

CUADERNOS TEMÁTICOS
5

Lecciones de dibujo

Lecciones de dibujo

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ
JORGE TADEO LOZANO

Cuaderno Temático del Programa de Bellas Artes

© Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 2000

RECTOR

José Fernando Isaza Delgado

VICERRECTOR ACÁDEMICO

Juan Manuel Caballero

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, ARTE Y DISEÑO

Alberto Saldarriaga

DIRECTORA DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES

Sylvia Escobar Osorio

ADMINISTRADOR DOCENTE

DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES

Manuel Santana

COMITÉ EDITORIAL DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES

Sylvia Escobar, Manuel Santana y Natalie Dussán

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Claudia Lorena Domínguez Pabón y César Fernando Garzón Paipilla

FINALIZACIÓN DE DIAGRAMACIÓN

Felipe Duque Rueda

COORD. EDITORIAL Y CORRECCIÓN DE ESTILO

Andrés M. Londoño

Contenido

Presentación <i>Sylvia Escobar</i>	
	4
Introducción Dibujo básico	
	6
De lo global a lo particular <i>Héctor D'Allemand</i>	
	12
División política <i>Richard Rivera</i>	
	18
Cabezas en conjunto <i>Gloria Caicedo</i>	
	24
Valoración tonal <i>Gabriela Pacific</i>	
	30
Facetación. Traducción gráfica de los grises de la fotografía de un rostro a facetas de su volumen en perspectiva <i>Justiniano Durán</i>	
	36
Persona-silla <i>Olga Lucía Restrepo</i>	
	44
Figura humana dibujada de acuerdo con manchas previas <i>Dario Villegas</i>	
	48
Cincuenta manzanas <i>Esteban Peña</i>	
	54
En un espejo de agua <i>Elizabeth Carrasco</i>	
	58
El que persevera alcanza. 140 garabatos para dibujar la figura humana <i>Lina Sinisterra</i>	
	66
Escultura marciana <i>Ricardo Malagón</i>	
	74
Glosario	
	79

Presentación

Una herramienta para la enseñanza del dibujo

Desde hace ya varios años el Programa de Bellas Artes ha mantenido la publicación de los *Cuadernos Temáticos*, textos que surgen de investigaciones y discusiones centrales en diferentes asignaturas del plan de estudios del Programa. *Lecciones de dibujo* es el resultado de los esfuerzos de la planta docente que dirige los cursos de dibujo ofrecidos por el Programa de Bellas Artes para todas las carreras de la Facultad de Ciencias Humanas, Arte y Diseño.

Las asignaturas de dibujo son fundamentales en las carreras de Bellas Artes, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Arquitectura de Interiores en tanto proponen al ejercicio del dibujo como una metodología de adquisición de conocimientos sobre el mundo material. Partiendo de procesos paralelos de observación y trazado, el dibujo permite encontrar la estructura de las cosas, escudriñar en los pilares de su constitución, y en esa medida, comprender su naturaleza. De esta manera, el dibujo aparece como la habilidad cardinal que permitirá una subsiguiente proyección del trabajo bidimensional, el diseño de objetos en dos planos y la configuración de composiciones; así como también es de radical importancia en el logro de estructuras tridimensionales.

Las once lecciones de dibujo presentes en esta publicación han sido creadas, diseñadas, ensayadas, estructuradas y mejoradas por docentes que buscan renovar el ejercicio del dibujo en virtud de los procesos de adquisición de habilidades de los estudiantes. Cada lección busca el desarrollo de una destreza de observación y trazado diferente; cada lección reta al estudiante a solucionar el dibujo de manera personal e ingeniosa o lo invita a deshacerse de los vicios propios de sus procesos de observación cotidiana.

Podría pensarse que cada lección se presenta de manera aislada de las demás, pero el orden bajo el cual están dispuestas busca un desarrollo del proceso de la configuración de una imagen visual, en tanto que el resultado de ampliar y analizar procesos de dibujo independientes desemboca en el desarrollo de habilidades, destrezas y facultades analíticas globales.

