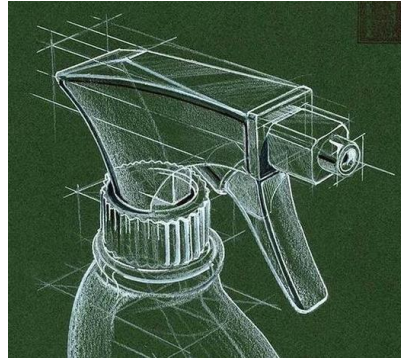
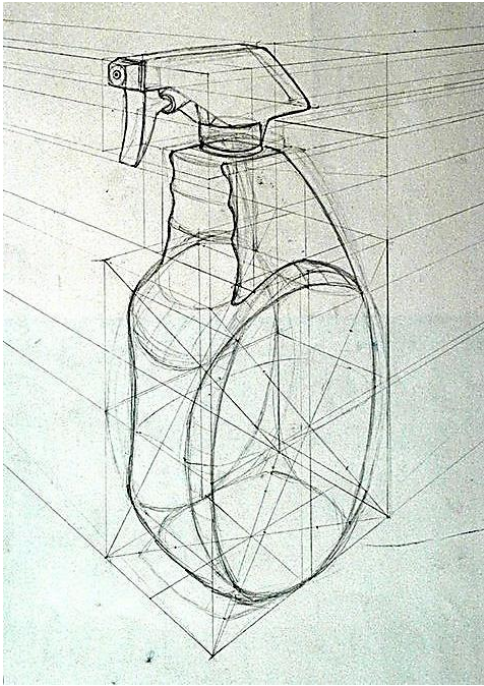

Comentario de aula

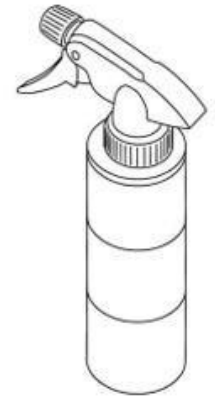
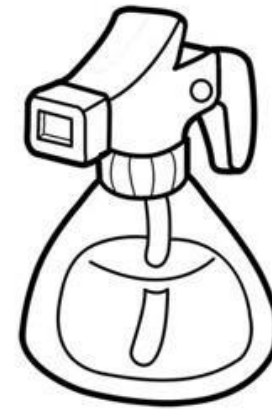
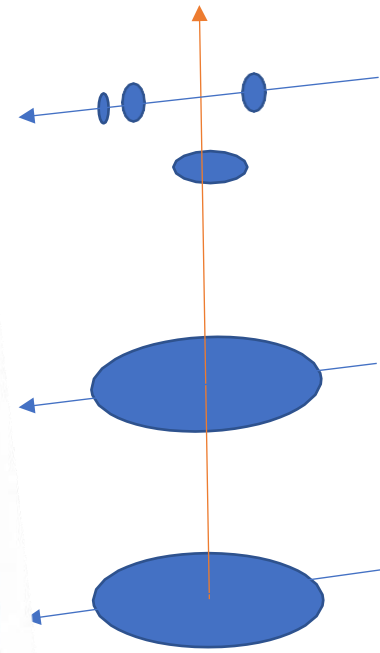
Jaume Fortuny-Agramunt

