

TALLER DE DIBUJO Y EXPRESIÓN GRÁFICA
ACTIVIDAD 1

Dibujar para mirar

Tania Castellví

Estudiante de Grado en Artes
Universitat Oberta de Catalunya

Octubre 2018

Dibujar para mirar

I	Introducción.....	3
II	Dibujo de objeto.....	4
III	Dibujo de paisaje.....	6
IV	Dibujo del entorno.....	8
V	Reflexiones.....	12
VI	Bibliografía.....	13

I Introducción

¿Cómo me cambia la mirada el hecho de dibujar?

Gracias al dibujo represento ideas (óleos y dibujos con tinta china negra) o algo real (un retrato, por ejemplo). Al pintar no había profundizado mucho en el dibujo en sí mismo, es un medio para llegar a la historia del cuadro. En los dibujos con tinta, mi dibujo es la obra; la importancia es total. Sin pensarlo, al pintar con colores o sólo en blanco y negro; hago aquello que mencionan Ching “el dibujo difiere de la pintura y de la coloración de superficies” (Ching, 2016, pág. 1) y Berger “...el simple hecho de que los dibujos, a diferencia de las pinturas, son por lo general monocromos” (Berger, 2011, pág.39).

Me identifico con esta definición: “un dibujo es un documento autobiográfico que da cuenta del descubrimiento de un suceso, ya sea visto, recordado o imaginado”. (Berger, 2011, pág. 8) y las lecturas de la Actividad 1 me han ayudado a encontrar una explicación a... ¿por qué dibujo lo que dibujo?

...Lenguaje de signos para sordos, señales de humo... ¿El dibujo es un lenguaje de la mente? Si pintar es algo ancestral y está en nuestros genes, quizá pintamos o dibujamos los que nos expresamos mejor en el lenguaje gráfico y además tenemos la oportunidad de poder hacerlo.

Cada obra muestra el ojo de la mente de su autor o autora, es una expresión de su interior y particulares percepciones de las cosas.

Figura 1. Edward Hopper (1925). The House by the Railroad [Pintura]. The Museum of Modern Art, Nueva York. Disponible en: <http://arts.recursos.uoc.edu/referents-dibuix/es/edward-hopper/?filter=.sujeto>. Consultado 10/10/2018

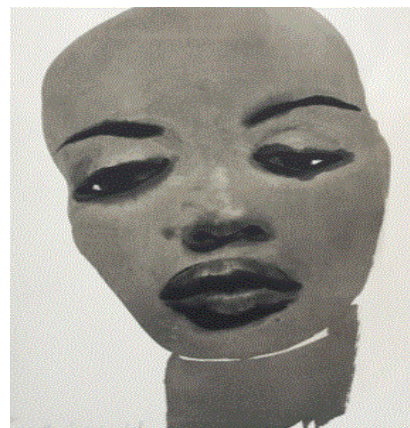

Figura 2. Marlene Dumas (1995). The Supermodel. [Pintura]. Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: <http://arts.recursos.uoc.edu/referents-dibuix/es/marlene-dumas/>. Consultado 10/10/2018

Debemos buscar los materiales y medios que mejor nos permitan expresar las imágenes del ojo de nuestra mente y comunicar nuestra experiencia frente a lo que estamos representando: Ver – comprender - captar el motivo (Metzger, 1988/1991, pág. 3 citado por Brussain 2.2).

Creo que dibujar con más atención, con un sentido, variando a perspectivas reales o irreal, técnicas y posiciones, pensando en el receptor, en qué significa si lo hago de una manera u otra, hace que mi mirada también sea más cuidadosa, reflexiva o imaginativa. En cierto modo reeduca al cerebro, para que preste atención no sólo a lo que está acostumbrado o quiere ver (y se vaya volviendo cada vez más perezoso y corto de miras); sino que introduzca cambios e imaginación al mirar.

II Dibujo de objeto

La batidora, un objeto significativo

Elegí la batidora porque la uso por lo menos cada 3 días. Siempre para hacer cosas ricas que nos hacen felices: cakes, panes, las tortas de los cumpleaños y siempre un pastel para el domingo que viene la familia. Tengo una relación muy estrecha con la batidora.

Aunque en los bocetos acompañé el objeto con elementos extra para comunicar una asociación a disfrute, ahora pensé mejor qué deseaba comunicar. Pensé que **quería comunicar que este objeto, para ser una batidora necesita mi acción; necesita que yo presione el botón.** Por eso la orientación de la foto también es diferente de los bocetos. En esta posición el objeto no está de fondo quieto, sino que el encuadre muestra el botón en primer plano y más atrás las aspas; así invita a la acción y ella... podrá ser.

Usé la técnica de dibujar con lápiz o grafito, porque me pareció la más apropiada para crear un dibujo con modelado de formas; que era el resultado que pretendía obtener. Utilicé papel Canson de 130g, lápiz HB para el dibujo, 2B para las zonas oscuras y difumino (no utilicé borrador).