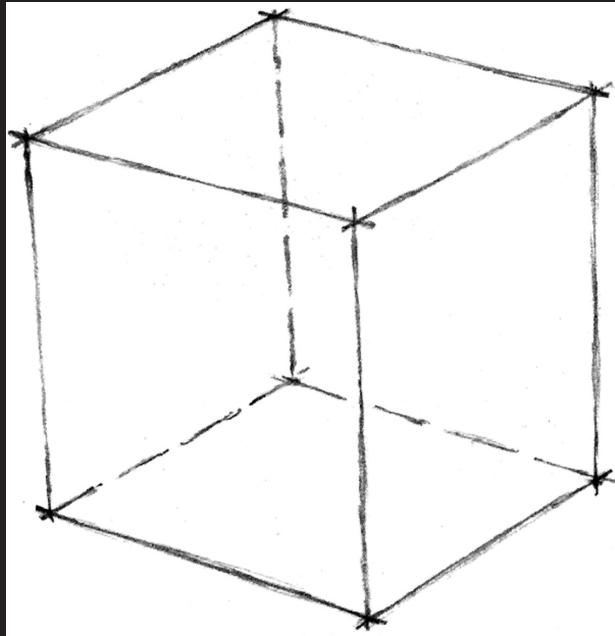
Esta compilación de ejercicios se constituye como una herramienta que facilitará el proceso de la ampliación de la percepción en el dibujo básico. El docente de dibujo puede experimentar sobre variaciones de los ejercicios, al mismo tiempo que el estudiante dispone de estas lecciones para su práctica individual. En suma, *Lecciones de dibujo* se instituye como un *vademecum*, como una fuente de primera mano en la configuración de las asignaturas de Dibujo de la Universidad.

SYLVIA ESCOBAR

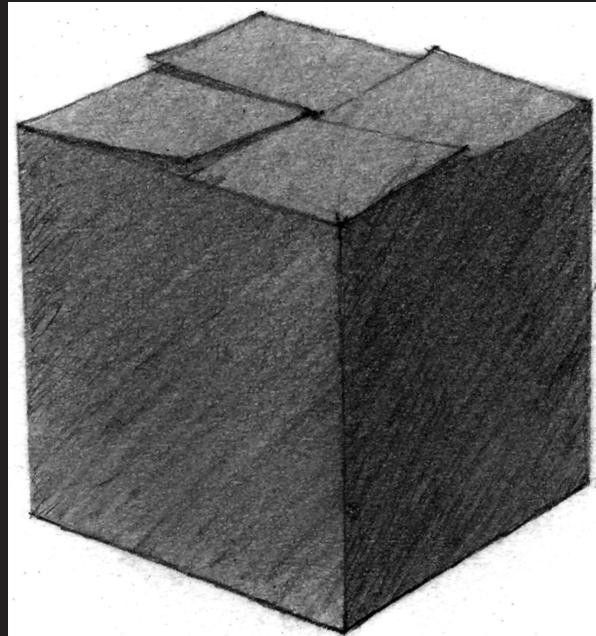
Directora

Programa de Bellas Artes

Dibujo de la estructura de cualquier cubo visto desde un punto de vista particular.

Dibujo de un cubo particular y distinto a todos los de su tipo.

Introducción

Dibujo básico Configuración de la imagen visual

He aprendido que lo que no he dibujado no lo he visto realmente, y que cuando empiezo a dibujar una cosa ordinaria me doy cuenta de lo extraordinaria que es, un puro milagro.

Frederick Frank

Las actividades de *observar* y *trazar* rigurosamente lo que observamos se refieren a una experiencia directa entre una persona y los objetos de su entorno en virtud de su capacidad de percepción visual. Los trazos hacen visibles los modos en que se está observando ese objeto. Observar y trazar se refieren a una forma rigurosa de ver tanto la estructura o el esqueleto del objeto de estudio, como el detalle o su piel, los cuales permiten, a través de un trazo preciso y fiel a la observación, obtener una imagen referencial o naturalista. Esas dos actividades se hacen manifiestas en el dibujo.

La construcción de imágenes exige la comprensión de la estructura y el detalle, con lo cual se enriquece la experiencia del conocimiento. Con esta aproximación es posible ampliar la percepción que se tiene del entorno.

Conocer un objeto a través del dibujo implica estar constantemente atento tanto a la estructura que lo sostiene, que puede ser común a otros objetos, como al detalle, lo que constituye las particularidades que lo hacen único (figura 1).

Dibujar en términos de observar y trazar rigurosamente es una actividad que permite redescubrir

el mundo permanentemente. Esta experiencia hace posible ver las cosas de un modo distinto, apreciar su estructura subyacente y pensar en nuevas formas. Por consiguiente, para dibujar es necesaria la apropiación de un hábito y la incorporación de un método que oriente y garantice el proceso de aprendizaje.

El curso de Dibujo Básico consiste entonces en aprender a observar y trazar los componentes que configuran la imagen visual (figuras 2a y 2b). En el primer nivel –Dibujo Básico I– estos componentes estarán asociados a su estructura o configuración básica, y en el segundo nivel –Dibujo Básico II– a los detalles, que dan a la imagen su apariencia singular y definitiva.

Ahora bien, se dibuja lo que se ve, lo cual puede significar tanto ver lo que está ante los ojos, objetivo central del Dibujo Básico I y II, o ver objetos imaginados. A su vez, lo que tenemos ante los ojos se convierte en imágenes mentales. La experiencia visual con el mundo dado enriquece la memoria visual, y en consecuencia nuestra imaginación.