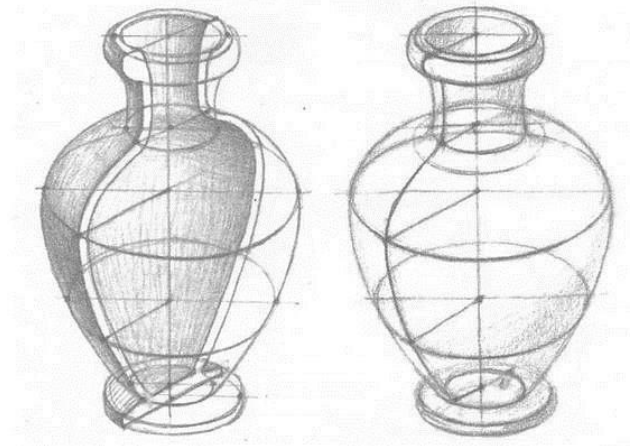
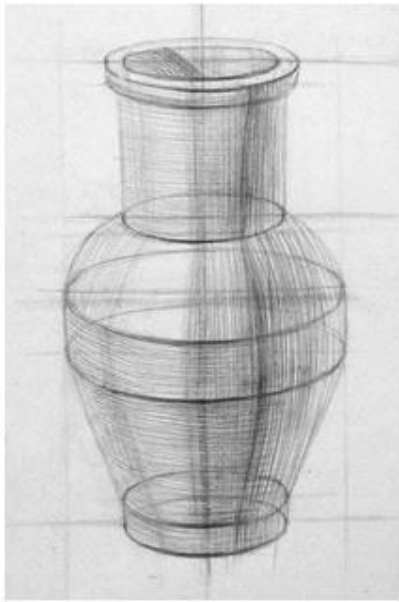
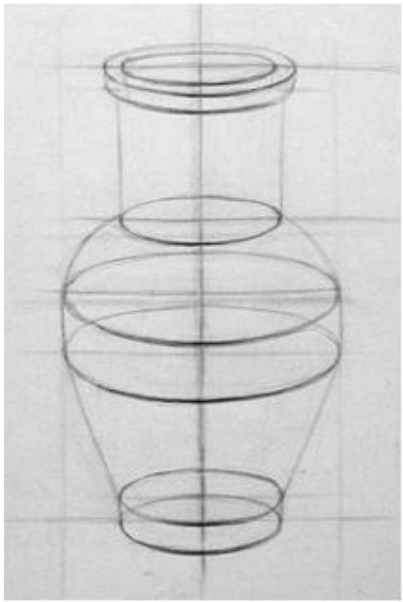
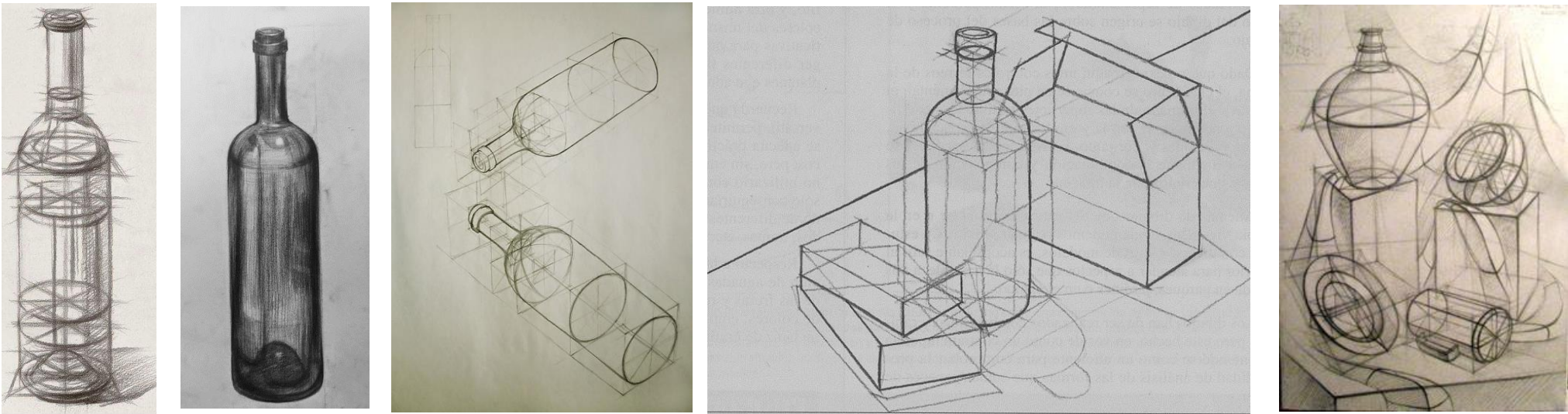
sobre la configuración, el encuadre, la composición y el claroscuro del dibujo.

