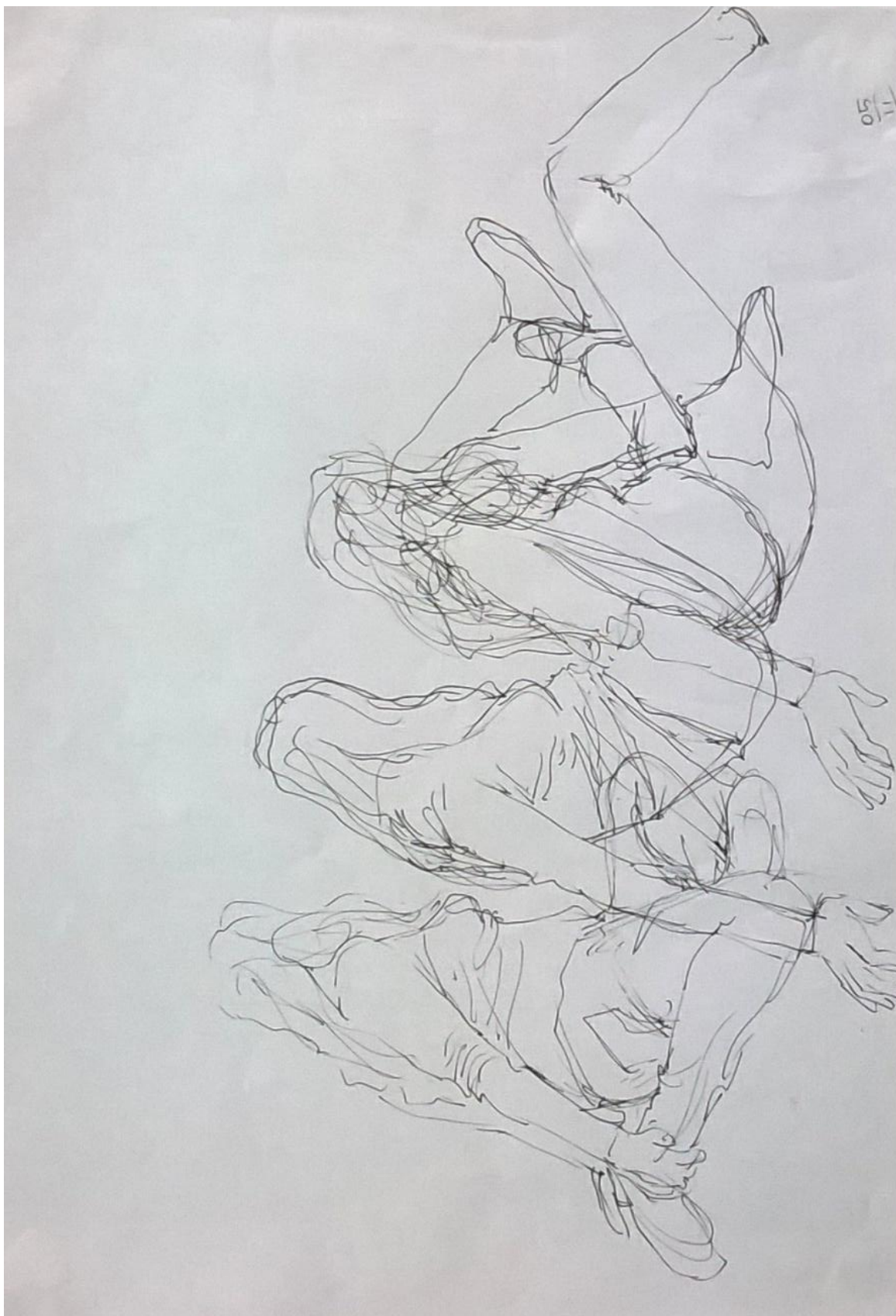
Un ejercicio interesante es representar la figura humana en movimiento, no parece una tarea sencilla pero es posible de realizar. En este caso hay que tener en cuenta por sobre todas las cosas los ritmos, que estarán definidos por las tensiones y direcciones, en la pelvis, en los hombros, la curvatura de la espalda. El contraposto² es un indicador de movimiento (imagen 3).

Podemos representar el movimiento de la figura en el soporte de varias formas, el movimiento puede ser manifiesto, activo, como la traslación de figuras, encimando una pose sobre otra (imagen 4 y 5) o bien estar implícito en la pose, generando fuertes tensiones y/o direcciones (imagen 6). A veces leemos movimiento en una pose estática, por cierto dinamismo interno en la posición.

² Término italiano aplicado a cierta posición de las figuras en que una parte de ellas aparece girada o vuelta respecto a la otra parte. Inicialmente, fue utilizado en el Renacimiento, aplicado a la posición asimétrica característica de buena parte de las esculturas griegas y romanas, en que el peso del cuerpo descansa principalmente en una pierna, por lo que la cadera correspondiente se eleva respecto de la otra...



Imagen 3. Marcela Martinica. Contraposto. 2014



4- Rafael Souto Lopez



5- Matías Sierralta



6- Ana Potroel. 2014. Grafito s/ papel. 21 x 29,7 cm.

REPRESENTACIÓN DE LA FIGURA ESTATICA

La pose estática, en cambio será aquella en la que el conjunto domine y se imponga sobre cada una de las partes. Se puede esquematizar mediante una forma que exprese una sola masa del cuerpo sin partes exteriores a ella (un óvalo, rectángulo, triángulo...)..³ⁱ Una de las consignas que empleamos en las sesiones de croquis es la de introducir la figura humana (la pose) en una forma geométrica única. (imagen 7)

³ <http://dibujocreacion.blogspot.com.ar/2010/04/los-apuntes-de-figura-humana-en.html> 16/11/14



7- Renzo Herencia Ortega

EL EMPLEO DE LA LINEA

El dibujo de línea debe ser muy sintetizado, debemos transmitir con medios muy reducidos algo complejo, representar la forma y el volumen, para ello podemos enfatizar la línea en algunos sectores de la figura, para destacarlos, diferenciar los niveles de luz o crear una espacialidad. Esto no impide que pueda ser muy expresivo, por lo contrario, la línea se puede abrir, cerrar, modular; la línea puede ser enfatizada, vibrada u homogénea. Podemos trabajar con línea continua, quebrada, etcétera. (imagen 8)



8- Cristina Rodriguez

PLANTAR LA MASA

Es necesario en todo dibujo y sobre todo en un croquis, comenzar plantando la información general, cuando pensamos en un croquis debemos imaginar que estamos viendo una persona a larga distancia, divisamos una masa que reconocemos como individuo, pero no sabemos cómo es su cabello, sus ojos o su nariz. Dependiendo del tiempo designado para dibujar, una vez plantada la masa, podemos ejecutar los detalles.

RESCATAR LO LUDICO

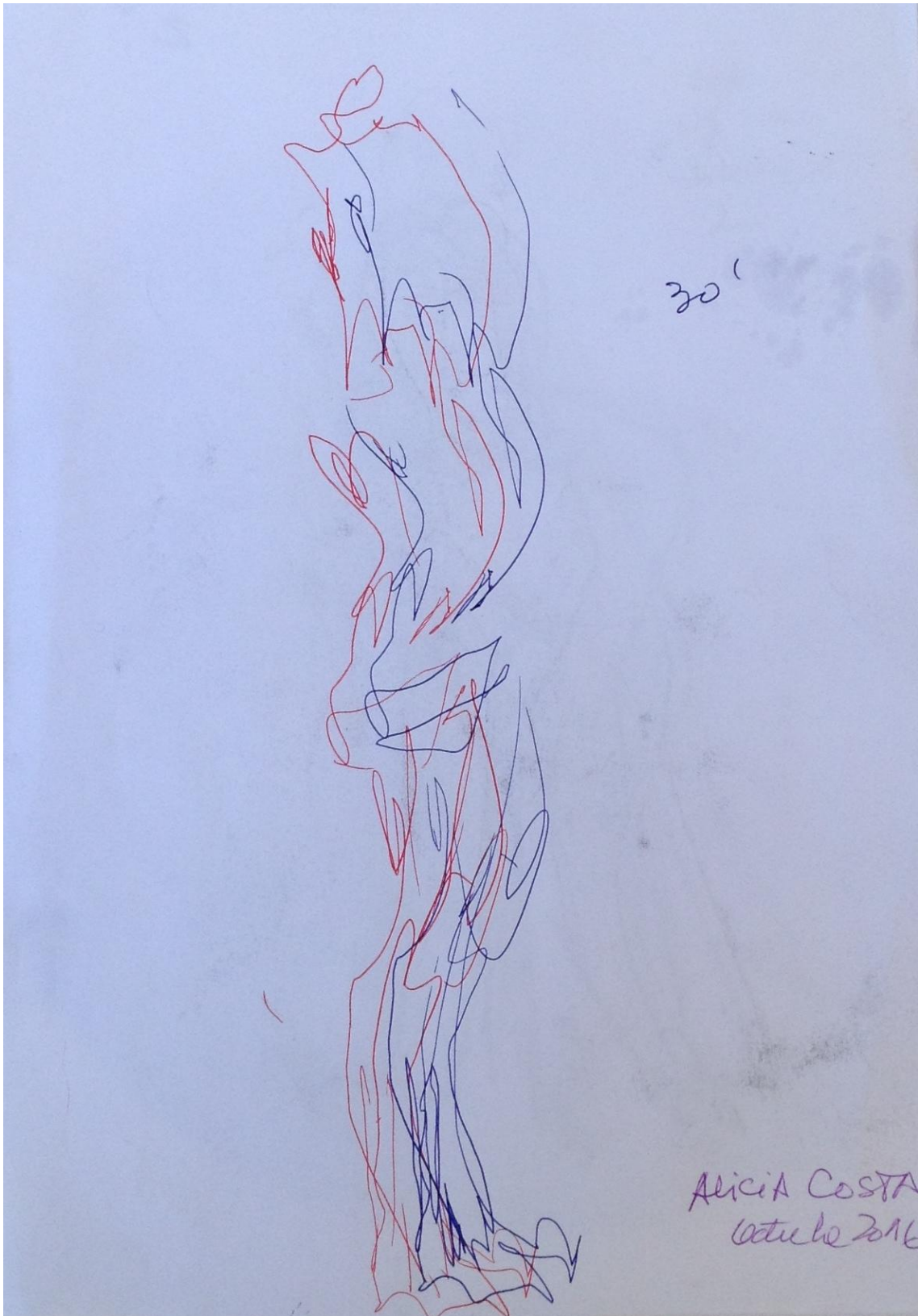
Para que el dibujante se relaje y se permita el error, error que como dijimos antes, muchas veces se convierte en acierto, proponemos diferentes ejercicios con los que se logran muy buenos resultados, rescatamos lo lúdico, utilizamos el otro hemisferio del cerebro dibujando con la mano inhábil o menos hábil, que demuestra realmente que su inhabilidad es un prejuicio. (imagen 9). Más compleja aún, sobre todo cuando nos iniciamos en esta tarea, es la propuesta de utilizar las dos manos a la vez (imagen 10, en forma continua, una mano construye una parte del cuerpo mientras que la otra mano dibuja el resto, o ambas manos pasan sujetando una herramienta cada una por el mismo lugar, generando una interesante doble línea (imagen 11). Otras propuestas para trabajar con ambas manos al unísono, es la de usar una barra en forma plana (de carbón, pastel tiza o grafito) para generar planos con una mano y con la otra tomar una herramienta que genere línea (lápiz o bolígrafo) (imagen 12), de todas estas propuestas resultan imágenes dinámicas y de gran soltura.