Es esta última una facultad necesaria en cualquier práctica creativa, con la cual, al haber ampliado la capacidad de observar y trazar, se está enriqueciendo la capacidad para diseñar. De esta manera, el dibujo básico adquiere pleno sentido como asignatura del fundamento básico en los programas de arte y diseño de la Facultad Ciencias Humanas, Arte y Diseño y se convierte en una herramienta básica para la creación.

El curso

Objetivo: observar y trazar con exactitud lo observado.

En el ejercicio y la enseñanza del dibujo básico es fundamental estar atentos a la percepción visual y al trazo, ejes centrales en la configuración de la imagen visual, que a continuación presentamos.

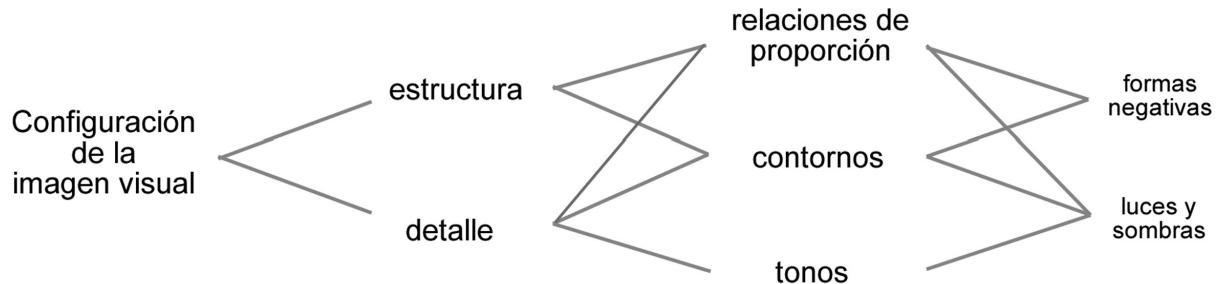

Figura 1. Configuración de la imagen visual (estructura y detalle).

1. La percepción visual

- Componentes psicofísicos en juego en la configuración de la imagen visual:

– *Límites*. Las líneas que bordean el objeto percibido para diferenciarlo del espacio que lo rodea, los bordes propios del objeto, y/o las líneas que determinan el campo visual que ocupa.

– *Formas*. Las zonas o espacios que encierran los límites.

– *Tamaños*. Las dimensiones de las cosas y de sus partes. Se determinan por comparación.

– *Iluminación*. Los diferentes grados de luminosidad que presentan las cosas.

- Ampliación de las capacidades de percepción visual:

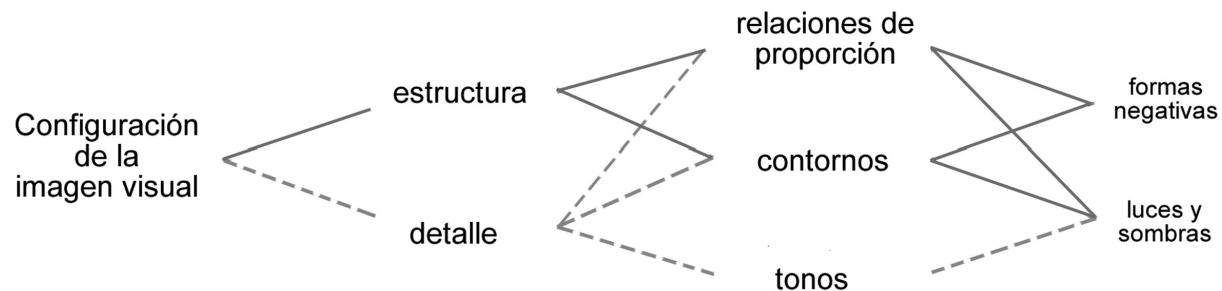

Figura 2a. [Dibujo Básico i. Configuración de la imagen visual (estructura).]

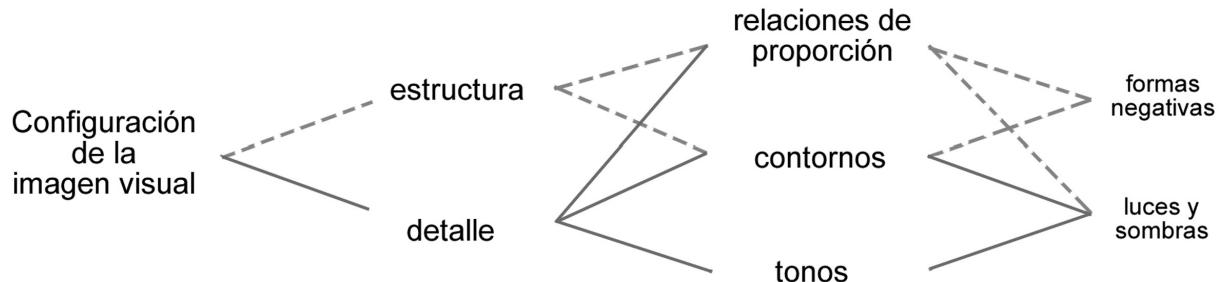

Figura 2b. [Dibujo Básico ii. Configuración de la imagen visual (detalle).]