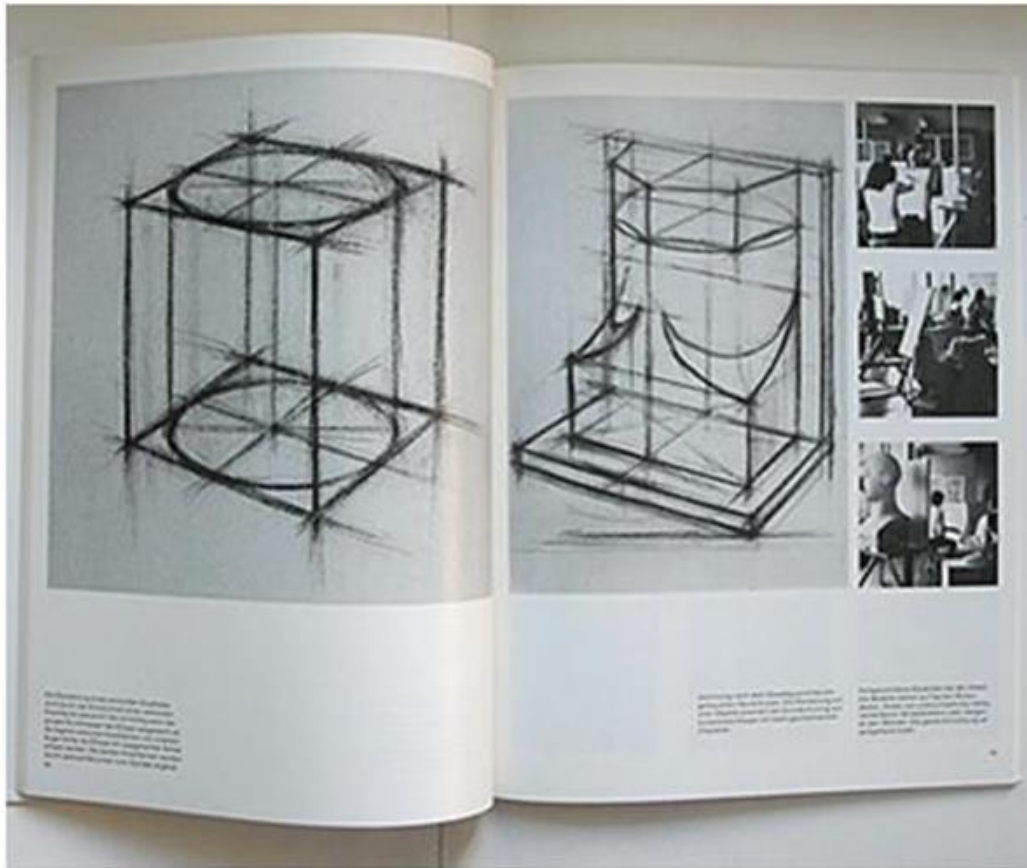

La axonometría y la perspectiva cónica serán necesarias para realizar un buen proceso de configuración del objeto, pero también para **facilitar la ideación** y garantizar la coherencia en otros diferentes modos de representar ese mismo objeto.

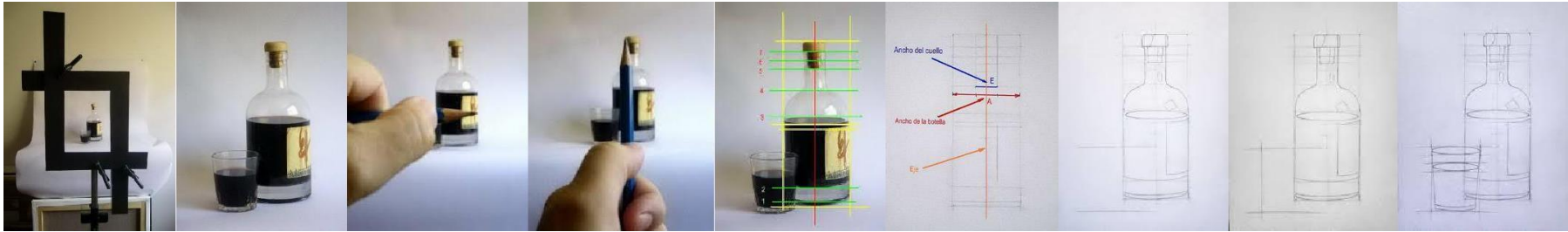
El proceso de configuración del objeto a través de la axonometría y la perspectiva cónica también nos será de utilidad en el momento de realizar el **claroscuro** de la composición

Maier, Manfred. *Procesos elementales de proyección y configuración*.
Barcelona: Gustavo Gili, 1982.

Recordad que estudiar y aprender en un entorno como el artístico no sólo exige conocer y utilizar los elementos tecnológicos propios del arte, sino también requiere saber aplicar recursos de estudio adaptados a las posibilidades y especificidades de vuestro proceso de la creación. El trabajo autónomo permite aprender en una dinámica asincrónica, sin que los estudiantes y los profesores coincidan en el tiempo ni en el espacio. Esto facilita un aprendizaje abierto, flexible y adaptable a las necesidades y circunstancias de cada estudiante. La actividad de aprendizaje es la figura central del aula. Para llevarla a cabo, los estudiantes disponen de un elemento principal: los recursos, entendidos como contenidos, espacios y herramientas necesarios para desarrollar las actividades de aprendizaje. Será necesario desarrollar el curso mediante “todos” los **Materiales de la asignatura** tal como tenéis indicado en el plan docente.