9- Gabriela Raele



10- Cynthia Bergier

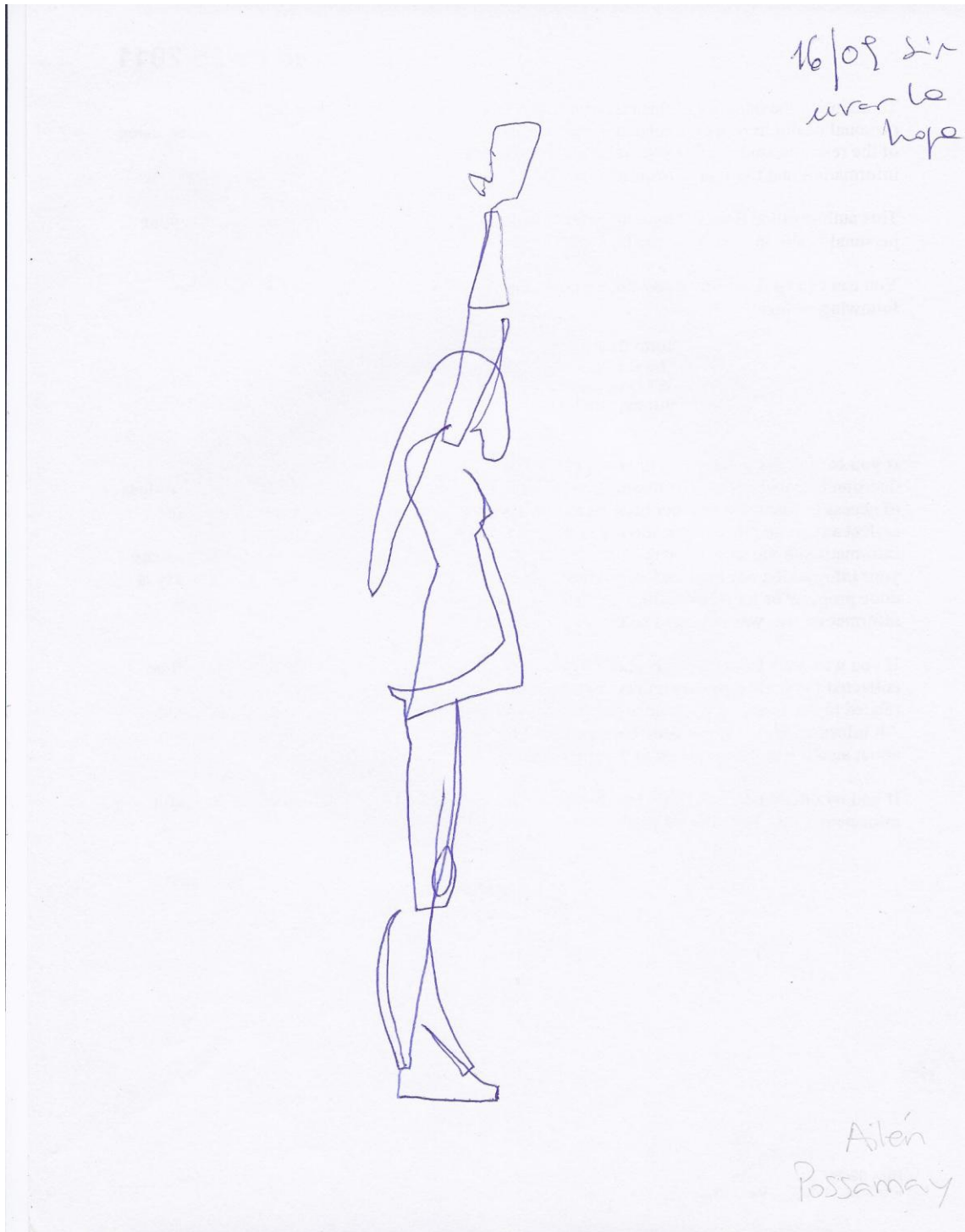


11 Alicia Costa.



12 María Flo

Lo principal es divertirse, podemos dibujar sin mirar la hoja (imagen 13), ejercitar la memoria después de un tiempo de observación, combinar propuestas.



13- Ayelen Possamay

PROPUESTAS

Como venimos diciendo, en cada sesión de croquis proponemos diferentes consignas que enriquecen el dibujo, y cuanto más compleja es la propuesta mejores son los resultados. Con la dificultad “La línea nunca se muestra obediente (...) Uno tiene que empujarla suavemente, engatusarla.” (BERGER 2013: 77)

Una propuesta infalible es la línea continua, la idea es no levantar la punta de la herramienta de dibujo de la hoja (imagen 14), lo que lleva a realizar un dibujo rápido en el que no nos podemos permitir vacilar. Cuanto más alejada esté la mano del dibujante de la punta de la herramienta, mejor será el resultado.



14 Pía Picasso Cazón

Si el modelo está vestido, tendremos en cuenta los pliegues de las telas de su ropa, los que nos ayudarán a entender muchas veces tensiones y articulaciones y nos proporcionan una información extra para representar en el dibujo.

Podemos también partir el tiempo asignado y utilizar dos herramientas, una que genere plano (barra de grafito, tiza, etc) y otra que genere línea (imagen 15). Plano, valor y línea, elementos fundamentales del dibujo.



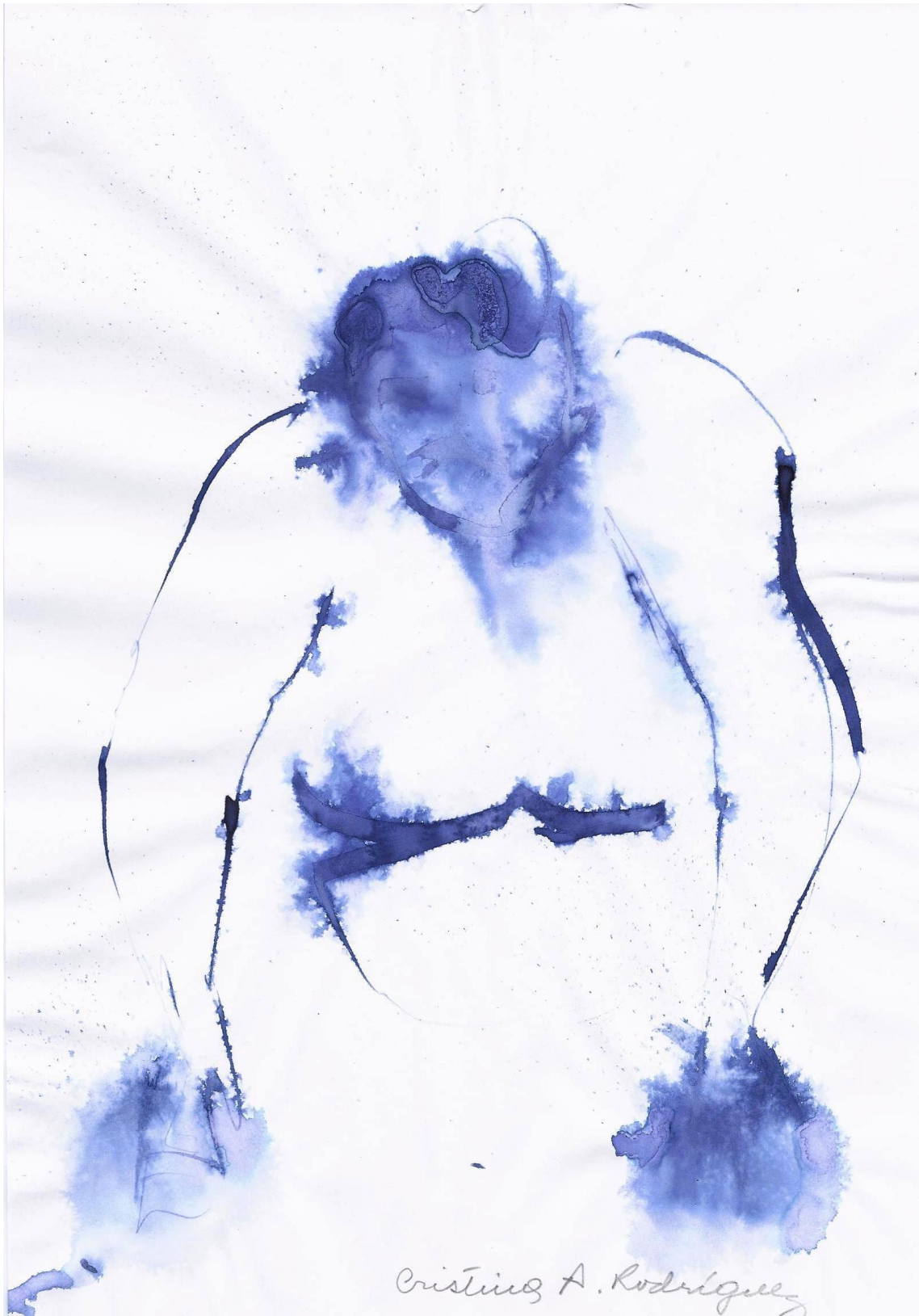
15- Ana Owens

Materiales y herramientas

Una buena propuesta es además, la de utilizar diferentes herramientas y materiales de dibujo en cada sesión. La tinta es un material versátil, muy apropiado para este tipo de ejercicios (el único inconveniente es que por el tiempo de secado no se deben encimar las hojas), podemos utilizarla con diferentes herramientas, como plumas, palitos, cañas, pinceles húmedos o secos (imagen 16). Además de tener la posibilidad de trabajarla aguada para generar diferentes valores, podemos también aprovechar los accidentes, las manchas o incorporar tintas de color (imagen 17).



16- Cristina Rodriguez



17- Cristina Rodriguez

Las tizas (sepia, sanguina, tiza blanca) también son utilizadas con exquisitos resultados, (pero no debemos olvidarnos de fijar los croquis realizados una vez finalizados), incluso se pueden utilizar como técnica húmeda y combinar con tintas. Lo mismo sucede con

la carbonilla, materiales también muy versátiles, de los que podemos aprovechar el esfumado (imagen 18), o utilizar la barrita de canto para generar planos rápidos de valor.



18- Ana Owens

El grafito en polvo trabajado con aguarrás, también es un medio que facilita la mancha rápida y expresiva, las herramientas para utilizar este material se pueden fabricar (muñeca de trapo de algodón o papel tissue) o bien puede aplicarse con pinceles de pelo o cerda (imagen 19).