- *Percepción de las relaciones de proporción.* Atención, comprensión y trazo de las relaciones entre elementos que permiten determinar el tamaño de las cosas y de sus partes (distancias, ubicación de puntos, longitudes, inclinaciones).
- *Percepción de contornos.* Atención, comprensión y trazo de los límites o bordes de las cosas y de sus partes.
- *Percepción de tonos.* Atención, comprensión y trazo de las diferentes intensidades de luz que bañan al objeto.
- *Percepción de las luces y las sombras.* Atención, comprensión y trazo de los límites, tamaños e iluminación de las formas creadas por las luces y las sombras.
- *Percepción de las formas negativas.* Atención, comprensión y trazo de las zonas que rodean las cosas y comparten los límites con ellas.

2. El trazo

La adquisición de trazos ágiles, certeros y sensibles implica aprender a trazar líneas horizontales, verticales, oblicuas y curvas, correcta actitud corporal, correcta visibilidad sobre el plano del papel y el objeto que dibujamos, y confianza en la capacidad para hacer visibles las percepciones.

Los ejercicios deben contemplar la evolución de esta destreza, que se adquiere con mayor efectividad y rapidez al dibujar sobre caballete.

Se empleará carboncillo –lápices y barras– y papel Edad Media; estos materiales nos permiten sin mayor complicación trazos de gran calidad gráfica.

Paralelamente al curso, cada estudiante desarrollará el hábito de registrar en un cuaderno de apuntes sus experiencias alrededor de la exploración visual de su entorno, así como todo aquello que pueda relacionarse con sus intereses personales. Será la forma de llevar sus inquietudes al taller y su aprendizaje a la realidad. A través del tiempo, estos registros constituirán un material muy valioso de autoevaluación y análisis del proceso propio.

Bibliografía

Sobre dibujo básico:

CHING, Francis D.K. *Dibujo y proyecto*. Capítulo 1: "El dibujo de observación". México, Editorial Gustavo Gili, 1999.

EDWARDS, Betty. *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Ediciones Urano, Barcelona, 1999.

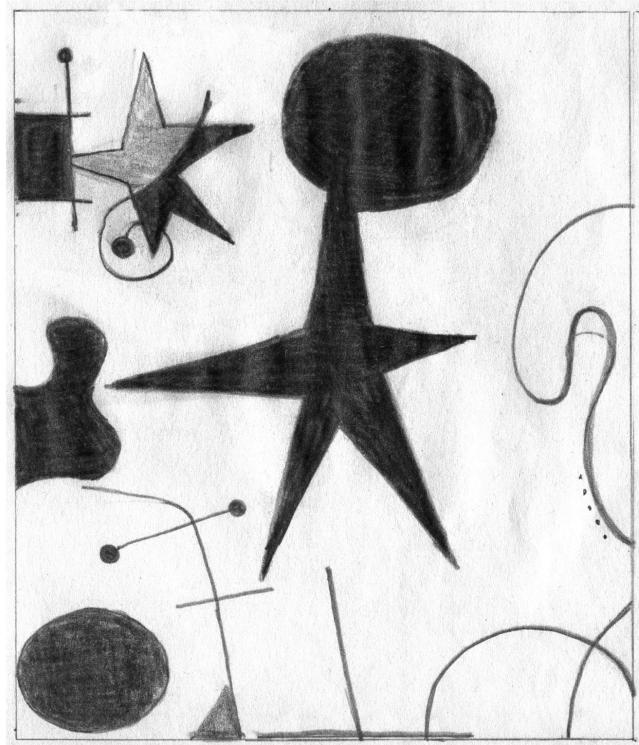
Sobre percepción visual:

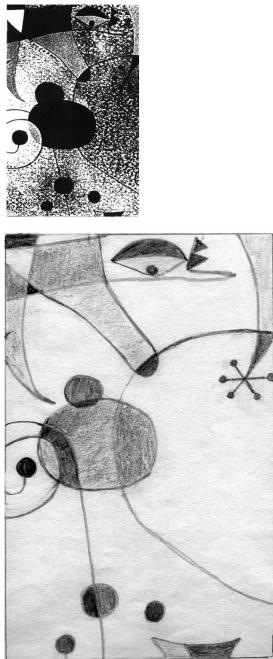
ARNHEIM, Rudolf. *Arte y percepción visual*. Madrid, Alianza Editorial, 1992.