**Referente:
Dibujo
de modelado
de formas**

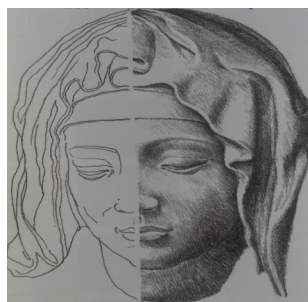

Figura 3. Ching, Francis D. K. y Juroszek, Steven P. (2016). [Dibujo] Dibujo y proyecto. p.48. Barcelona: Editorial Gustavo Gili

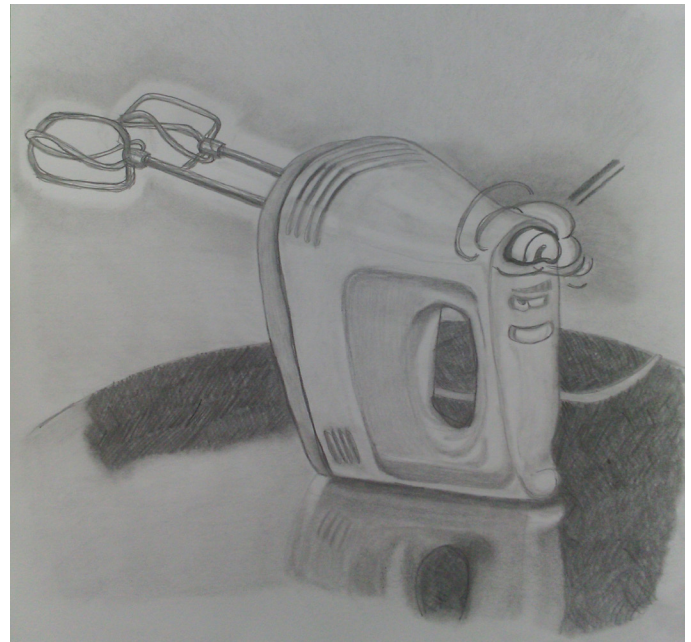
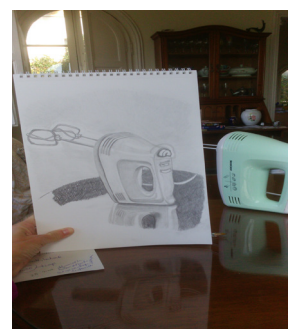
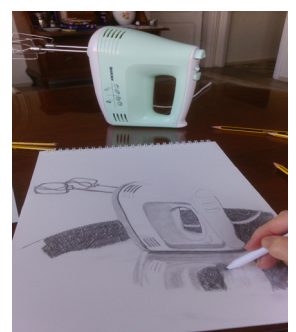
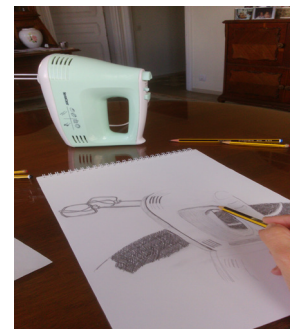
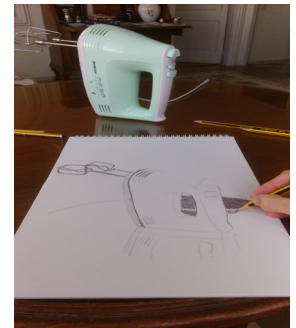

Figura 4. Elaboración propia (2018). Dibujo definitivo a lápiz

Proceso

Intenté hacer líneas envolventes, redondeadas como los giros de las aspas, reservé blancos para el botón y las aspas (para así conectarlos o asociarlos). Difuminé el rayado de la mesa y también el espacio negativo detrás de la batidora para que no distrajeran del tema.

Varias veces alejé el dibujo para comprobar qué efecto estaba logrando. Creo que las aspas destacan con el fondo blanco. Como no me parecía que el botón atraía la mirada lo suficiente, oscurecí el fondo que le rodea y añadí una raya primero. Luego otra. Las dejé así para que el observador piense algo:
¿Es una flecha?
¿Es otra aspa? ...

Bocetos preliminares...

Dibujo a carboncillo

Miré lo que decía el Art Toolkit, pues hace tiempo que no uso el carboncillo. Empecé directamente con el cuerpo de la batidora y fui haciendo trazos gruesos, finos, difuminando... Me fijé dónde podía presionar más, para hacer sombras profundas. En otras partes para dar volumen, difuminé con el dedo. Añadí dos elementos que tienen que ver con mi relación con el objeto y otro que hace referencia a su uso permanente.

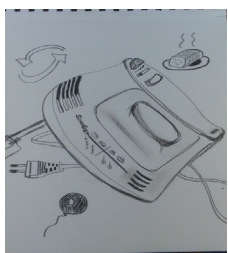

Figura 5. Elaboración propia (2018). Dibujo a carboncillo

Dibujo con rotulador

Utilicé un rotulador N° 02 y probé el método del dibujo ciego del contorno.

Me gusta el resultado, encuentro que refleja el sentido multifunción del objeto y su versatilidad.

Añadí 5 estrellas dibujadas sin mirar el papel, que sería mi valoración de lo bueno que es tener una batidora.

