

Lo verdaderamente importante es desarrollar nuestra capacidad de observación y análisis de la realidad, para eso se practica este tipo de dibujo.

Para ello te doy algunos consejos:

1- Dibuja lo que “ves”, no lo que sabes que “es”:

Puede parecer raro, pero no lo es. Frecuentemente no se observa suficientemente el modelo y se suele recurrir a representarlo como ya se sabe que es, pero el resultado no es creíble porque nuestra visión deforma los objetos para poder percibir su tridimensionalidad.

Al no observarlo suficientemente, perdemos infinidad de detalles e información del modelo, que nos llevan al error antes descrito.

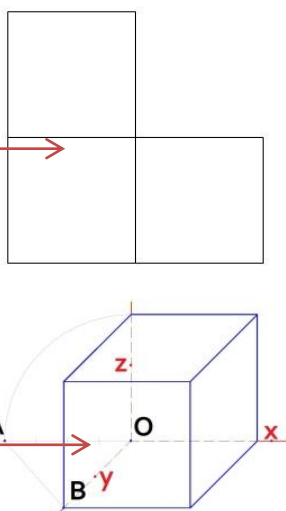
El mejor ejemplo es el que sigue:

Un cubo es así:

6 caras, iguales entre sí, de las cuales solo vemos 3 porque las otras quedan ocultas detrás de las que vemos.

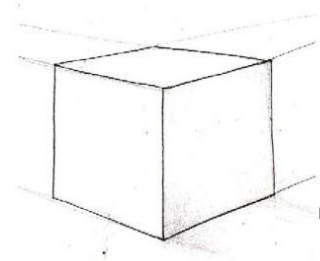
Pero esta imagen es incomprendible para nosotros, no es nuestra idea de cubo.

Nuestra idea de cubo es esta otra, la que hemos aprendido:

Sin embargo, un cubo se ve así:

6 caras trapezoidales, de las cuales vemos 3 porque las otras quedan ocultas detrás de las que vemos, pero que disminuyen su tamaño de acuerdo a la distancia respecto del observador. Es decir, que a diferencia de lo que sabemos como “concepto de cubo”, estas 6 caras no se ven iguales entre sí.

2- Dibuja observando objetos reales.

Este requisito es sumamente necesario para desarrollar la capacidad de observar la realidad que nos rodea. Si dibujas mirando fotografías, será más difícil comprender el volumen de los objetos que representas y no se verán “reales”, sino ficticios.

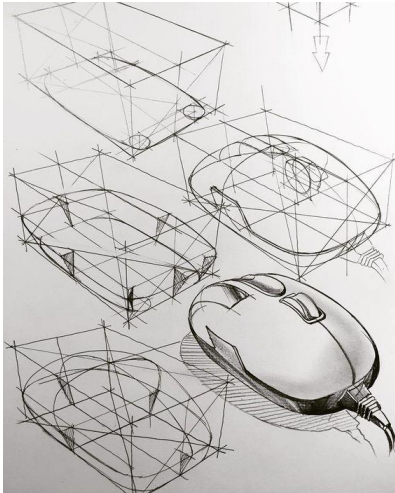
Trata de no calcar, observa, analiza el objeto tridimensional y represéntalo bidimensionalmente.

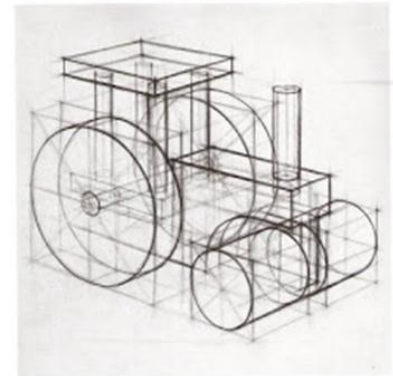

3- Usa encajes geométricos para organizar y mantener las proporciones correctas:

La proporción es la relación de medidas que existe entre las partes de un objeto y su totalidad. De ahí la importancia de iniciar con un estudio de estas medidas y sus relaciones para que el objeto se parezca al modelo.

Lo mejor es usar figuras geométricas de encaje, que organicen estas medidas y por lo tanto mantengan las proporciones.