KANDEL, Eric R. *Neurociencia y conducta*. Capítulo 21: "La construcción de la imagen visual". España, Prentice Hall, 2002.

KNOBLER, Nathan. *El diálogo visual*. Capítulo: "La percepción del observador". Madrid, Editorial Aguilar, 1970, pp. 14-17.

De lo global a lo particular

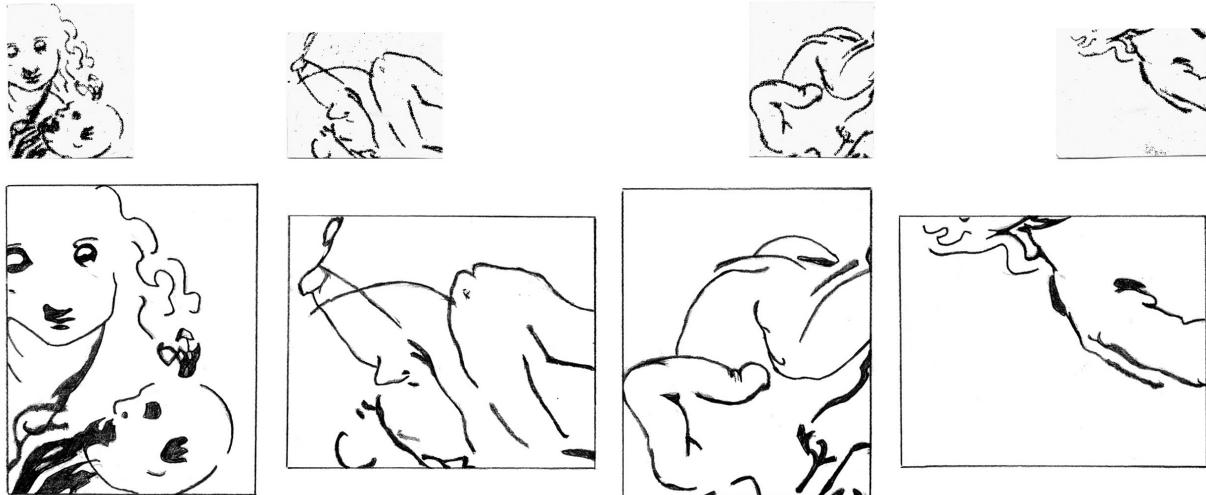
Héctor D'Allemand*

Marco teórico

El ejercicio se basa en un concepto básico del dibujo: cómo la persona, a partir de un estímulo perceptivo, genera una representación gráfica. La percepción promueve un proceso de abstracción, en el que este estímulo se transforma en un grupo de líneas, formas, texturas y valores sobre una superficie bidimensional.

El ejercicio plantea un trabajo de análisis de las formas, relaciones y proporciones de las diferentes partes del dibujo con respecto al formato y entre ellas mismas.

* Maestro en Bellas Artes con especialización en Pintura, Universidad Nacional de Colombia. Estudios de posgrado en la Accademia di Belle Arti en Florencia (Italia). Profesor de dibujo, Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Objetivos

1. Aprender a ver las cosas como formas, espacios y líneas. Tomar conciencia del valor de los espacios vacíos como fundamento para la articulación total del espacio compuesto.
2. Adquirir un manejo abstracto de las formas utilizando un eje vertical y uno horizontal como referencia gráfica de nuestra percepción natural.
3. Afirmar la percepción de las formas como partes de un todo.
4. Aprender a percibir nuevas relaciones entre las formas y partes de un dibujo. Percibir las estructuras que sostienen la composición.
5. Aprender a diferenciar la manera como se percibe el problema del dibujo según el hemisferio del cerebro que estemos utilizando.

Formulación

1. Seleccionar un fragmento de un dibujo, de manera que no se reconozca qué es.
2. Dibujar las líneas, pero concentrándose en la forma de los espacios en blanco. El alumno debe concentrarse en percibir esa línea de contorno en relación con otras, de manera que pueda ver diferentes "formas" o "aspectos" de los espacios relacionados con ese contorno, y a su vez en relación con la totalidad del fragmento elegido.