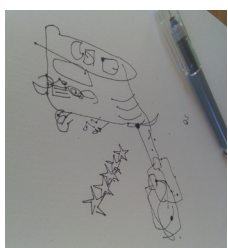
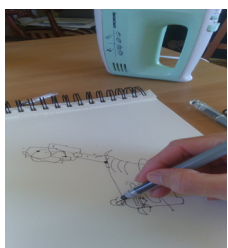
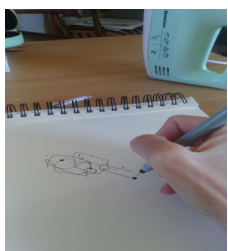
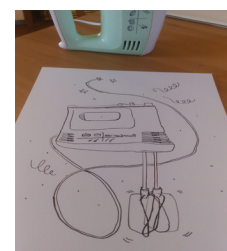
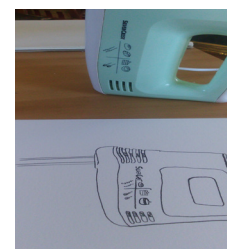
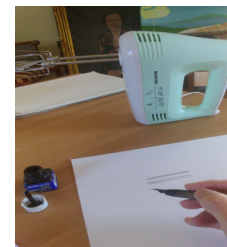

Figura 6. Elaboración propia (2018). Dibujo con rotulador

Dibujo con tinta china

Consulté la ficha del Art Toolkit. Utilicé un canuto de madera con una punta de metal y cartulina Canson de 370 gr. Quería hacer un dibujo muy lineal y más frontal del objeto. Añadí a las aspas unas líneas semi-circulares, para comunicar la idea de movimiento. Aquí el objeto se representa de manera más animada o espero que transmita esa idea.

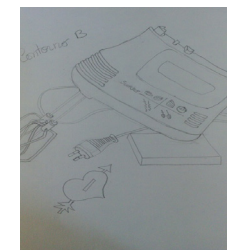
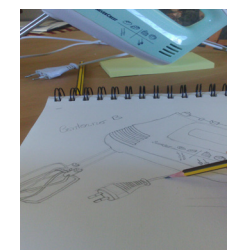
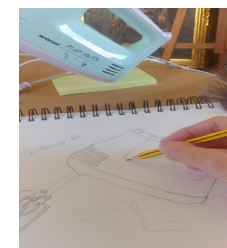
Figura 7. Elaboración propia (2018). Dibujo con tinta

Dibujo a lápiz

Comencé esbozando las áreas que ocuparían la batidora y las aspas. La verdad es que usé bastante el borrador. Mirar con calma para poder reproducir, hace que sigamos con la mirada las rectas, las curvas, las vueltas y es agradable. El objeto ya no es tan "objeto" o algo frío, lo hacemos más nuestro; creo que lo vemos con más cariño. Es un dibujo lineal y utilicé el lápiz B 1.

Figura 8. Elaboración propia (2018). Dibujo a lápiz

Conclusiones

Hacer estos dibujos me ha servido para aplicar los conceptos de contorno, forma, figura-fondo, tono y textura. También dar al proceso una intencionalidad y decidir cómo era la mejor manera de transmitir la idea. El dibujo "definitivo" es quizá demasiado formal, pero me ayudó a practicar la realización de un dibujo con las primeras reglas básicas. El valor que le doy, es el del aprendizaje.

III Dibujo de paisaje

Zona de parque en tres versiones

Dibujo lineal

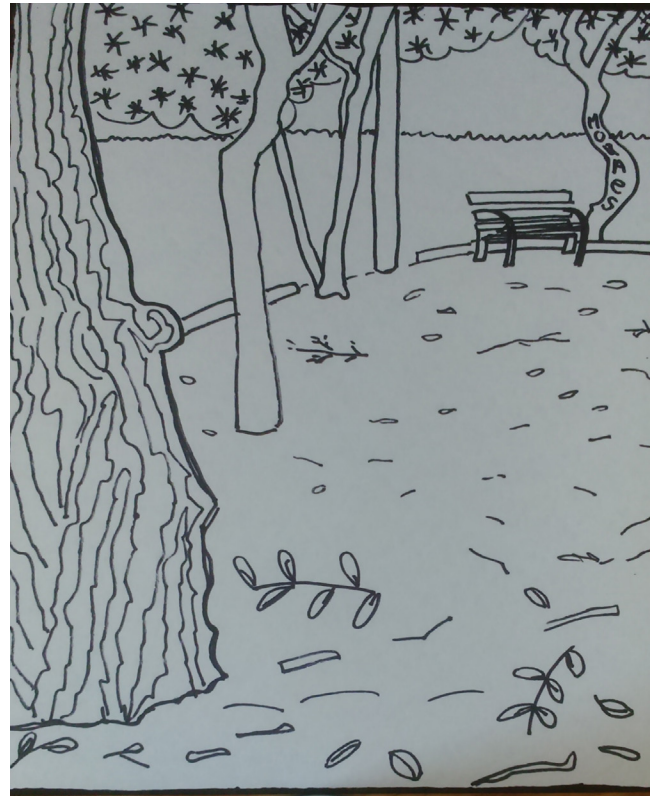

Figura 12. Elaboración propia (2018). Dibujo lineal

Referentes de las versiones que se trabajaron

Dibujo con manchas

Figura 9. Guy Maestri (2011). Hill End Study. Dibujo. [Dibujo]. Galería dibujar para MIRAR, título 18. Taller de dibujo y expresión gráfica aula 2. UOC. Publicado 26/09/2018. Consultado 09/10/2018