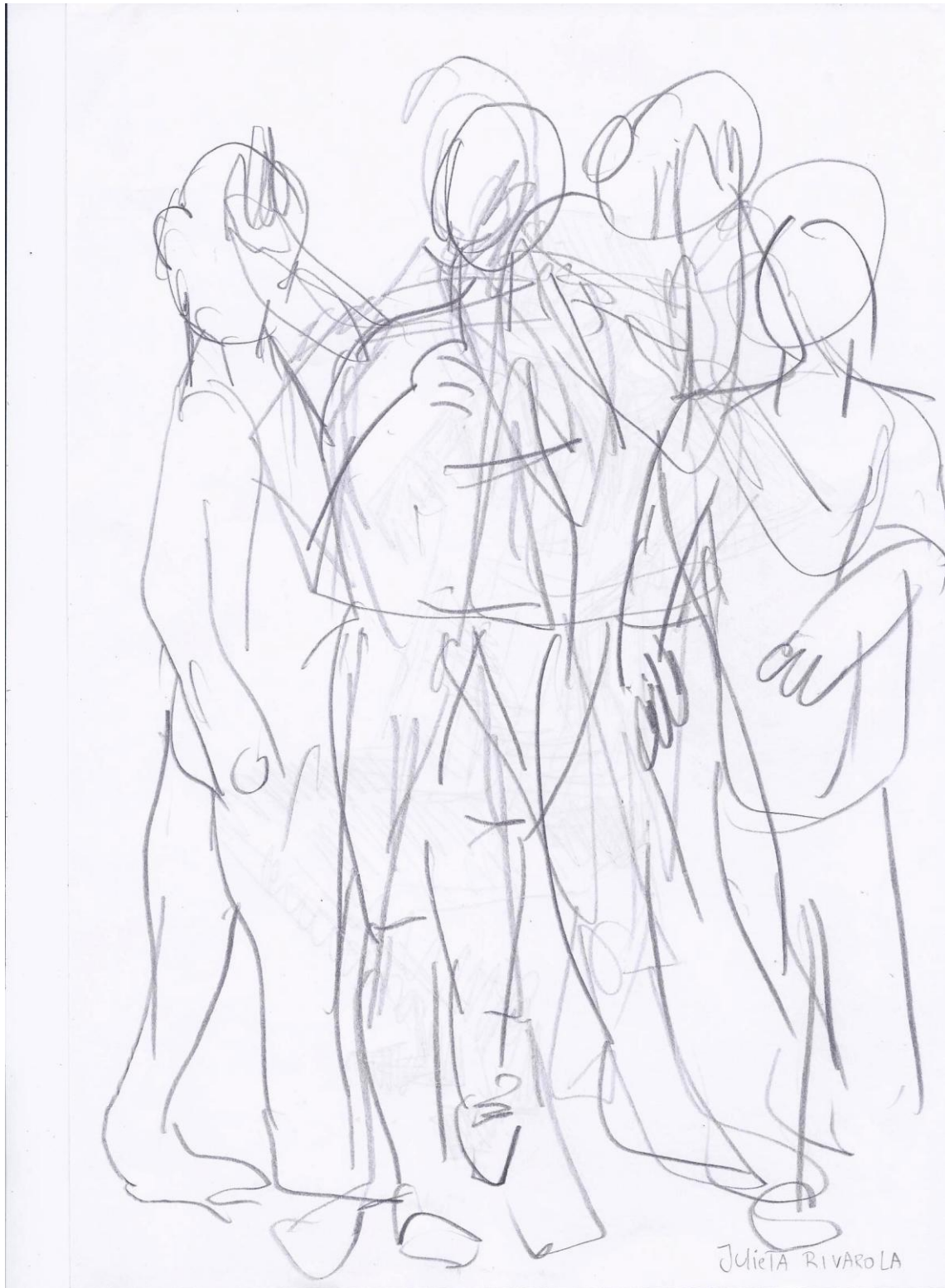


19- Melany Godoy

Consignas

Describiremos e ilustraremos las diferentes consignas que implementamos en nuestras sesiones de croquis. En cada clase proponemos variantes para que la ejercitación sea dinámica y productiva.

- Varias poses organizando una composición: en este caso se aplica un tiempo corto para cada pose y en ocasiones un tiempo más para trabajar el espacio o el fondo. (imagen 20)



20- Julieta Rivarola

Línea enfatizada: la intención es que la línea se module, sea más gruesa o más fina o incluso se abra, dependiendo de las zonas de luz y de sombra o de sectores de la figura que se quieran destacar (imagen 21).



21- Ivan Siles

Para obtener mayor riqueza en la ejercitación del croquis conviene tomar en cuenta las posibles variables de soportes (en cuanto a tamaño, formato regular e irregular, color y textura visual, como matérica, tipos de papeles y cartones etcétera..) (imagen 22)



22- Juan Llobet

Diversidad de disparadores o propuestas

- Poses libres o emulando obras de arte clásicas.
- Utilización de accesorios como pañuelos, sombreros, palos o bastones, ropa, pelucas, sillas y otros elementos significativos.
- Empleo de diferentes agentes lumínicos, luz natural, dirigida, penumbra, iluminación por vela.
- Utilización de diferentes sentimientos y estados de ánimo.

Conviene recordar que uno de los mayores provechos que podemos obtener de una práctica habitual del croquis es el descubrimiento de la propia línea y temperamento natural, que logra emanar en un espacio de tiempo donde no alcanza a aflorar la censura de la razón sino sólo la coordinación cerebro -ojo-mano. Además nos permitirá descubrir los beneficios del error como posibilidad plástica y como parte integral del proceso creativo.

La línea

Dibujar es anunciar con la voz de la línea el significado profundo del “ser de la imagen”.

López Chuhurra

La forma puede construirse por medio de la línea, a través de una línea que dibuja queda determinada la figura. El dibujo de línea puede realizarse a lápiz, pluma, bolígrafo o también con un pincel utilizando tintas, acuarela o cualquier otro medio. Las posibilidades con las que contamos al dibujar con línea son:

- El tipo de línea: Curva, recta, quebrada, etc.
- La continuidad de la línea, el momento en que la interrumpimos crea un vacío.
- El grosor de la línea, de fina a más gruesa y sobre todo si dicho grosor varía en la misma línea al presionar más o menos el instrumento de dibujo.

El plano

Tanto la línea como el plano son los medios con que el dibujante puede crear imágenes bidimensionales. “Trabajada por planos, la imagen pone de manifiesto una concordancia entre la estructura plástica y el elemento escogido para construirla” (LOPEZ CHUHURRA :54)

Dibujo de mancha

Para realizar un dibujo con manchas hay infinidad de técnicas posibles. Se puede usar barra de sanguina o carbón convertido en polvo mediante un lijado o utilizar grafito en polvo. Estos pueden aplicarse mediante una muñeca o trozo de trapo o papel tissue. También las técnicas al agua, como la tinta o la acuarela son muy apropiadas, al igual que el óleo y el acrílico.

Para trabajar por medio de la mancha, la figura se debe plantar con este medio y si se quiere, se pueden definir algunas formas por medio de la línea.

Dibujante dibujado

Como ya dijimos, si el modelo tiene nociones de dibujo, mejores serán las poses para la consigna, si el dibujante sabe que pose es conveniente para cada consigna, comprende en carne propia el dibujo, las direcciones que se deben plantar y el espacio que debe ocupar. Por este motivo creemos enriquecedor que los dibujantes también

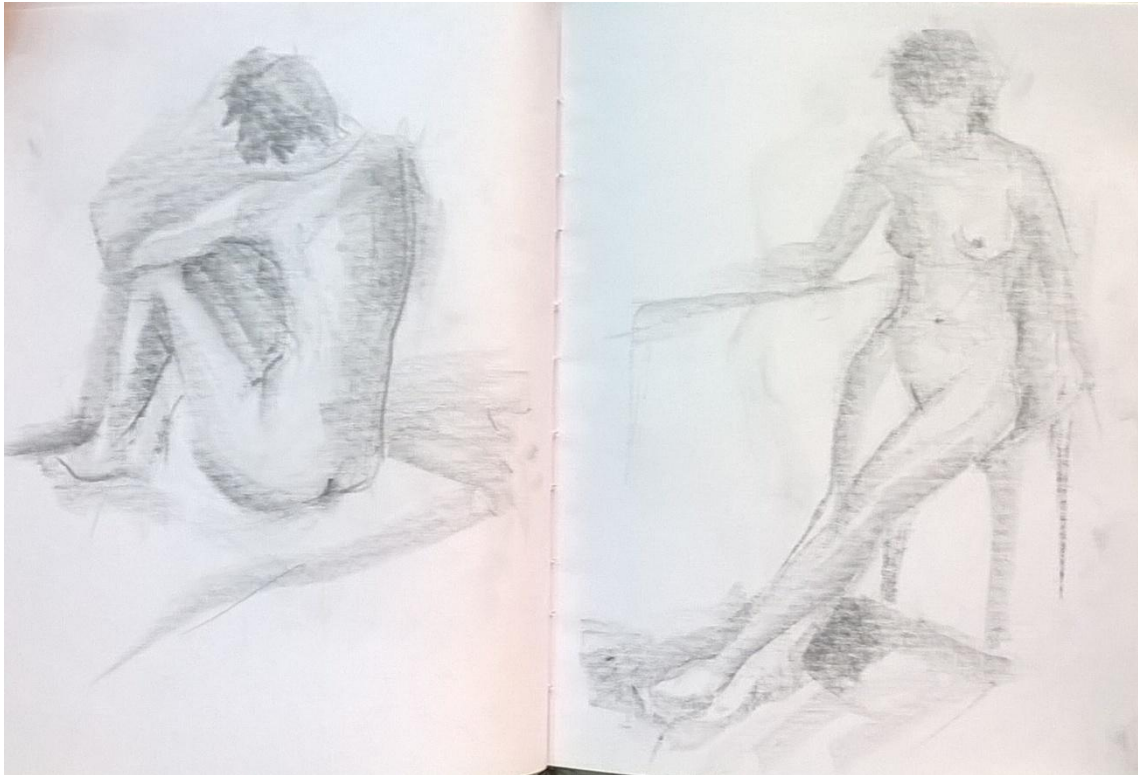
sean modelos para nuestros dibujos y en las sesiones parte del ejercicio es posar y sugerir poses.

Cabe relatar una experiencia realizada en el taller de Oficio y Técnicas del Dibujo I, II y III, con una estudiante de nuestro Taller Proyectual de Dibujo, Agustina Parraud, quien además de trabajar como modelo vivo, tiene como proyecto de obra trabajar el autorretrato, pero no estamos hablando del autorretrato tradicional (cabeza, cabeza y torso), Agustina se retrata según su punto de vista, de la cabeza para abajo, (imagen 23) su propuesta fue que nuestros dibujantes la retraten autorretratándose en tiempos acotados, no especificando la duración, ella se cambiaba de pose cuando terminaba su dibujo. Agustina escribe en su trabajo final del Taller Proyectual de Dibujo¹ “La propuesta fue simplemente hacer lo que hacía en casa, dibujarme en clase y servirles como modelo” ..., propone *“Hola voyeurs, No voy a posar, pero un poco si, Para mí. Mirémosme...”*