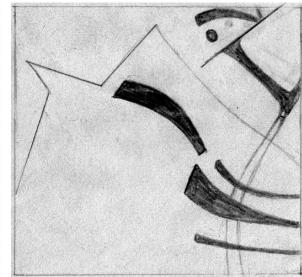
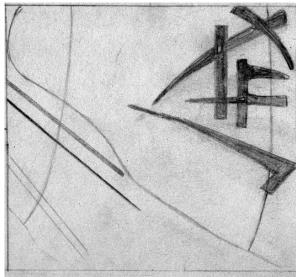
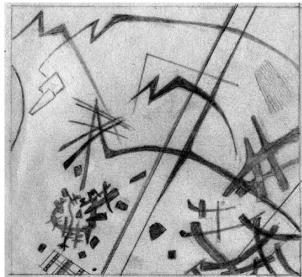
La línea es una abstracción que representa el contorno de un plano, volumen u objeto. El ejercicio propone al alumno que observe los espacios y formas contenidos entre las líneas, y que al dibujar represente el aspecto de esas formas y planos.

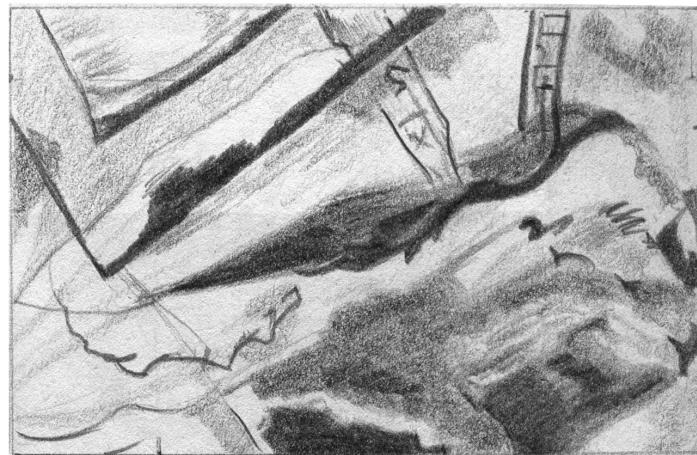
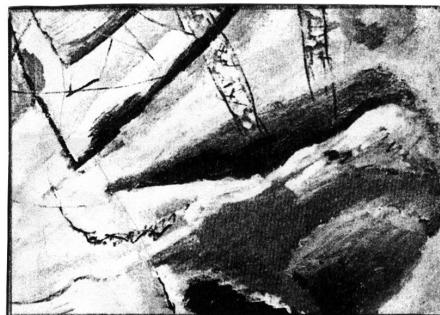
Fecha 24/07/03

Nombre Jircith Torres Mayorga

Objetivo: Lograr percibir las formas o
áreas que se crean o parten de las
líneas de contorno o borde y ademáis
entender que una linea no es suelta
sino que siempre hace parte de
una forma.

Jircith Torres H

Este ejercicio lleva implícito el desarrollo de la capacidad de ver más allá del aspecto superficial y permite también desarrollar la capacidad de abstraer estructuras y relaciones entre las diferentes partes, independientemente de ideas preconcebidas verbalmente. Además, subraya el carácter bidimensional de un dibujo y conduce a una percepción completa del proceso perceptivo, ya que se plantea la relación indisoluble de la percepción de las líneas en función de formas o planos y la de éstos en relación con sus contornos lineales.

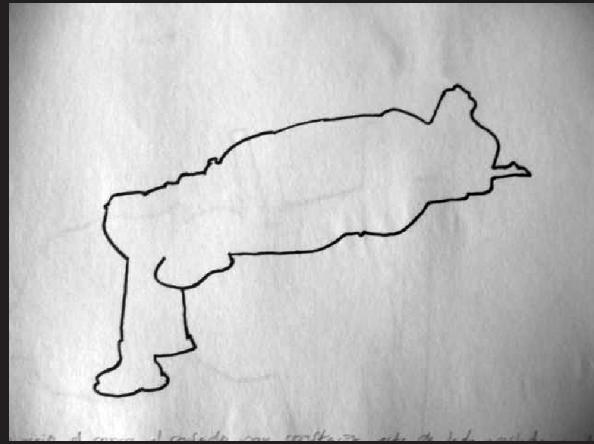
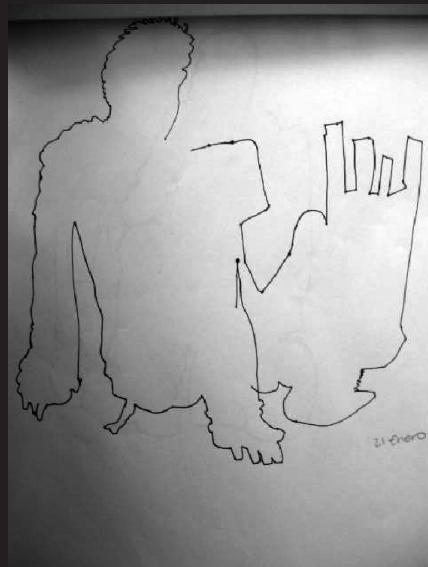
Simultáneamente, exige al alumno el trabajo de percibir las relaciones y proporciones existentes entre los diferentes planos entre sí y en relación con el formato, lo que conduce al desarrollo de la capacidad de percibir la totalidad.