La mayor parte de los dibujos del aula suelen evidenciar que no se ha consultado el material de Maier (1982) sobre los procesos elementales de proyección y configuración. Debemos consultar “constantemente” los recursos de acuerdo con el planteamiento que decidamos dar a nuestro dibujo, pues esta será la garantía de que realicemos nuestro dibujo con la suficiente calidad gráfica.

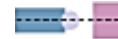

Recuperado de Valero Valerio

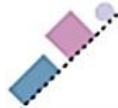
equilibrio inestable, elegancia VERTICAL

HORIZONTAL serenidad, solidez, amplitud

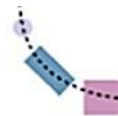
movimiento, fuerza, transgresión DIAGONAL positiva, creciente DIAGONAL ASCENDENTE

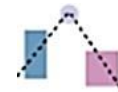
DIAGONAL movimiento, fuerza, transgresión
DIAGONAL DESCENDENTE negativa, disminuir

naturalidad, movimiento suave CURVA

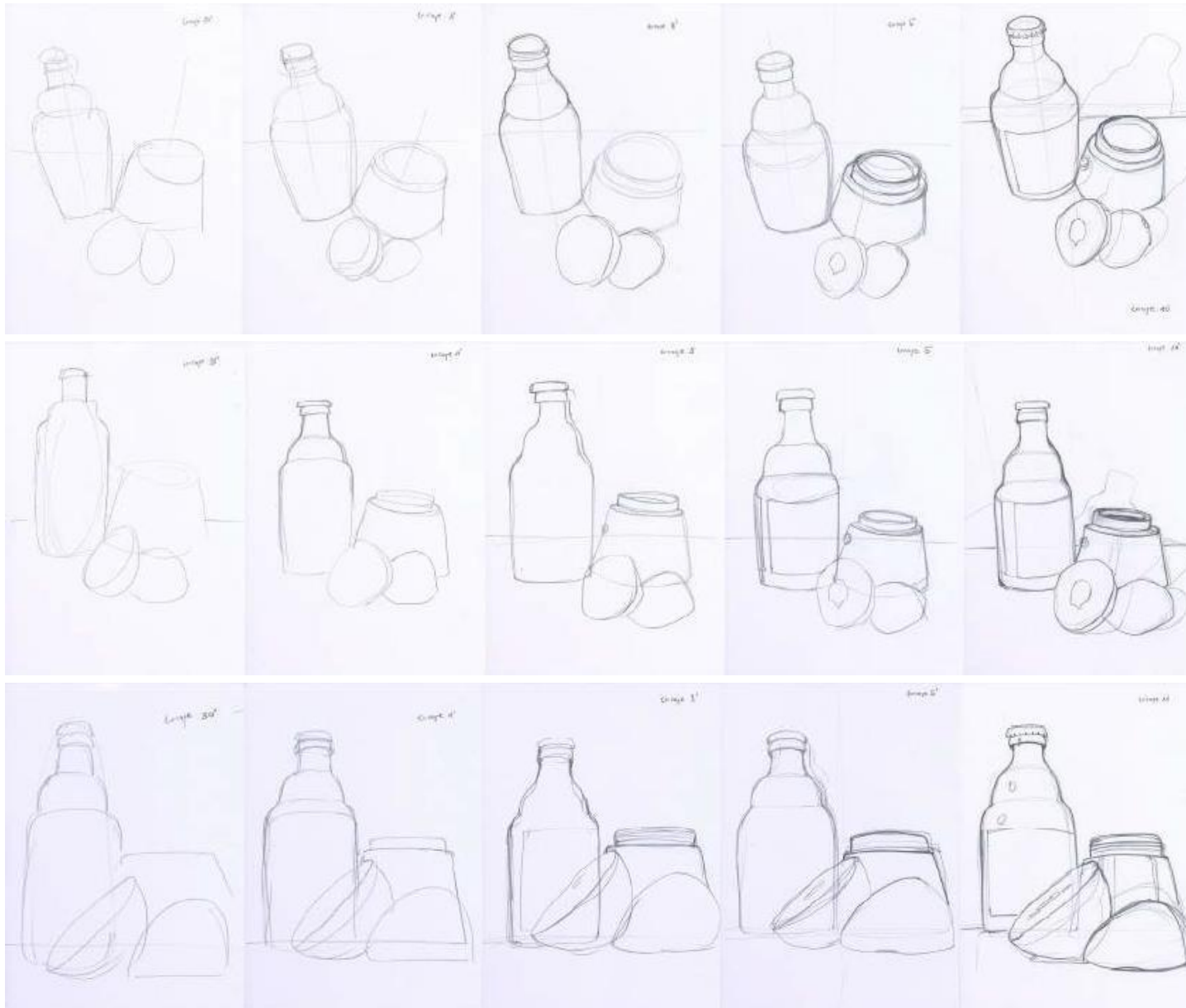

OTROS EJEMPLOS cruz, círculo, zig-zag, pirámide (una de las más usadas)