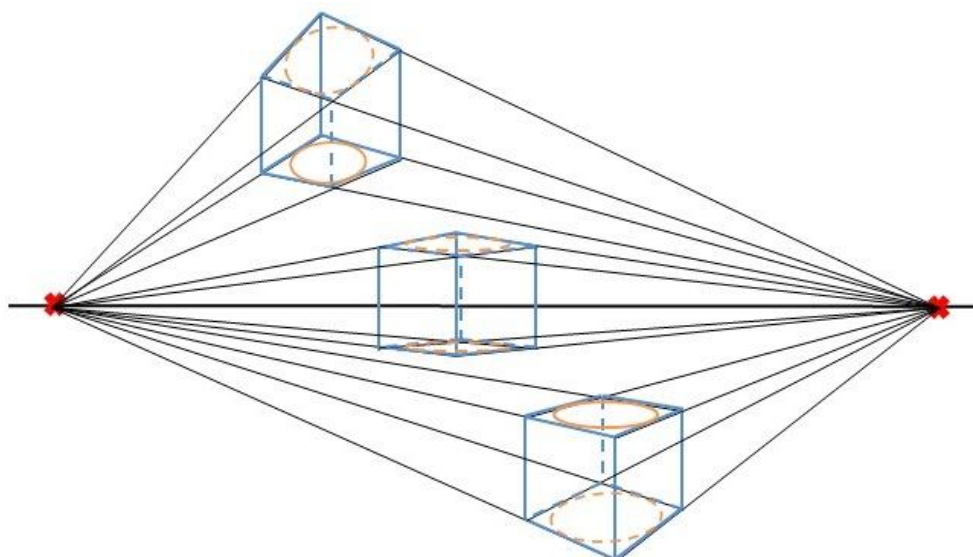
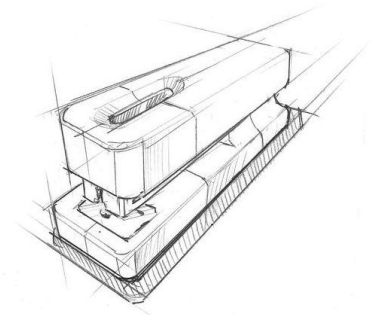

4- Aplica la perspectiva para generar idea de profundidad:

La Perspectiva es un método geométrico que nos permite representar tres dimensiones en dos. Por eso es tan importante para el dibujo aplicar este método, ya que le da a la imagen la idea de profundidad necesaria para que parezca real.

Se conforma con tres elementos fundamentales:

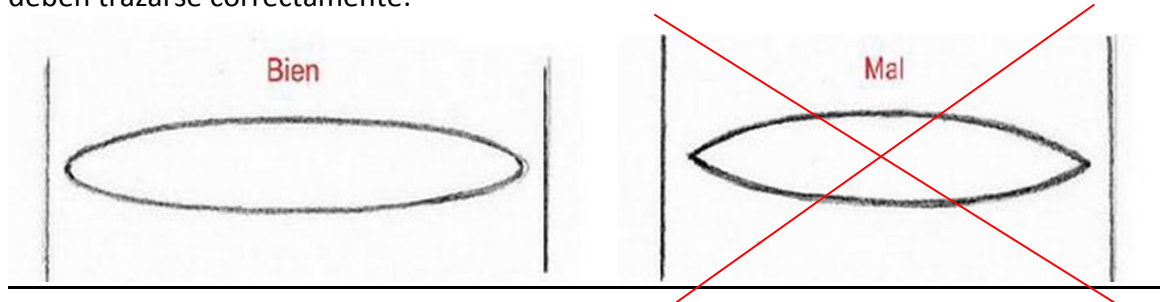
1. *el horizonte* -un plano imaginario a la altura de nuestros ojos-, representado con su traza, una línea horizontal, producto de la intersección del horizonte con el plano de cuadro (plano vertical en el que vemos los objetos representados).
2. *el o los puntos de fuga* -puntos a los que convergen las líneas que en la realidad son paralelas-
3. *las fugantes* -líneas que construyen la perspectiva, que en la realidad son paralelas, pero que en perspectiva convergen en el o los puntos de fuga para dar idea de profundidad y tridimensionalidad-.

5- Dibuja elipses para facilitar el ajuste y la precisión en las formas curvas.

Es importante practicar cómo representar objetos curvos como termos, vasos, botellas y jarrones, entre otros. Para eso es fundamental el uso de elipses que ayuden a verificar y construir las formas curvas cuando se necesitan. Estas variarán de acuerdo a su ubicación respecto del horizonte, como se visualiza en la imagen de la página anterior, y deben trazarse correctamente:

Aplicaciones más comunes:

6- Elimina los contornos cuando apliques color o tonalidades de gris.

Recuerda que los objetos reales no tienen un contorno que los delimite, sino que sus superficies se distinguen de lo que hay a su alrededor, por diferencias lumínicas y de color.

En dibujos de fantasía como los cómics, el uso de la línea negra como contorno es común, pero no en un dibujo del natural donde se supone que se representa la realidad, tal cual existe.

7- Hay que iniciar con el Encuadre:

Encuadrar (al igual que en fotografía) es definir que porción del modelo voy a tomar en cuenta. En dibujo es decidir que porción voy a transponer a mi hoja o lienzo. Para ello puedo simplemente pensarlo y decidirlo, o puedo medirlo y “enmarcarlo” usando un simple marco de papel o cualquier otro material.