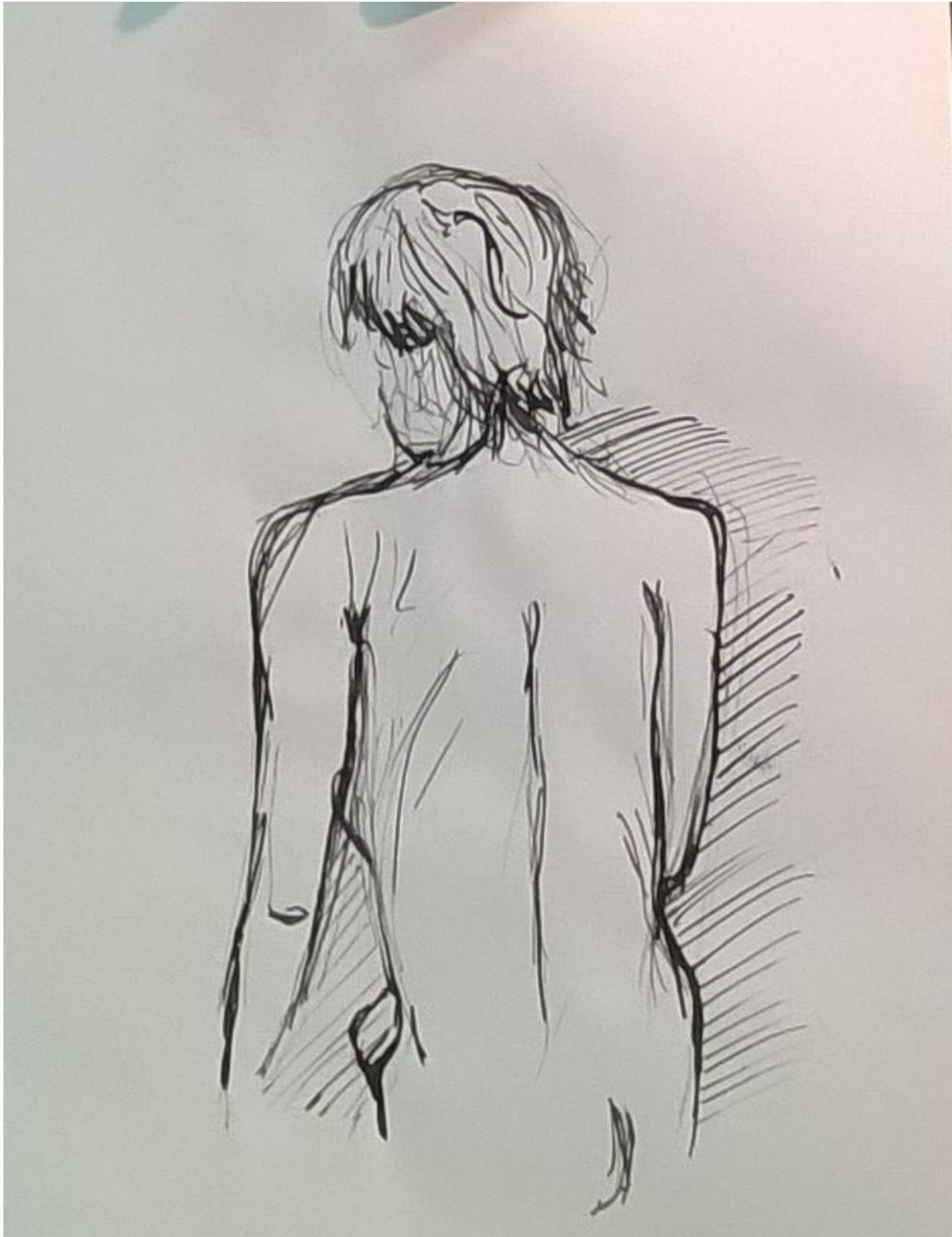


23 Agustina Parraud, tinta s/papel.

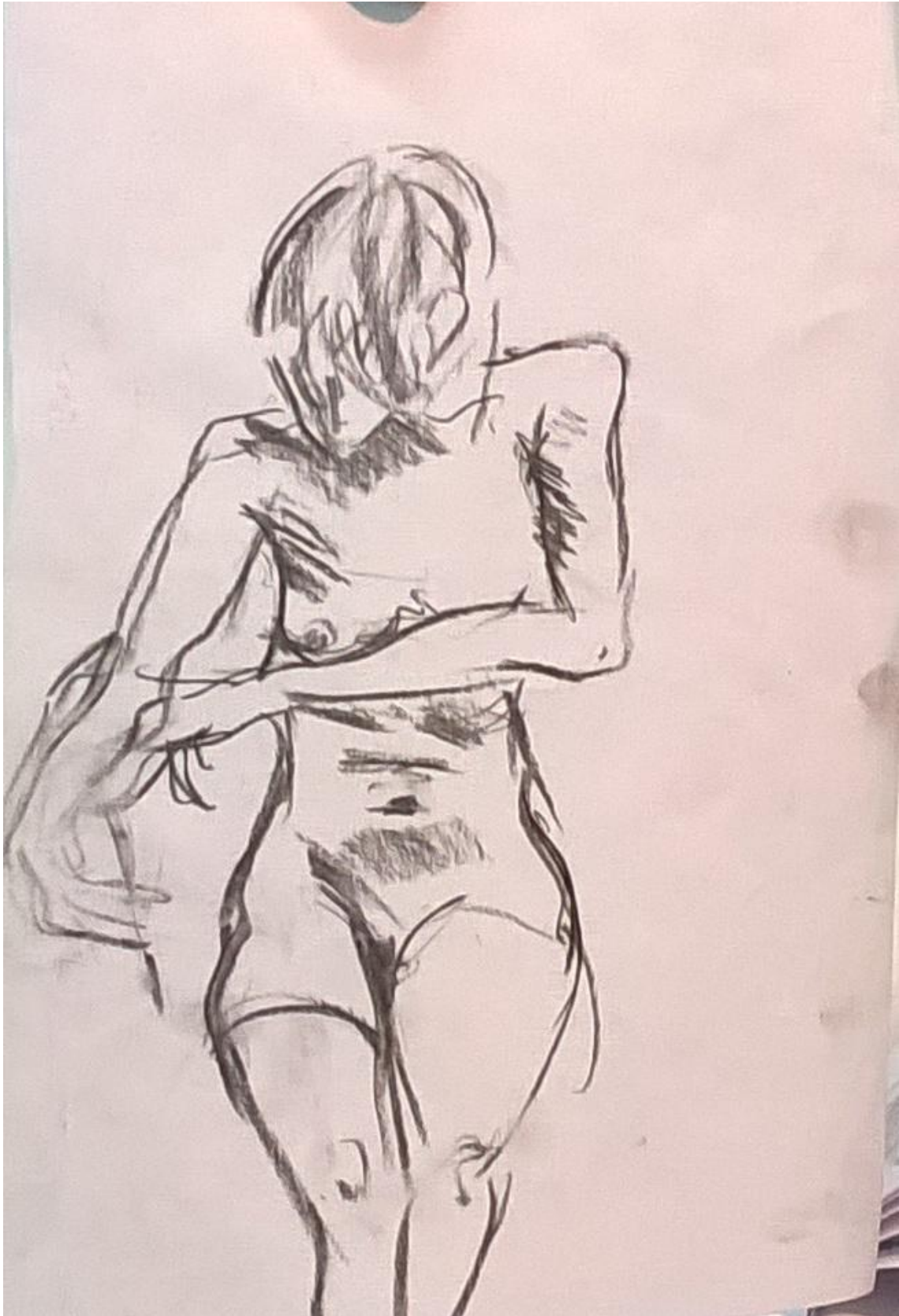
Los siguientes dibujos fueron realizados por estudiantes⁴, resultantes de la experiencia mencionada:



⁴ Los autores de estos dibujos no han puesto sus datos en los mismos, por lo que desconocemos su autoría.