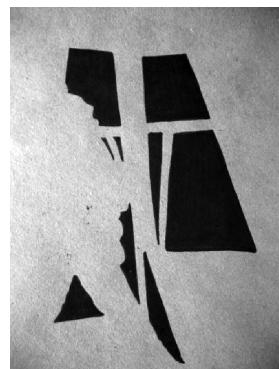
Reflexiones

Una reflexión importante es que los alumnos ven algo aparentemente caótico cuando hay líneas muy sueltas o aparece algo que no está en contornos cerrados. Fijarse en la relación de las líneas en cuanto a los espacios que las unen, y que pueden perfectamente ser aleatorios –porque una línea puede ser relacionada con otra que está al lado o con una que está totalmente al otro extremo, y se perciben formas sincronizadas o superpuestas–, los lleva a percibir de una manera más abstracta, y también a percibir las categorías de formas que contienen a otras. Empiezan a percibir estructuras y pueden manejar un dibujo desde lo global hasta lo particular.

Cuando los estudiantes ven el resultado y se autoevalúan, empiezan a percibir la importancia del ejercicio y dejan la resistencia, que es obvia, por la actitud que se tiene normalmente de querer hacer las cosas rápido y sin atención, básicamente manejadas con el lado izquierdo del cerebro. Lo interesante del ejercicio es que ellos mismos se dan cuenta de esa actitud, ven la diferencia y toman una actitud nueva ante el mismo.

División política

Richard Rivera*

Marco teórico

Este ejercicio se sitúa en el primer corte del primer nivel del curso de Dibujo, pocas semanas después de iniciado el semestre.

Previamente los estudiantes han desarrollado ejercicios de siluetas individuales (contornos y formas negativas) en los que el nivel de concentración es cada vez más exigente, empezando desde un dibujo muy automático hasta llegar a siluetas muy analizadas en las que las proporciones son importantes.

* Maestro en Artes Plásticas, Universidad Nacional de Colombia. Profesor de Dibujo I, Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Tomando en cuenta que la “protagonista” de nuestro ejercicio es la línea como herramienta para desarrollar contornos precisos y relaciones de proporción, este ejercicio es importante para que los estudiantes perciban las formas de lo que están dibujando, ya sea un modelo vivo o un objeto cualquiera de tal manera que la silueta de un brazo o de un caballete no tiene que ser un brazo o un caballete sino un conjunto de curvas, rectas, etc. en un recorrido narrativo.

Objetivos

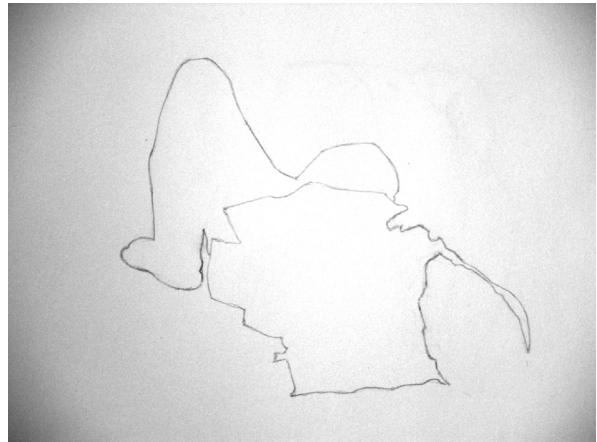
Desarrollar las relaciones de proporción entre diferentes siluetas, relacionar diferentes formas como complementarias y controlar los tamaños dentro de las dos dimensiones del papel.

Formulación

Tomando como base una reflexión acerca de los mapas de división política, en los que cada región de un país se encuentra delimitado por una línea y especificado con un color, se les pide a los estudiantes ver el modelo como un conjunto de siluetas de diferentes colores, no teniendo en cuenta las luces y las sombras, sino los colores reales de la piel o la ropa o los diferentes elementos que pueda tener lo que estamos dibujando; pensar cada área de color como una región (departamento) independiente y dibujar primero la silueta que sea menos reconocible, luego

seguir con la silueta de la región aledaña a aquella que acabamos de dibujar, e ir avanzando en el dibujo, dibujando región por región (color por color) relacionando sus siluetas, como dibujaríamos en un mapa a Cundinamarca, luego Boyacá, luego Tolima, etc. El resultado final es un conjunto de siluetas unidas entre sí que forman una figura completa.