Dibujo lineal

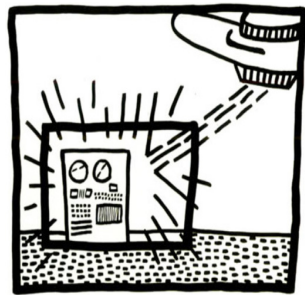

Figura 10. Keith Haring (1980). Dibujo. [Dibujo]. Galería dibujar para MIRAR, título 29. Taller de dibujo y expresión gráfica aula 2. UOC. Publicado 26/09/2018. Consultado 09/10/2018

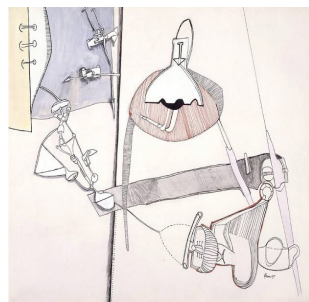

Figura 11. Eva Hesse (1965). Sin título. [Dibujo]. Galería dibujar para MIRAR, título 10. Taller de dibujo y expresión gráfica aula 2. UOC. Publicado 26/09/2018. Consultado 09/10/2018

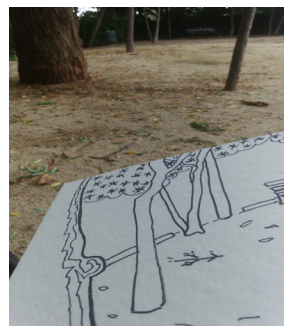
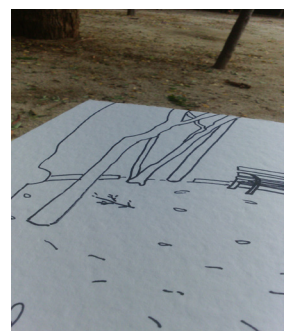
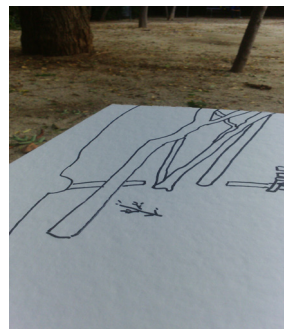
Dibujo con líneas y manchas

Para lograr un efecto como el de Keith Haring, utilicé un rotulador grueso.

Me concentré en hacer sólo líneas o formas con líneas, sin rellenar. Y añadir algunos detalles para que el dibujo transmita más calidez.

También quería que hubiera mucho espacio negativo, o un fondo limpio como el dibujo referente.

Encuentro que un dibujo así es agradable de hacer, va a lo directo y permitiría centrarse en una idea a transmitir.

Dibujo con manchas

Figura 13. Elaboración propia (2018). Dibujo con manchas

Para hacer este dibujo utilicé tinta china sepia, pincel grueso con punta redonda y cartulina canson.

A fin de pintar manchas que representen el paisaje, pinté prácticamente todo el tiempo con los ojos entornados para ver las principales luces y sombras.

No se puede resolver todo de golpe, porque se mezclarían las pinceladas y no se lograría el efecto de manchas que van de más claro a más oscuro. Hay que esperar un poco que seque cada capa.

El resultado está bien porque transmite volumen y profundidad.

Dibujo con líneas y manchas

Figura 14. Elaboración propia (2018). Dibujo con líneas y manchas

Aquí utilicé los mismos elementos que el dibujo anterior, añadiendo rotulador al final.

El proceso es diferente, pues elegí qué zonas irían rellenas de color. Y en el dibujo anterior, pensé dónde está la luz y dónde la sombra. (Creo Eva Hesse no hizo así su dibujo, sino que primero delineó y luego relleno ciertas zonas).

Conecté los árboles y las ramas superiores con líneas, y añadí más líneas en algunos puntos.

En mi dibujo el color se sale de los límites de las líneas y así me gusta más porque es una sensación más libre.