El encuadre, realizamos esta actividad para **aprender a relacionar entre si los objetos de una composición**. Atended a cómo puede cambiar la sensación que transmite un mismo conjunto de objetos según el encuadre y la distribución de estos objetos dentro de él. A esto lo llamamos composición, que está creada por los pesos visuales y las tensiones causadas por la disposición de los objetos. La elección de este encuadre mostrará nuestro **“modo de ver”** diferente al de otros compañerxs... es nuestra propia manera de observar. a partir de ahora, será importante acostumbrarnos a realizar esbozos rápidos durante cualquier ejercicio que nos propongan. Luego, valoraremos cual es realmente la sensación que transmite cada uno de ellos. Solo entonces, cuando tengamos claro el “modo de ver” que deseamos representar, realizaremos el dibujo definitivo.

Muchos esbozos y rápido. Esta es la clave para obtener un buen resultado y, por supuesto, escuchar las sugerencias de los compañeros respecto a esos esbozos, así como las observaciones del profesor. Después, por supuesto, decidimos nosotros entre todas las opiniones y seguimos...

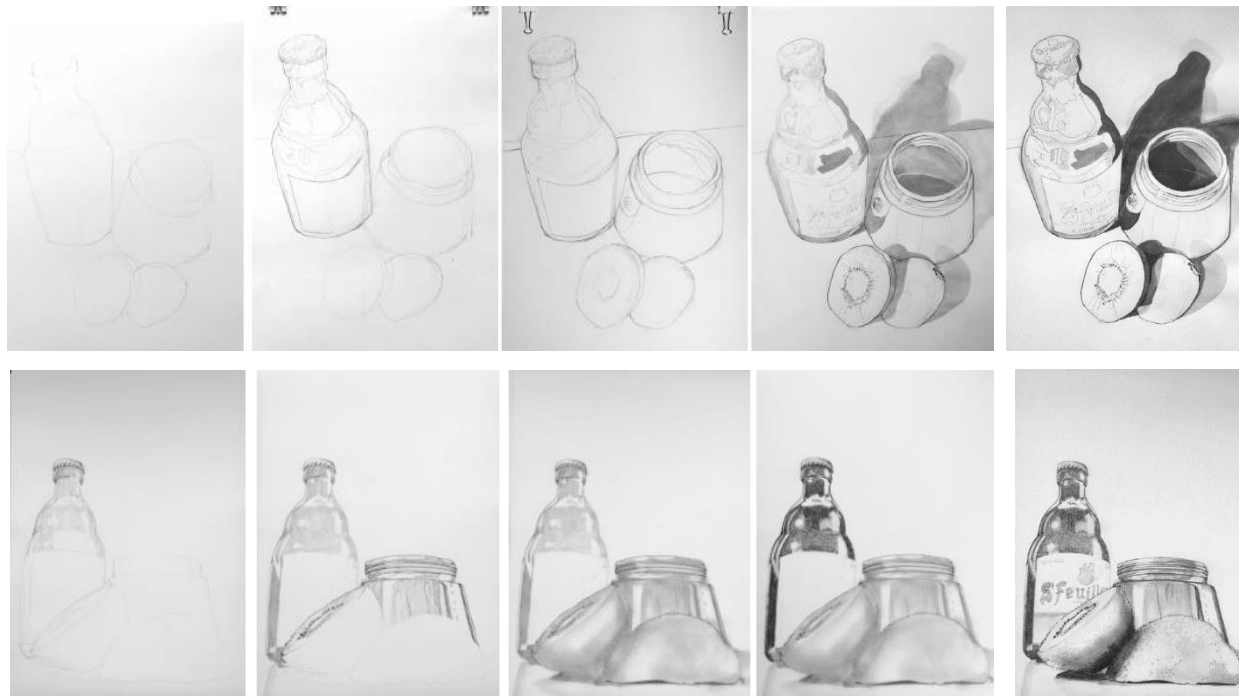
A la derecha, dibujo realizado por una alumna en un curso anterior.