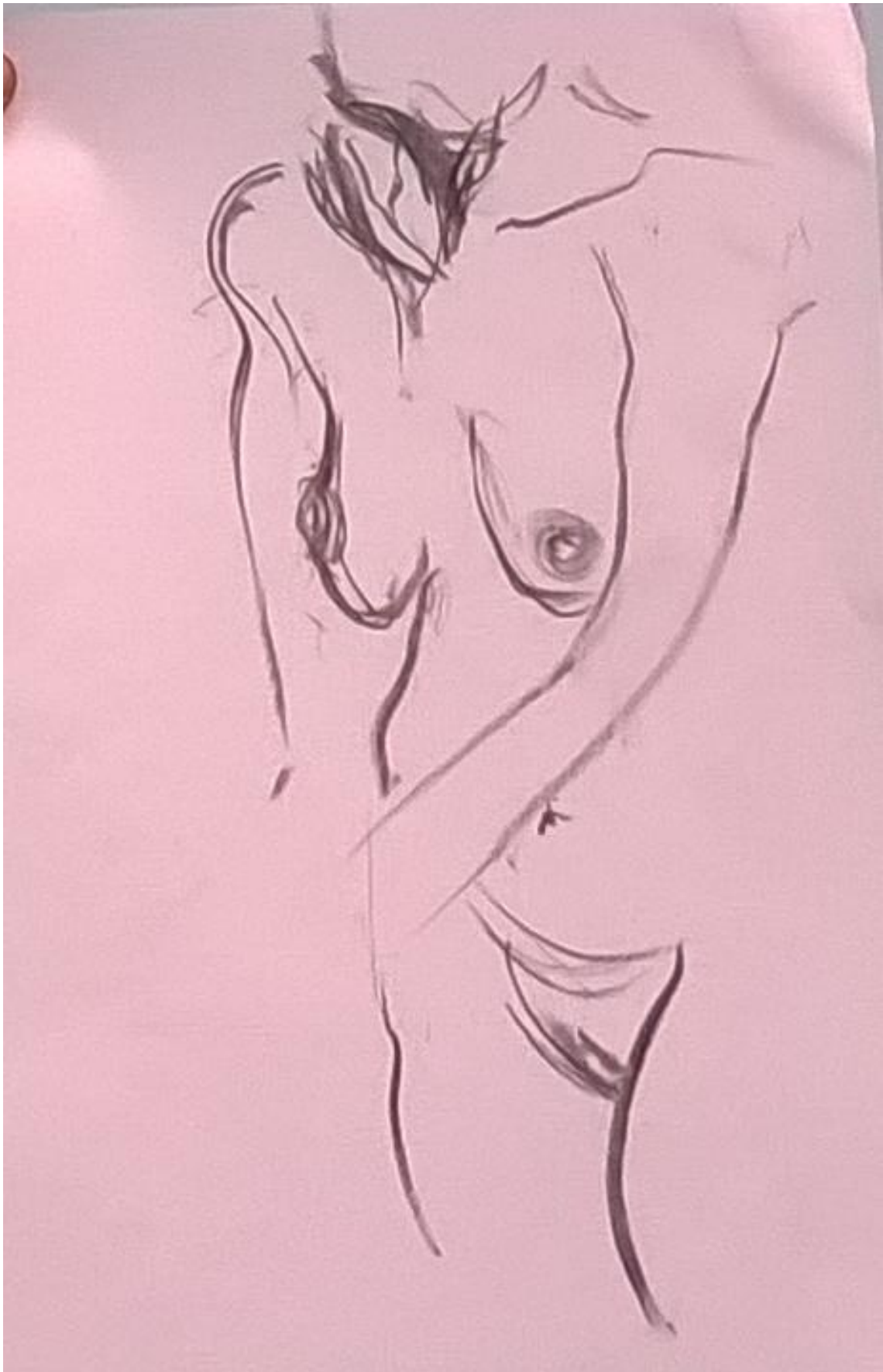


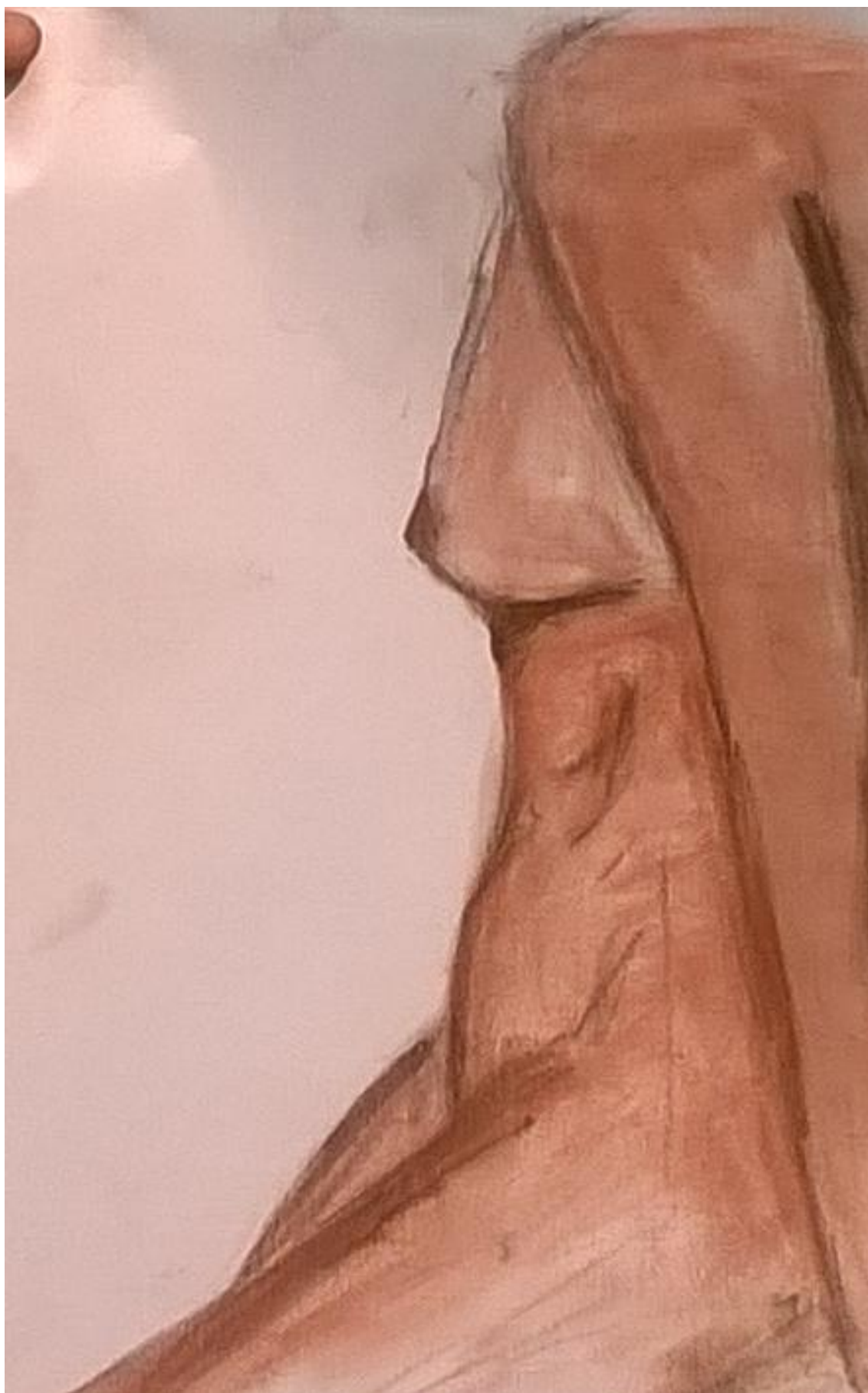


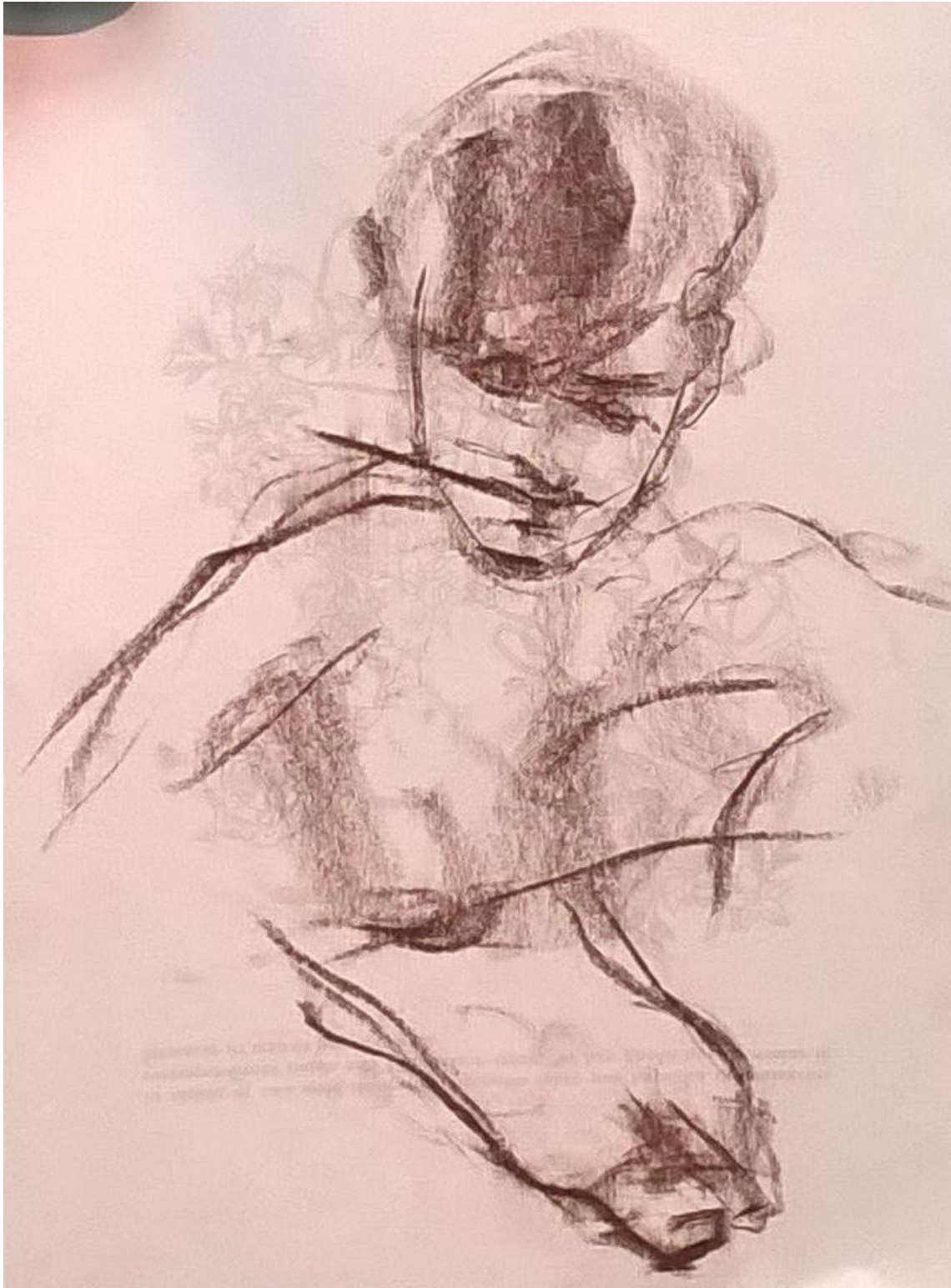






















Los dibujos que se observan fueron realizados por estudiantes de OTAV Dibujo I, II y III, Cátedra Molina de la UNA, durante las sesiones de croquis.



Ana Owens, lápiz graso s/papel.



Anabel Micheloni, bolígrafo sobre papel, consigna: línea continua enmarañada.



Andrés Martínez, barra y lápiz de grafito s/papel.



Andrés Martínez, lápiz de grafito s7papel



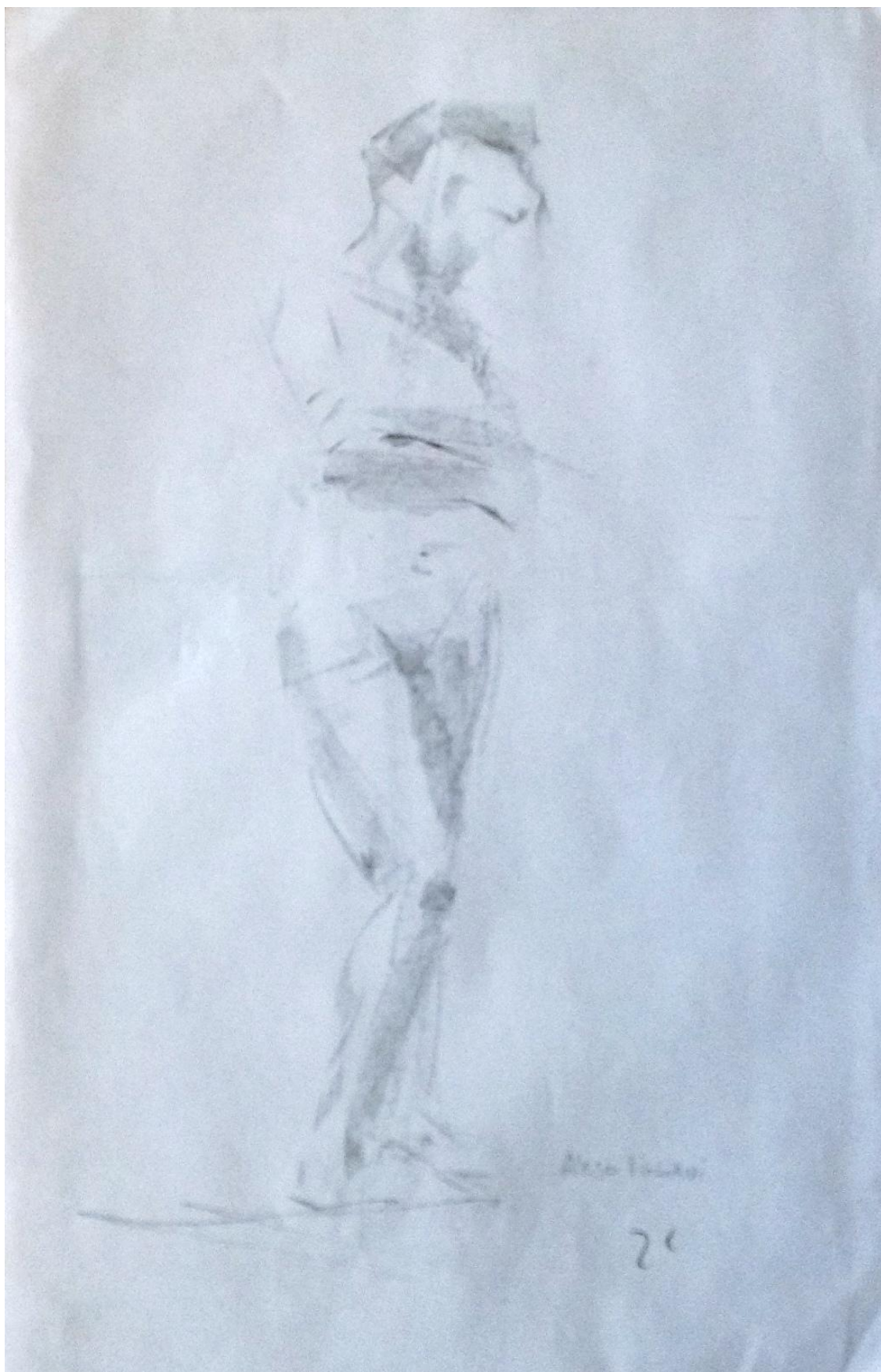
Antonella Miranda Cardenas, estilógrafo s/papel.