IV Dibujo del entorno

...Dibujando de maneras diferentes

Dibujo con línea continua

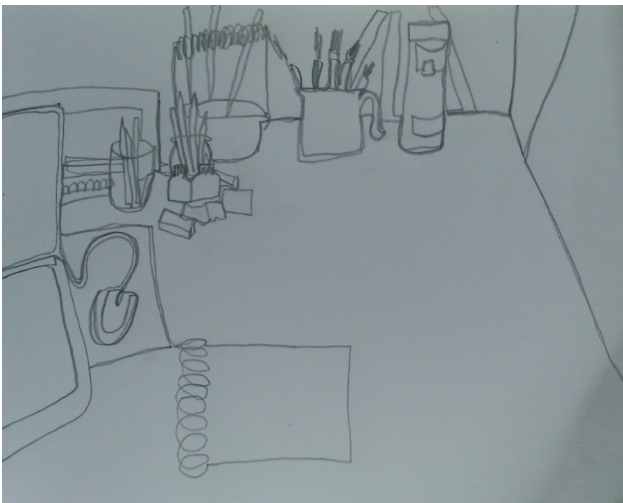

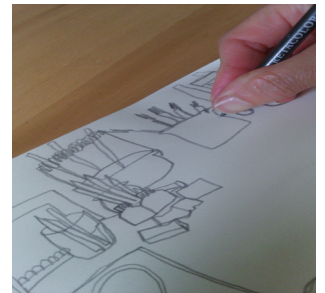
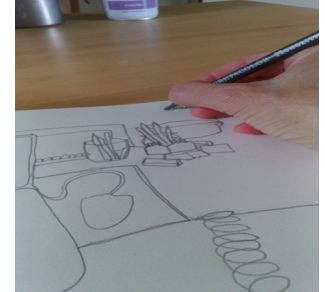
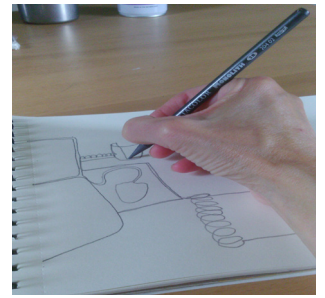
Figura 15. Elaboración propia (2018).
Dibujo con línea continua

Dibujo lineal realizado sin interrumpir el trazo. Algunas líneas están repetidas al volver a pasar encima con el lápiz, para realizar o completar líneas que faltaban en otras zonas.

Realicé el dibujo con un lápiz de punta dura H3.

El proceso no tiene dificultad, quizá sólo esforzarse por cumplir la consigna de no levantar la mano en ningún momento. La tendencia de la mano es a levantarse y el cerebro dice no!!!

A pesar de haber realizado el dibujo de modo un poco forzado, el resultado me gusta; precisamente porque hay una informalidad o irregularidad en el trazo.

Dibujo con la mano cambiada

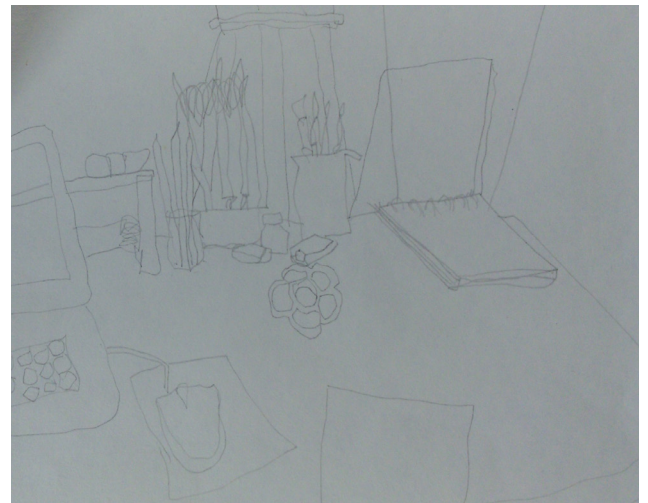
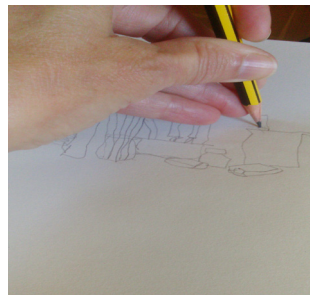

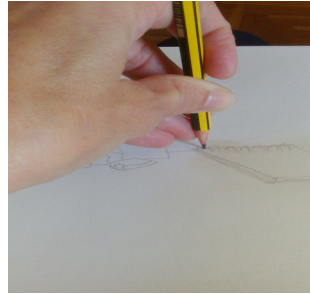
Figura 16. Elaboración propia (2018).
Dibujo con la mano cambiada

Trabajar con la mano que no se domina para el trabajo fino, es interesante. Un asombro para el cerebro ...que esperaba que lo hiciera con algo más de precisión.

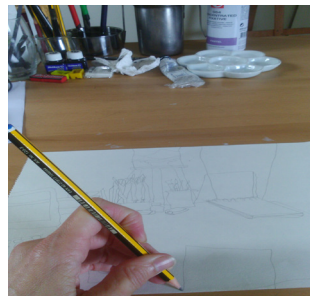
Un dibujo lineal, levantando la mano todo lo posible para intentar representar los elementos. Aunque hacía el trazo lento no conseguí un mejor dominio.

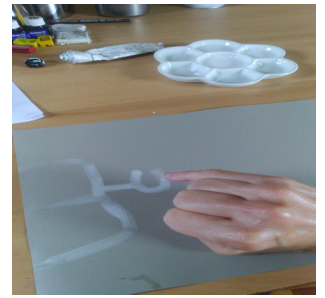
Este dibujo no es el del boceto original. Esta vez quise probar a empezar dibujando de derecha a izquierda del papel, pero entonces aún era más difícil.

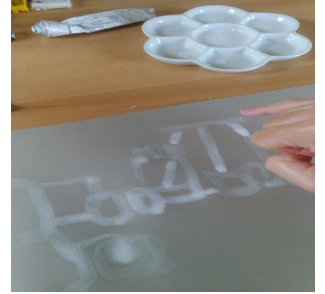
¿El resultado tiene naturalidad o inocencia tipo estilo Naif?