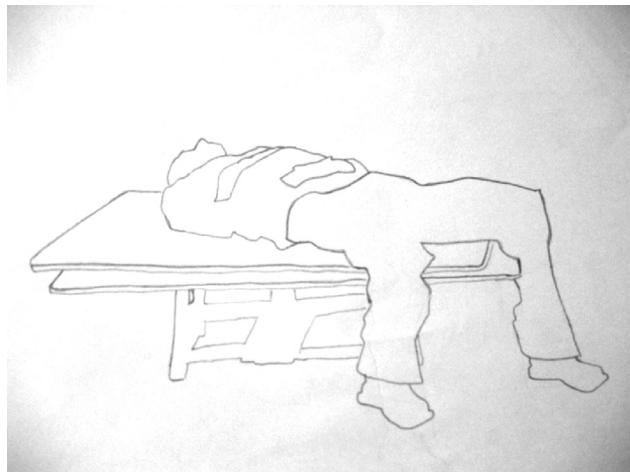
El tiempo estimado para cada dibujo varía de diez a quince minutos, dependiendo de la cantidad de siluetas necesarias para completar la figura y de la destreza de cada estudiante, sin que esto indique que los que demoran más son los que menos destreza tienen, pues el éxito del ejercicio depende de la concentración.

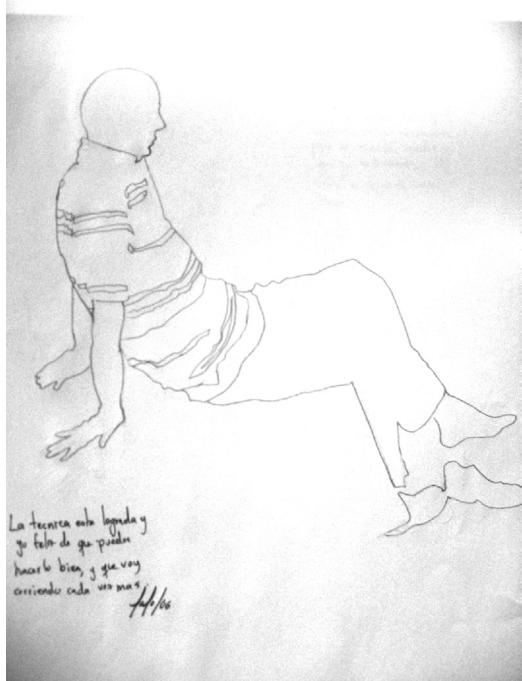
José Arturo Ávila.

TATIANA ESCOBAR.

GIOVANNI LOPEZ.

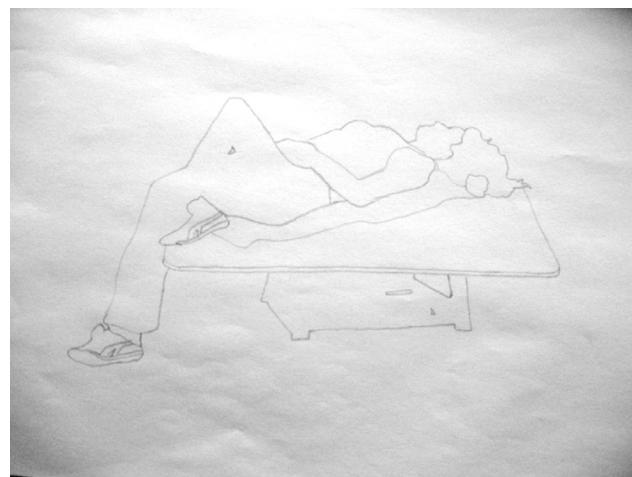
TATIANA ESCOBAR.

NANCY UNIGARRO.

MARIA FERNANDA PERILLA.

MARIA ANGELICA RODRIGUEZ.

MARIA FERNANDA PERILLA.

Reflexión

Para entender mejor el ejercicio es preciso fijarse en las ilustraciones adjuntas: cómo la cabellera de la modelo es representada con una silueta en vez de ser un conjunto de líneas que siguen cada cabello, o cómo las dos piernas del modelo son una sola silueta por ser del mismo color, sin diferenciar la estructura pierna derecha/pierna izquierda.

Por los resultados favorables y el tiempo en el que se obtienen dentro del semestre, este ejercicio puede ser determinante para la actitud de los estudiantes durante el resto del período, pues les demuestra que pueden lograr grandes cosas y dibujos complejos a partir de pequeños dibujos simples relacionados entre sí.

Los resultados obtenidos son: el desarrollo de relaciones de proporción, la profundización en los dibujos de contorno y el desarrollo de las formas negativas con igual importancia que las siluetas sólidas.

Los materiales requeridos son los mínimos: papel y lápiz 6B.

Universidad de Bogotá
JORGE TADEO LOZANO