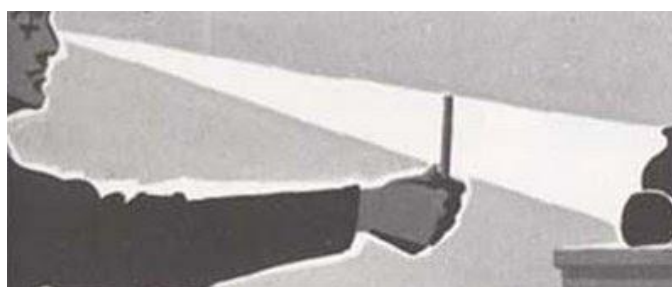
En dibujo y pintura existen ciertas reglas como que si la porción de realidad que quiero encuadrar es más alta que ancha, lo voy a hacer en forma vertical, como el ejemplo de la derecha, mientras que si en el modelo predomina la horizontalidad, lo voy a hacer en ese formato. Según estas reglas, el encuadre de arriba a la derecha estaría equivocado, ya que desperdicia mucho lienzo o papel sin dibujo y el modelo se pierde.

8- Medir y hacer escalas para iniciar con las proporciones correctas:

La proporción es la relación de medidas que existe entre las partes de algo y la totalidad. Una de las maneras de desarrollar nuestra capacidad de observación y análisis de la realidad, es adquiriendo la facultad de percibir correctamente estas relaciones, entre una parte y otra, y entre las partes y el todo. Esto es percibir las proporciones correctamente.

Existen profesiones cuyo trabajo requiere de la estimación de relaciones de tamaño, como los carpinteros, dentistas, sastres, cirujanos, artistas y diseñadores, entre otros. En estos trabajos, se desarrolla con gran facilidad la percepción de proporciones.

Para iniciarnos en el tema, existe lo que yo llamo el “método de medición a distancia”, un método de medición que utiliza un lápiz como herramienta en lugar de una regla o cinta métrica, y que funciona como si interpusiéramos una ventana en medio de la distancia entre el modelo y nuestra visión:

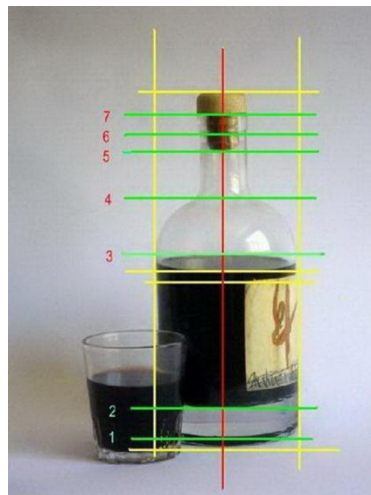
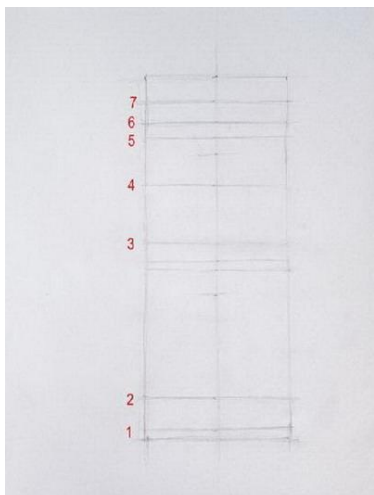
Personalmente prefiero usar el lápiz a la inversa, me resulta más fácil visualizar la parte chata que la punta. Por otro lado, hay ciertos requisitos: el brazo tiene que estar siempre estirado, ya que es la distancia a la que se encuentra esa “ventana” que se interpone entre el modelo y nuestra visión. Si cambio la medida de esa distancia, cambio la escala.

¿Qué significa esto? Significa que cuanto más acerque el lápiz al modelo y más lo aleje de mi visión, la medida será de mayor tamaño; pero cuanto más aleje el lápiz del modelo y lo acerque a mí, la medida que obtendré será menor. Esta regla aplica para que podamos mantener las proporciones.

Si el objeto que estoy midiendo se encuentra muy lejos de mi visión y no puedo acercarme, voy a reiterar esa medida que obtengo, tanta cantidad de veces como sea necesario para que el dibujo quede adecuado al tamaño del soporte (papel, cartón, tela, etc.), Si por el contrario, me encuentro tan cerca del modelo que el tamaño que mido es mayor al de mi soporte, deberé achicar esa medida.

Estas ampliaciones o reducciones se llaman cambio de escala, y deben darse para todas las medidas por igual, es decir que si amplío el alto de un objeto 5 veces, también deberé ampliar cinco veces el ancho y todas las medidas que tome.

Conviene iniciar dibujando un rectángulo que tenga el alto y el ancho del modelo como encaje general, y luego ir haciendo sub divisiones dentro del mismo:

Si tengo más de un elemento, primero dibujaré uno y luego seguiré el mismo procedimiento para dibujar el otro, relacionando sus medidas entre sí, sin variar la escala.