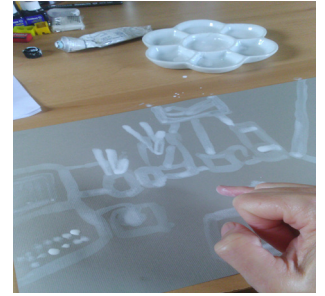
Para este dibujo utilicé pintura acrílica blanca diluida y una cartulina gris de 180 g.

Empecé definiendo todos los elementos y colocándolos en la superficie, luego fui añadiendo color de manera más concentrada allí donde me interesaba que se destaque más.

Es difícil obtener trazos finos con el dedo, en algunas partes me hubiera gustado algo más de detalle. Pero en general me gusta este efecto grueso, casi parece luz más que pintura.

Dibujo con el dedo meñique

Figura 17. Elaboración propia (2018).
Dibujo con el dedo meñique

Probando con la mano, el dedo meñique me pareció el más apropiado para que las líneas no salieran excesivamente gruesas.

Dibujo de pie

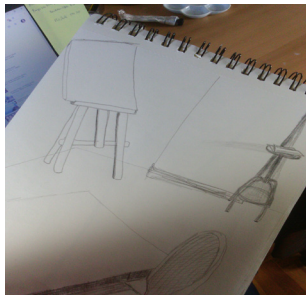
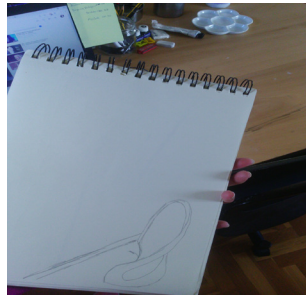

Figura 18. Elaboración propia (2018).
Dibujo de pie

Este dibujo lo realicé con lápiz, sin utilizar el borrador.

Dibujar de pie da otra perspectiva y más información del tema. El problema radicó en que es cansado si se quiere elaborar con más detalle.

Una conclusión sería que enfocar desde otra perspectiva, permitiría elegir mejor un dibujo definitivo según el objetivo que se tenga.

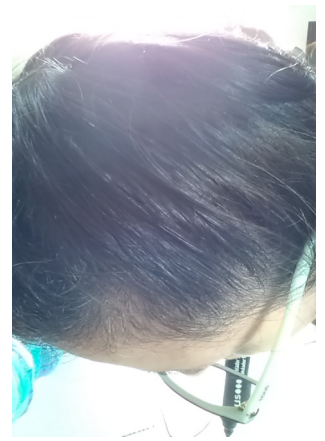

Realicé este dibujo con rotulador grueso para controlar más y fijé el papel con celo.

Hacer líneas verticales es mucho más fácil que las horizontales. La cabeza me hacía más caso que la boca...

Ayuda a ver la dificultad que deben tener las personas que por algún motivo no tienen control de sus manos.

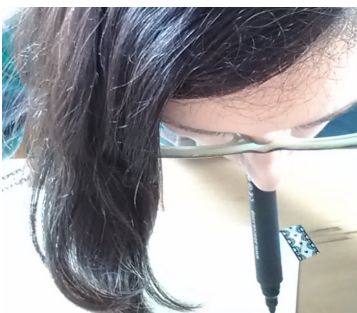
Como ejercicio es interesante, pero habría que dominar más esta manera de dibujar; sino es frustrante.

Dibujo con la boca

Figura 19. Elaboración propia (2018).
Dibujo con la boca

Pruebas: Entorno basado en otras miradas

Figura 20. Vincent Van Gogh (1888). *Jardín público en Arlés*. [Dibujo]. Galería dibujar para MIRAR, título 52. Taller de dibujo y expresión gráfica aula 2. UOC. Publicado 26/09/2018. Consultado 12/10/2018

Figura 21. Richard Diebenkorn (1967). *Untitled (Still Life, Cigarette Butts and Glasses)*. [Dibujo]. Galería dibujar para MIRAR, título 44. Taller de dibujo y expresión gráfica aula 2. UOC. Publicado 26/09/2018. Consultado 12/10/2018