¿Alguno de los dibujos del aula ha logrado guiar vuestra mirada? ¿Logran crear un recorrido mientras los observáis? ¿Identificasteis algún punto de interés en la composición?

La **calidad gráfica** va a ser importante, pues define la presencia de cada uno de los objetos que pretendemos relacionar. Debemos utilizar el lápiz adecuado al tipo de trazo que deseamos obtener, un lápiz blando para un trazo intenso, pero rápido (4B), o bien un lápiz muy blando para un trazo poco definido, pero con una gran intensidad de negro, la cual permitirá marcar un punto de interés en la composición, con el que lograremos dirigir la mirada del espectador durante su recorrido por la composición si lo combinamos con **diversidad de trazos**, por ejemplo... rápido-lento, continuo-segado, recto-curvo, etc.. Por favor, recordad **sacar punta al lápiz** varias veces para así obtener también diversos groesos de línea. La diferencia y la diversidad crearán el ritmo y el recorrido de la mirada del espectador.

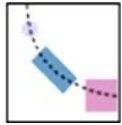
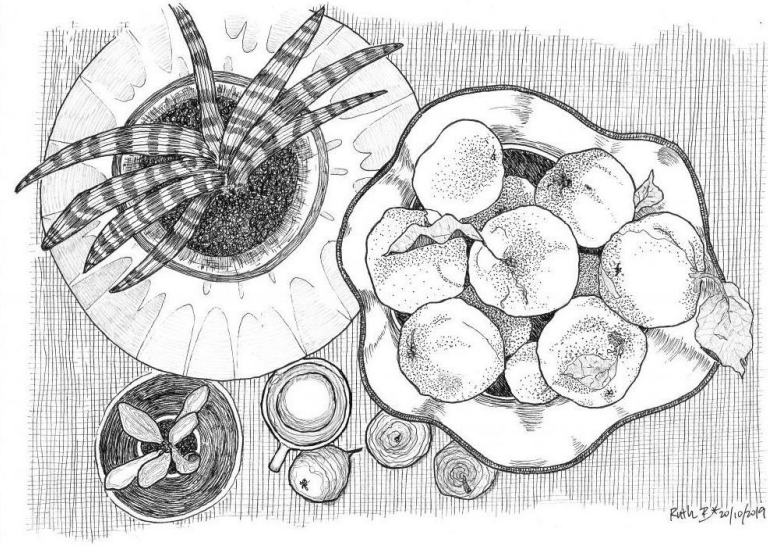

Arriba, referentes de dibujos rápidos con la buena **calidad gráfica** que mencionamos. Abajo, un ejemplo del trabajo realizado en el aula durante un curso anterior. Recordad que cada actividad debe contar con el análisis de artistas, cuyos trabajos debéis tomar como **referentes**, es decir, los resultados que obtengáis deben aproximarse al de aquellxs artistas que han despertado vuestro interés.

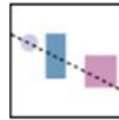

La mayoría de los dibujos en el aula carecen de la **diversidad de trazo** que será necesaria para marcar el ritmo durante el recorrido de la mirada del espectador. En los dibujos de la izquierda hay un **buen encuadre**, lo que muestra bien asimilado este concepto mediante las dos “L” pero, sin ese ritmo en los trazos y en sus intensidades, no logramos transmitir nuestro modo de ver. Por cierto, el dibujo no es solamente línea, también podemos dibujar solo con mancha o mediante la combinación de los dos conceptos, como en los ejemplos que vemos aquí. Atended, a los referentes en cada actividad, por favor, y recordad... analizar los dibujos de otros artistas ayudará a darnos cuenta de todas las posibilidades que tenemos para observar la realidad y ampliara nuestra experiencia gráfica, que será imprescindible para lograr expresar lo que deseamos realmente, **nuestro punto de vista**.