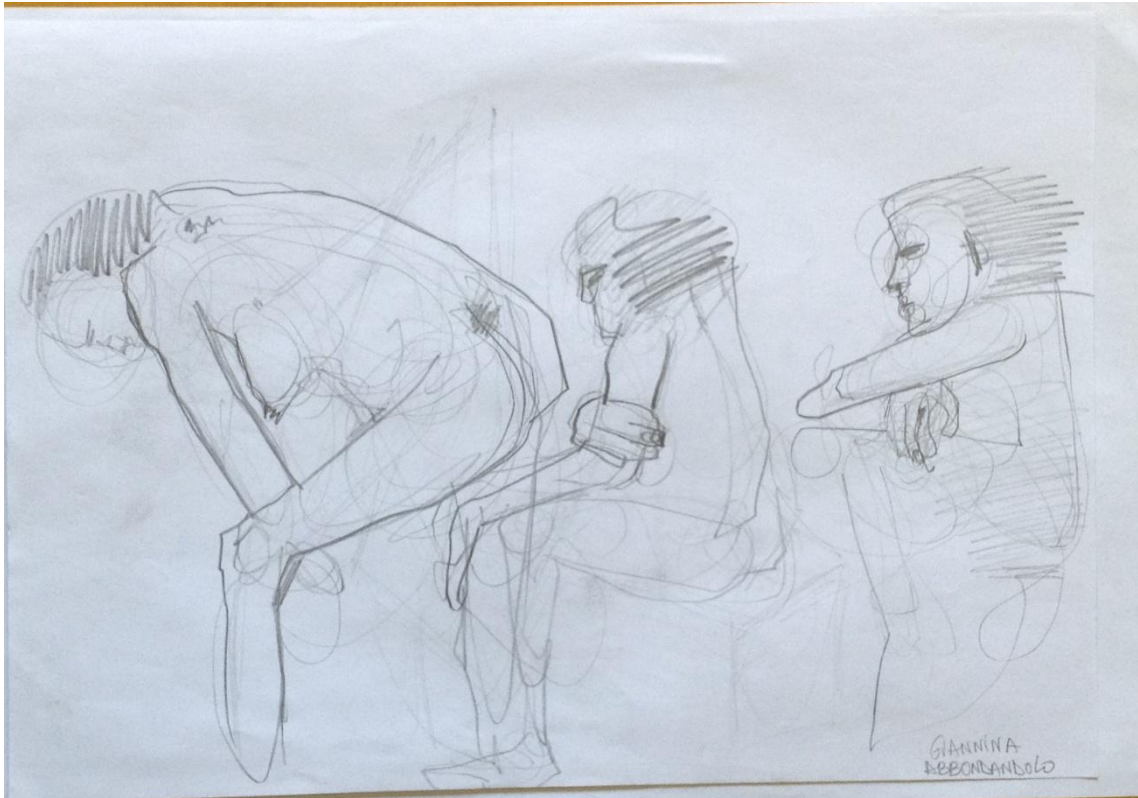
Ailen Possmary, bolígrafo s/papel.



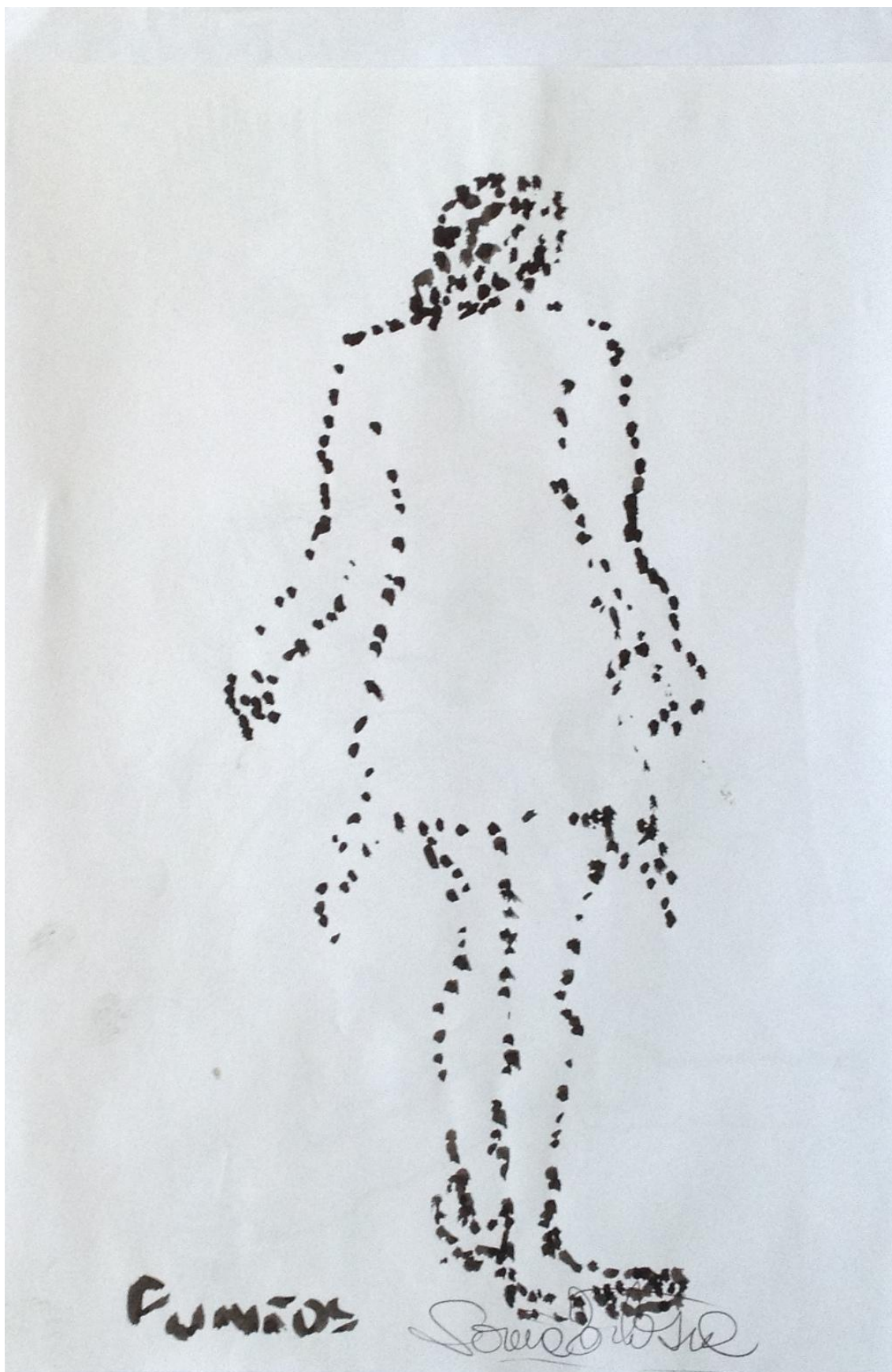
María Flo, 2 herramientas: graffito en barra y bolígrafo



Alejo Vigliani



Giannina Abbondandolo



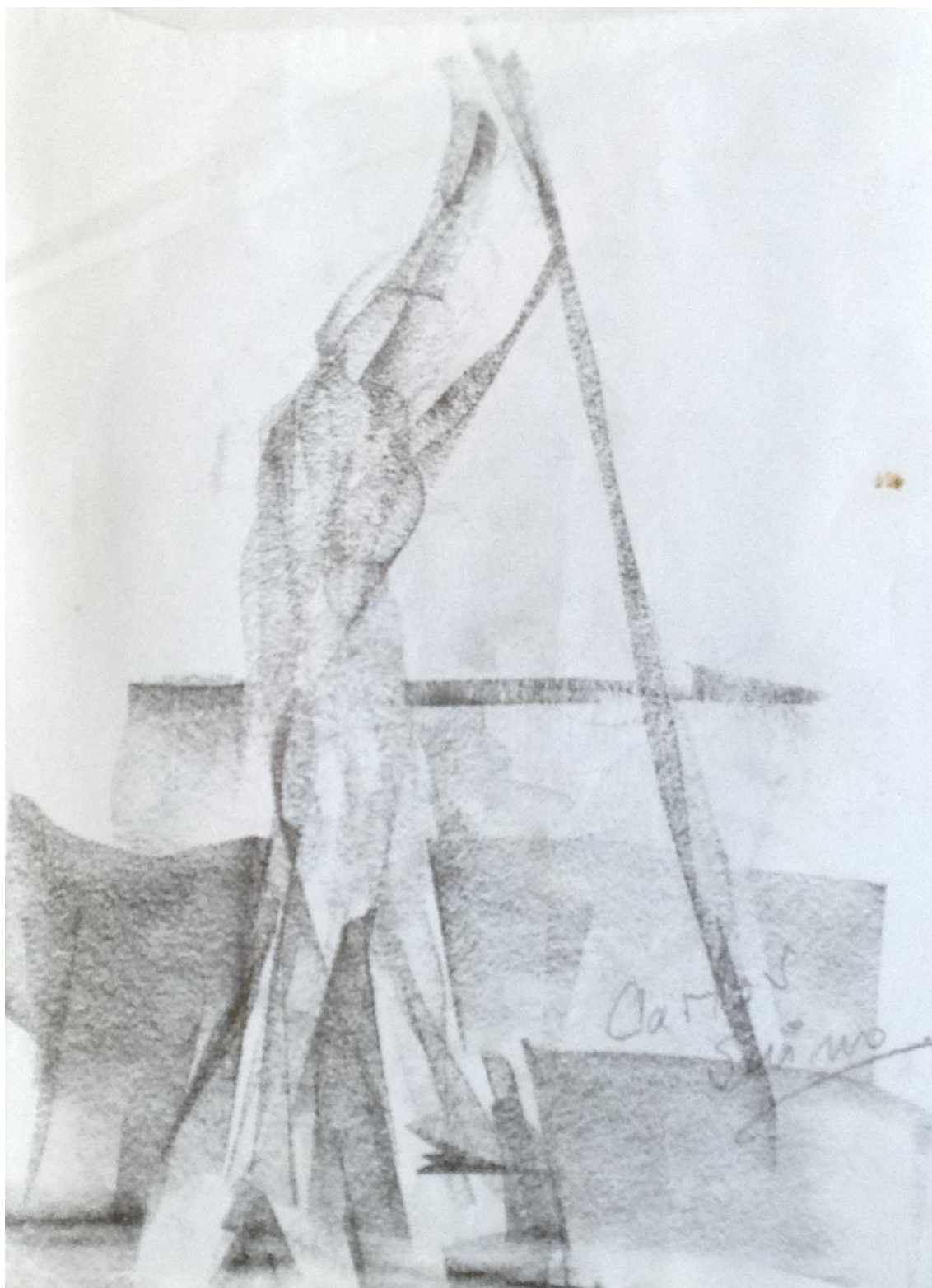
Sonia Tortosa



Irma Cacia, Tinta s/papel, consigna: modelo en movimiento continuo.



Gloria De Paola, collage s/papel, consigna construir la forma con papeles cortados a mano.



Carlos Suino, Grafito s/papel, consigna planos de valor con barra de grafito.