Figura 22. Elaboración propia (2018).
Prueba entorno 1

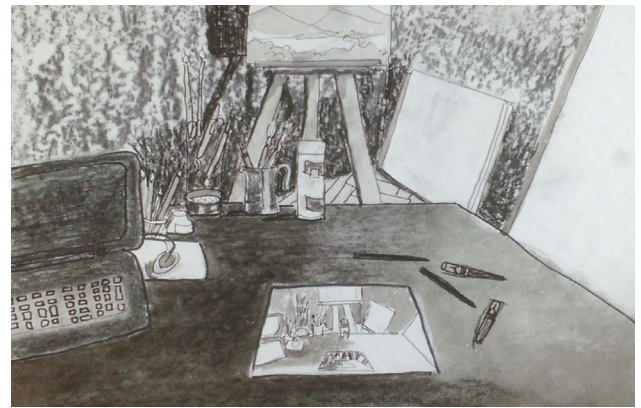
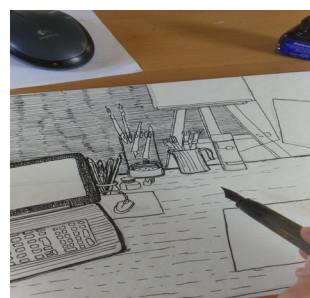
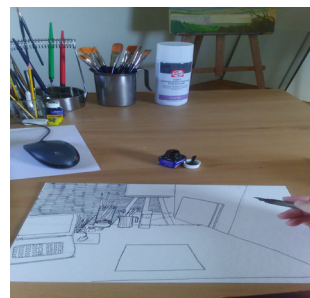
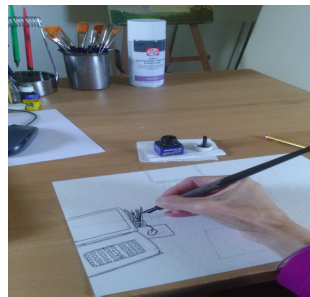

Figura 23. Elaboración propia (2018).
Prueba entorno 2

Tomé como referencia *Jardín público en Arlés* para hacer un dibujo que con un solo color de tinta muestre luz, sombra, tonos y profundidad: es un dibujo con el fondo resuelto con líneas horizontales, en el resto destacan líneas verticales o inclinadas. Realicé mi dibujo con papel A4 acuarela de 340 g, con lápiz HB y tinta china negra.

Al final casi, al mirar mi dibujo ciertos elementos se perdían en el espacio negativo (caballete o lienzos apoyados contra la pared). En el dibujo de Van Gogh ciertos bordes tienen líneas más gruesas para destacar una figura, así que engrosé algunas líneas.

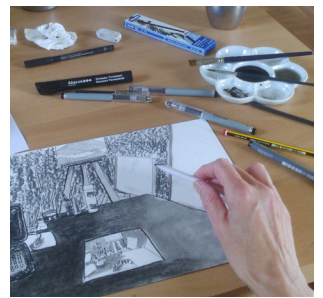
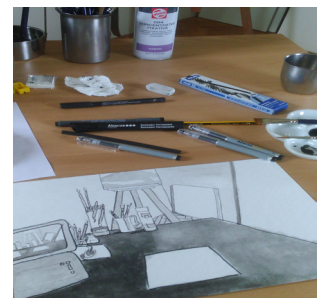
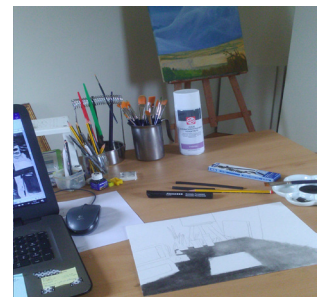
Finalmente coloqué a la derecha de la hoja blanca el tintero abierto, para crear la sensación de un dibujo que capta un momento presente. (Aunque también podría sugerir que el pintor se olvidó de cerrar el frasco).

Creo que el dibujo refleja el estilo que deseaba practicar y el conjunto es agradable. Pero no transmite emoción, es un poco frío.

La intención era realizar un dibujo con fuerte contraste entre claro y oscuro como el de Diebenkorn.

Utilicé papel A4 acuarela de 340 g, lápiz HB, tinta china negra, carboncillo, difumino y rotuladores.

Primero apliqué tinta diluida en las zonas más grandes y con el resto de materiales fui dando líneas y sombras. Al final, al alejar el dibujo me pareció que le faltaba profundidad, por eso oscurecí las partes inferiores de la pared del fondo.

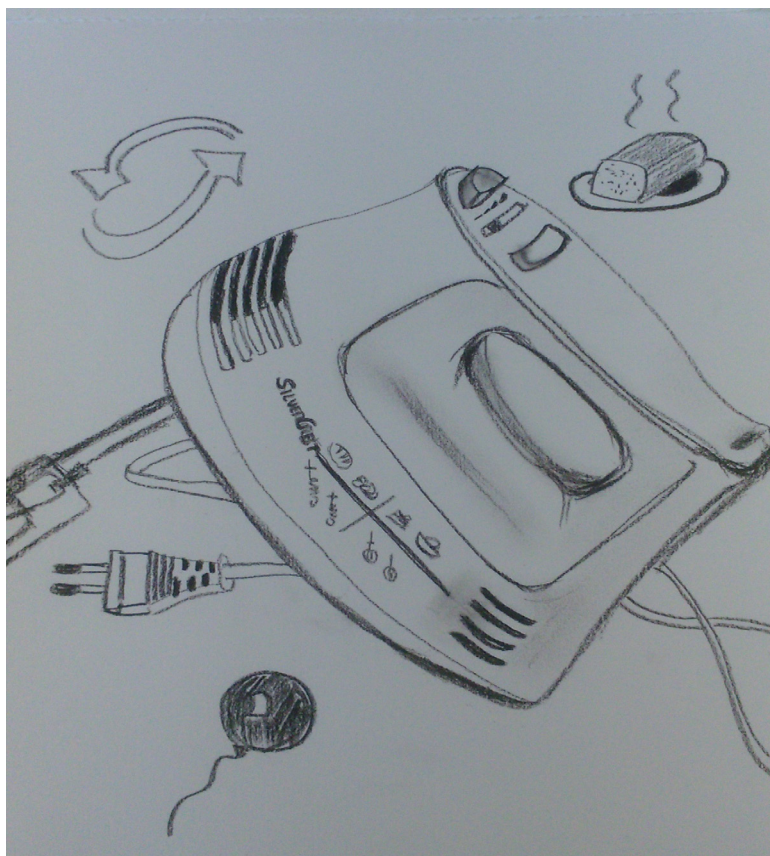
Apliqué carboncillo en ciertos detalles, para que tengan más carácter y no se perdieran en el fondo.

No es mi estilo tanto contraste y predominio del color negro, pero me gusta el efecto de volumen y fuerza que tiene el dibujo. Creo que transmite más energía.

V Reflexiones

Este trabajo me ha servido sobre todo para valorar que el dibujo es un arte y que puede desarrollarse de tantas maneras y enfoques como deseemos: sentimiento, técnica, comunicación...

Practicar el dibujo de manera habitual, tomando nota de detalles o para no olvidar ideas de lo que puede ser una obra, sería tan bueno como jugar ajedrez; un ejercicio de observación y estrategia para el cerebro.

VI Bibliografía

- Berger, John (2011). Sobre el dibujo. Editorial Gustavo Gili. ProQuest Ebook Central. Disponible en: <https://0-ebookcentral-proquest-com.catalog.uoc.edu/lib/bibliouocsp-ebooks/detail.action?docID=3209614>. Consultado 27/09/2018.
- Brussain, Carlos Ruiz (s.f.). Un viaje por el dibujo. Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: <http://arts.recursos.uoc.edu/dibuix/es/>. Consultado 04/10/2018.
- Ching, Francis D. K. y Juroszek, Steven P. (2016). Dibujo y proyecto, segunda edición ampliada. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.
- Farell, Pau (2018). Conceptos y referentes de dibujo. Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en <http://arts.recursos.uoc.edu/referents-dibuix/es/?filter=.sujeto>. Consultado 05/10/2018.
- Figura 1. Edward Hopper (1925). The House by the Railroad [Pintura]. The Museum of Modern Art, Nueva York. Disponible en: <http://arts.recursos.uoc.edu/referents-dibuix/es/edward-hopper/?filter=.sujeto>. Consultado 10/10/2018.
- Figura 2. Marlene Dumas (1995). The Supermodel. [Pintura]. Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: <http://arts.recursos.uoc.edu/referents-dibuix/es/marlene-dumas/>. Consultado 10/10/2018.
- Figura 3. Ching, Francis D. K. y Juroszek, Steven P. (2016). [Dibujo]. Dibujo y proyecto. p.48 Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Figura 4. Elaboración propia (2018). Dibujo definitivo a lápiz
- Figura 5. Elaboración propia (2018). Dibujo a carboncillo
- Figura 6. Elaboración propia (2018). Dibujo con rotulador
- Figura 7. Elaboración propia (2018). Dibujo con tinta
- Figura 8. Elaboración propia (2018). Dibujo a lápiz
- Figura 9. Guy Maestri (2011). Hill End Study. Dibujo. [Dibujo]. Galería dibujar para MIRAR, título 18. Taller de dibujo y expresión gráfica aula 2. UOC. Publicado 26/09/2018. Consultado 09/10/2018
- Figura 10. Keith Haring (1980). Dibujo. [Dibujo]. Galería dibujar para MIRAR, título 29. Taller de dibujo y expresión gráfica aula 2. UOC. Publicado 26/09/2018. Consultado 09/10/2018
- Figura 11. Eva Hesse (1965). Sin título. [Dibujo]. Galería dibujar para MIRAR, título 10. Taller de dibujo y expresión gráfica aula 2. UOC. Publicado 26/09/2018. Consultado 09/10/2018
- Figura 12. Elaboración propia (2018). Dibujo lineal
- Figura 13. Elaboración propia (2018). Dibujo con manchas
- Figura 14. Elaboración propia (2018). Dibujo con líneas y manchas
- Figura 15. Elaboración propia (2018). Dibujo con línea continua
- Figura 16. Elaboración propia (2018). Dibujo con la mano cambiada
- Figura 17. Elaboración propia (2018). Dibujo con el dedo meñique
- Figura 18. Elaboración propia (2018). Dibujo de pie
- Figura 19. Elaboración propia (2018). Dibujo con la boca

- Figura 20. Vincent Van Gogh (1888). Jardín público en Arlés. [Dibujo]. Galería dibujar para MIRAR, título 52. Taller de dibujo y expresión gráfica aula 2. UOC. Publicado 26/09/2018. Consultado 12/10/2018
- Figura 21. Richard Diebenkorn (1967). Untitled (Still Life, Cigarette Butts and Glasses). [Dibujo]. Galería dibujar para MIRAR, título 44. Taller de dibujo y expresión gráfica aula 2. UOC. Publicado 26/09/2018. Consultado 12/10/2018
- Figura 22. Elaboración propia (2018). Prueba entorno 1
- Figura 23. Elaboración propia (2018). Prueba entorno 2