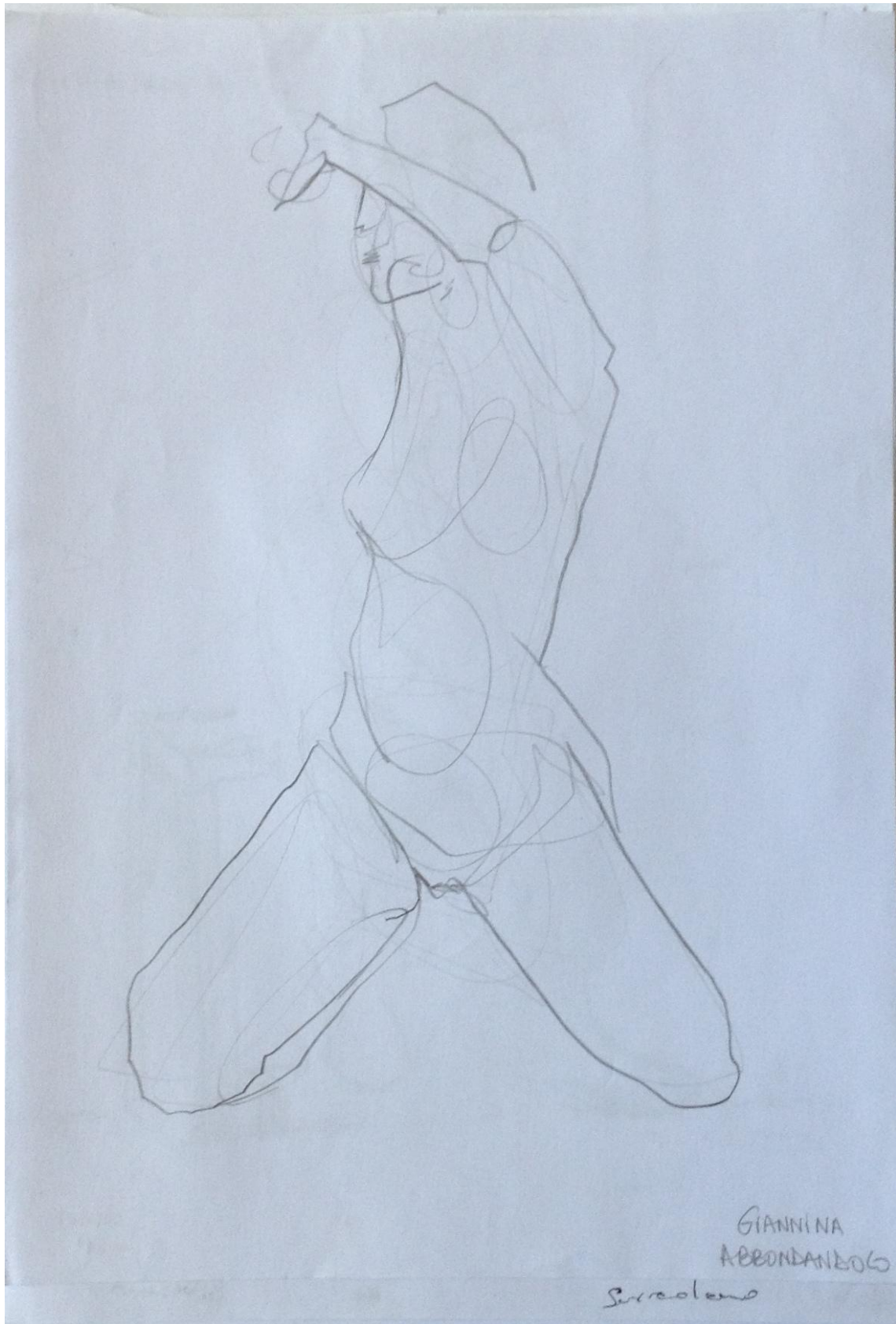
María Elvira Herrero, lápices grasos s/papel, consigna: expresionismo.



Morgan Vincent, grafito s/papel, consigna cubismo.



María Agustina Villalva, bolígrafo s/papel, consigna: surrealismo.



Giannina Abbondandolo, grafito s/papel.



Karina Mangano, bolígrafo s/papel, consigna: 2 manos



Karina Mangano, bolígrafo s/papel, consigna: línea enmarañada



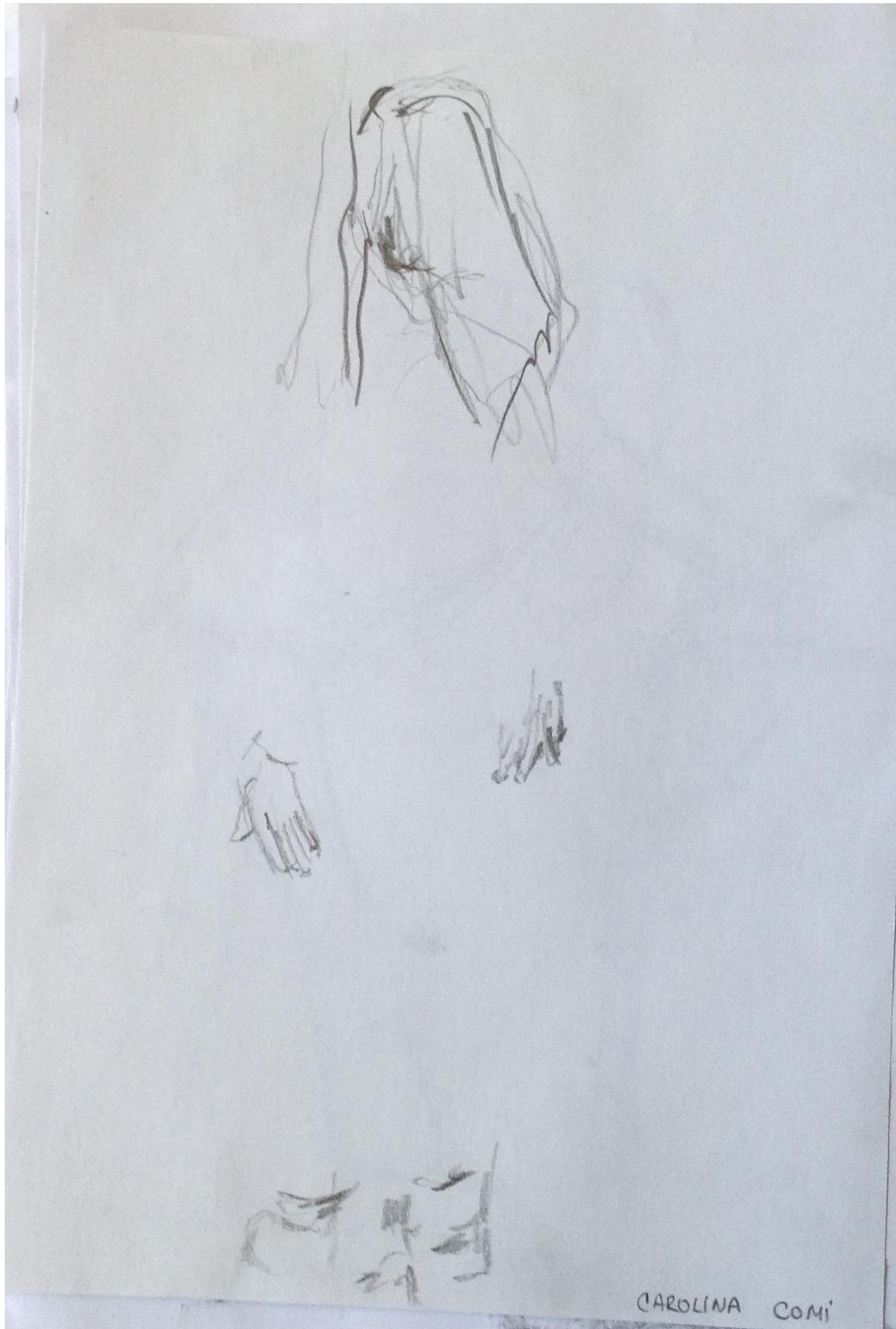
Luca Bisi, grafito s/papel, consigna tranajar únicamente fondo



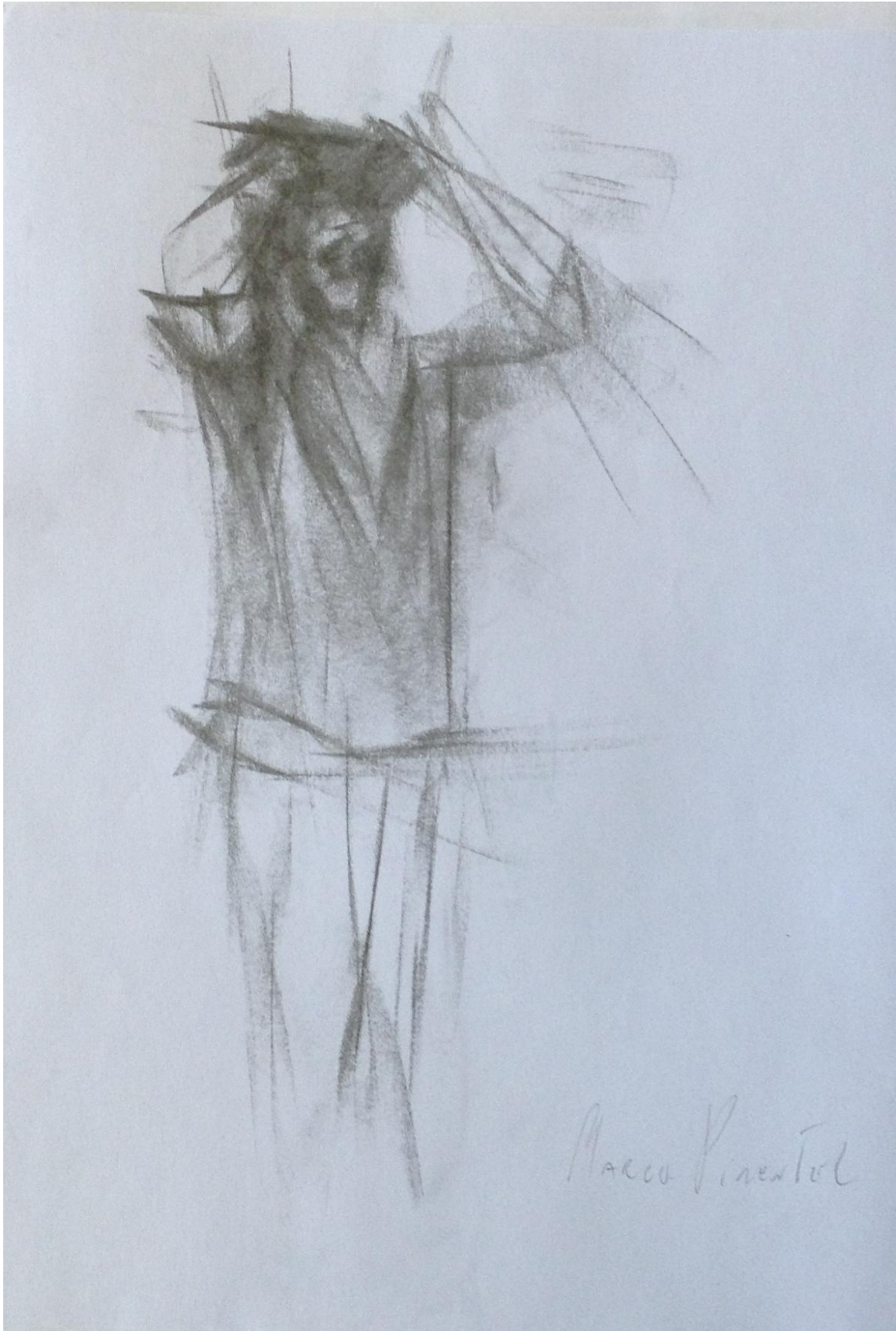
Sofía Rébora, Bolígrafo s/papel, consigna desde la silla, papel apoyado en el piso.



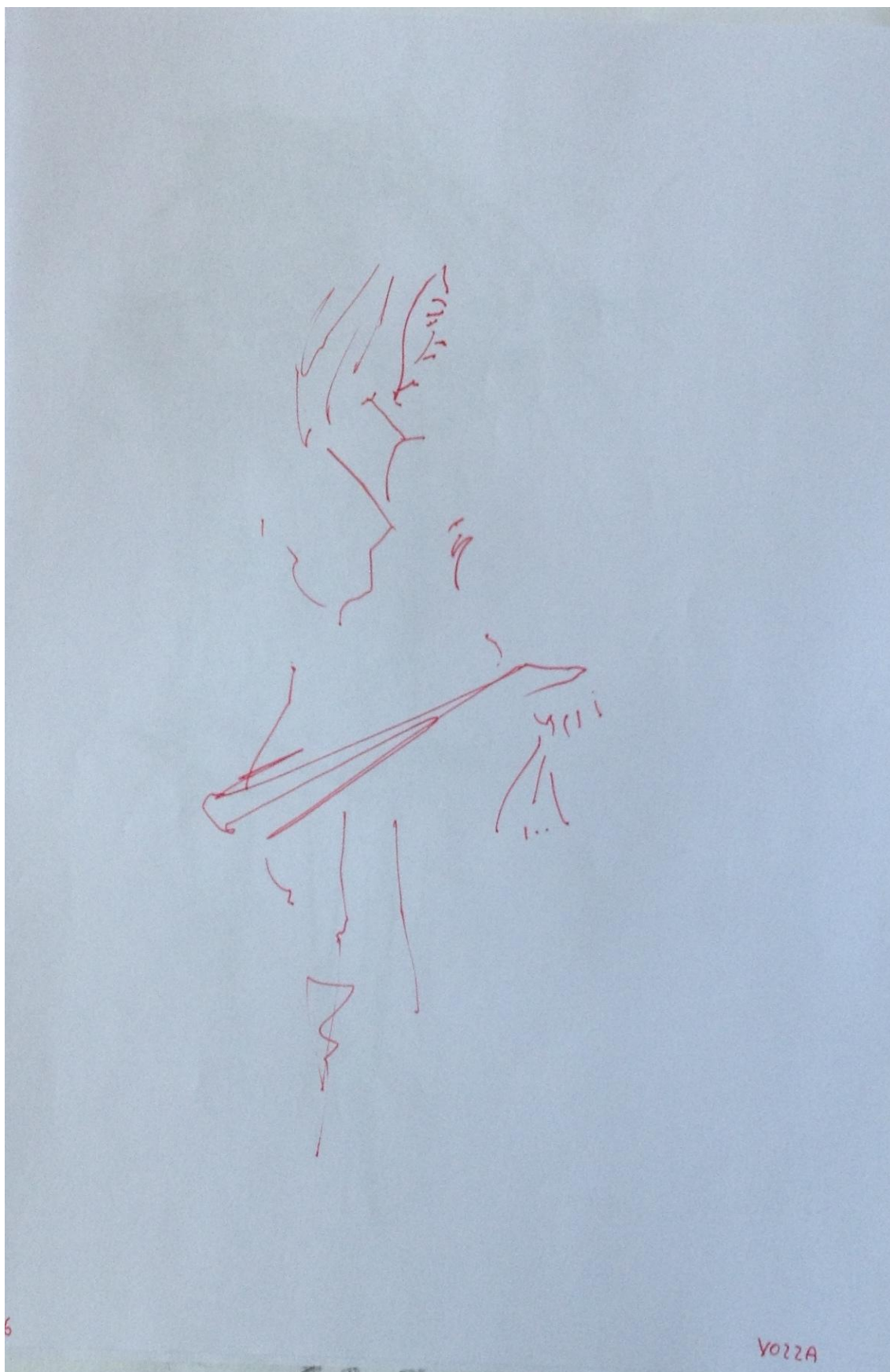
Victor Micheas, Bolígrafo s/papel, consigna: línea continua doble.



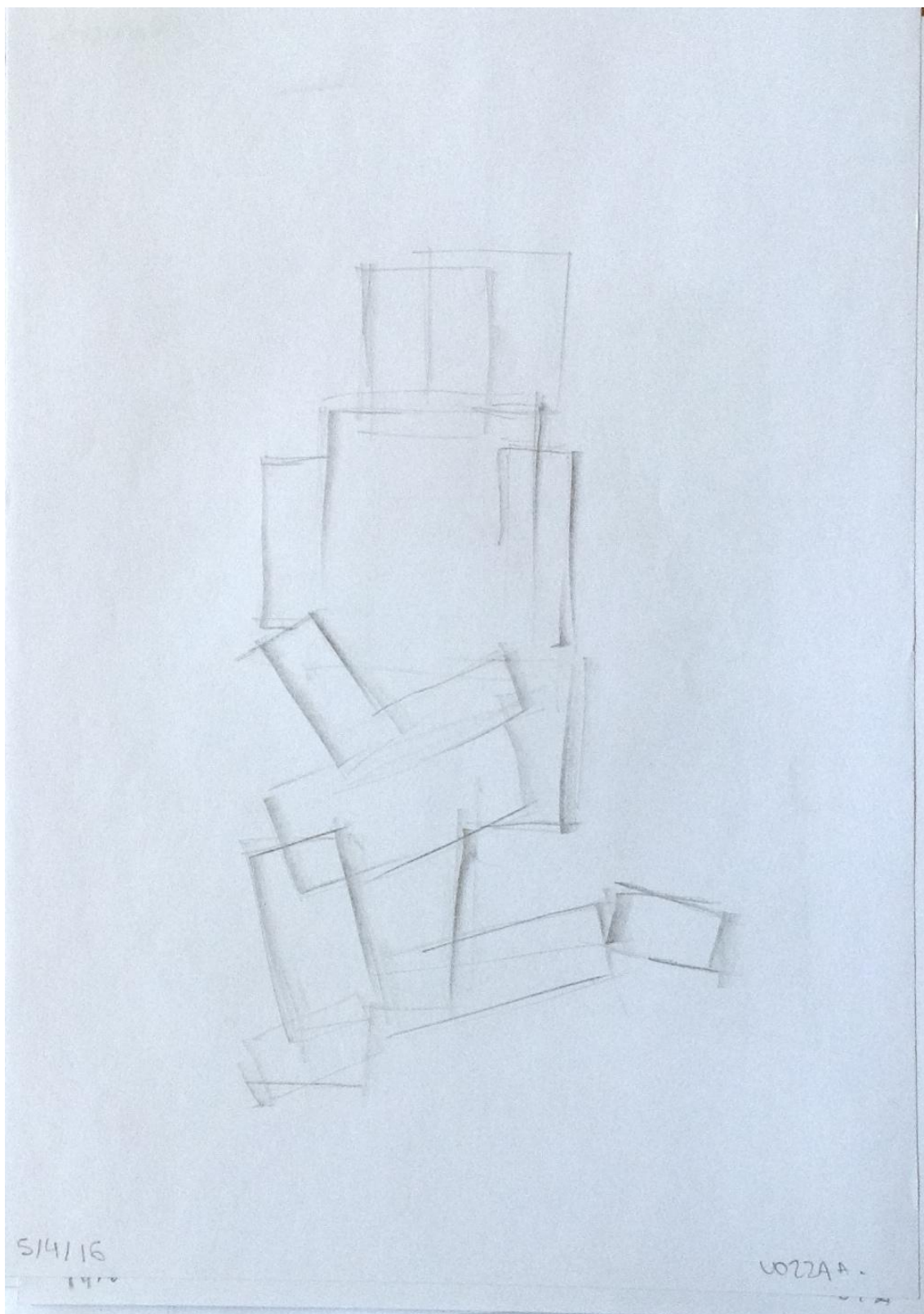
Carolina Comi, Grafito s/papel, consigna sólo pies, manos y cabeza.



Marco Pimentel, grafito s/papel, consigna a partir de la mancha.



Voza, microfibra s/papel, forma abierta.



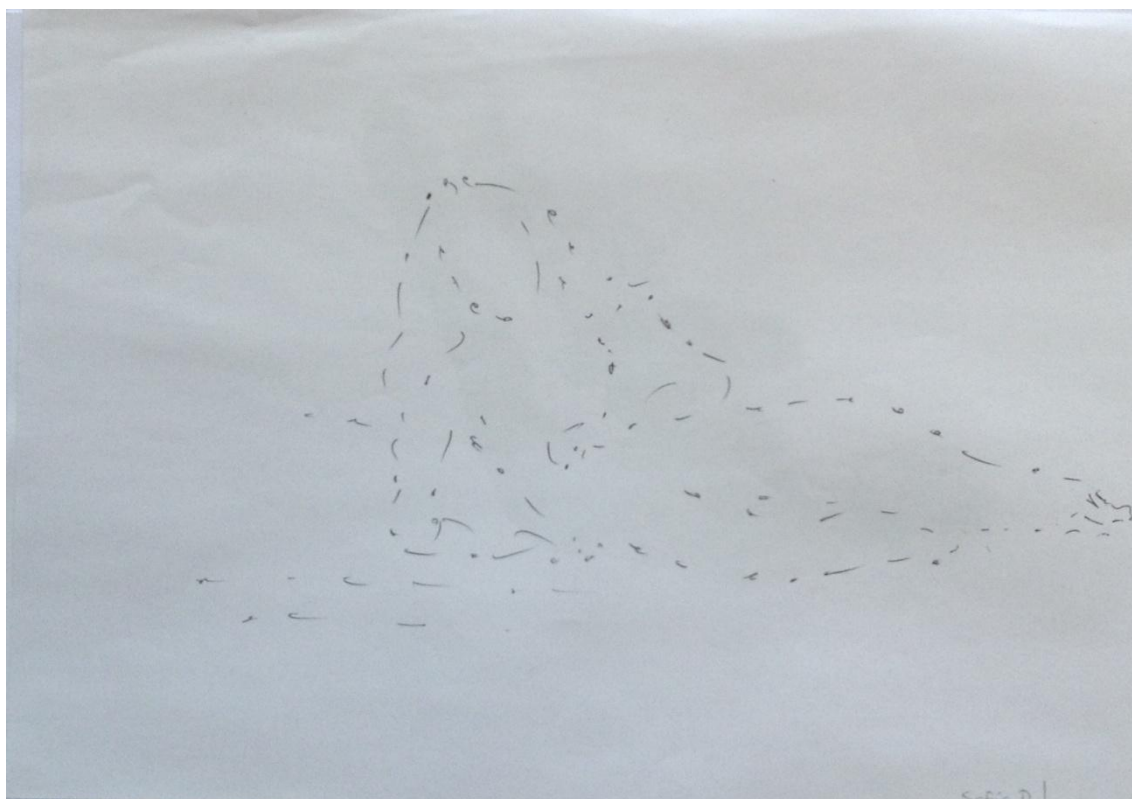
Voza, Grafito s/papel, consigna: formas geométricas.



Candela Wilder, carbonilla s/papel, consigna: dibujar sobre un plano oscuro con goma.



Romina Córdoba, tinta s/paple, consigna dibujar con mancha de agua.



Sofía Rébora, grafito s/papel, consigna: puntos y comas.



Sofia Rebora, microfibra s/papel, consigna: línea continua.



BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

AAVV *Curso Práctico de Dibujo y Pintura*, Madrid, Grupo Pirámide.
S/F

BERGER, John *Sobre el dibujo*, Barcelona, Ed. Gustavo Gili.
2011

PARRAMON, José *Como dibujar la figura humana*, Barcelona, Parramon Ediciones.
1987

INDICE

INTRODUCCION	1
CROQUIS	2
SESION DE CROQUIS	6
REPRESENTACION DE LA FIGURA EN MOVIMIENTO	6
REPRESENTACION DE LA FIGURA ESTATICA	11
EL EMPLEO DE LA LINEA	13
PLANTAR LA MASA	15
RESCATAR LO LUDICO	15
PROPUESTAS	21
MATERIALES Y HERRAMIENTAS	23
CONSIGNAS	28
DIVERSIDAD DE DISPARADORES Y PROPUESTAS	31
LA LINEA	33
EL PLANO	33
DIBUJO DE MANCHA	33
DIBUJANTE DIBUJADO	33

INDICE