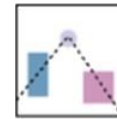

CURVA
naturalidad
movimiento suave

DIAGONAL DESCENDENTE
negativa, disminuir

OTROS EJEMPLOS
cruz, círculo, zig-zag, pirámide

La **composición** se crea a través de la **relación entre los elementos** del encuadre, la cual somos capaces de obtener a partir de la expresión gráfica de cada uno de ellos. Así es como el grafismo de cada elemento genera una dinámica en la composición mediante la relación con el grafismo de otros de los elementos. Las diferencias de la expresión gráfica crean un ritmo que caracteriza la **dinámica** de la representación. La situación de los elementos en la composición nos transmite la intención del autor/a, su **punto de vista**, como muestra el esquema bajo cada dibujo, pero nuestra mirada no la confirma en el primero ni en el segundo porque se queda trabada. Sin duda, el mejor dibujo es el tercero, y éste lo es porque la mirada fluye con facilidad sobre la composición mientras que en los dos primeros nuestros ojos no saben bien hacia dónde ir.

En esta primera composición, realizada por una alumna del curso anterior, entramos desde la parte de abajo a la derecha y seguimos en una línea diagonal ascendente hacia la parte superior izquierda, pero el recorrido es tan corto que **la representación parece plana**. Esta sensación no es mala por sí misma, lo que sucede es que está en contradicción con la intención de tu dibujo, cuya representación busca el volumen mediante los trazos de las peras y de la cafetera. Digámoslo del siguiente modo para entendernos: las cuatro peras aparecen representadas en volumen mientras la taza, la cafetera y la maceta parecen recortadas en papel.

Esto, Lorena, puedes solucionarlo dando una intensidad o grueso diferente en el trazo curvilíneo que cruza la cafetera en diagonal para que parezca más cercano en el centro, que es donde la cafetera tiene más volumen, por ejemplo. También dando un trazo más grueso en la parte interior del asa de la cafetera, pues será la que tenga la sombra. Esa diferencia del grueso del trazo puede substituir la representación del clarooscuro.

Respecto a la taza, quizá lograrías la **sensación de volumen** tan solo dando una ligera curvatura a la línea de sombra que cruza la elipse de la taza. Si te fijas, casi la divide por la mitad en blanco una y negro otra, esa simetría aumenta la sensación de plano. Prueba en curvar la línea que divide la elipse de la taza y reducir o aumentar la mitad en negro y verás cómo gana así volumen. Pero, alerta... porque la distribución del blanco y el negro sobre la superficie del papel es lo que va a dar el ritmo a la composición que nuestra mirada para recorrerla con **fluidez**. Date cuenta de lo mucho que aumentaría esa fluidez si pusiéramos la maceta en blanco para que contrastara con la planta, aunque deberíamos trazar la maceta con líneas gruesas para diferenciar bien su espacio del de la taza y la cafetera.

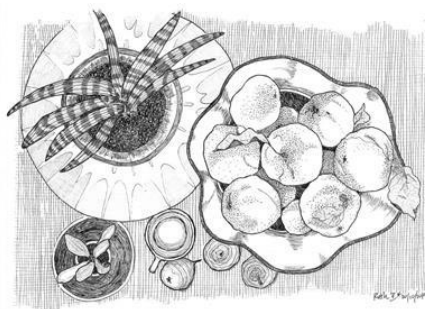
Con la maceta en blanco y un contorno grueso negro mantendría su espacio, pero quedaría alejada de las peras negras del primer plano y eso daría profundidad a la diagonal ascendente derecha-izquierda por la que entramos. Todo sin que la planta perdiese su protagonismo principal en la composición. Ella ocupa toda la mitad superior y las hojas crean una flecha hacia abajo que se une a la taza por la mancha negra del interior de la taza y llega hasta la primera pera de color negro. Esto crea una gran columna de **peso visual** en la mitad izquierda de la composición y ésta se desequilibraría si no fuera por la segunda pera en negro de la mitad derecha y del espacio que ocupa el asa de la cafetera en la otra mitad de la composición, la derecha. Verás como una maceta blanca de trazo grueso junto con el asa con una parte interior de trazo más grueso crea un recorrido más fluido de la mirada y logra ampliar ese espacio circular que ocupan los objetos, especialmente si potencias el volumen de la cafetera variando el grueso del trazo que la cruza en diagonal como te dije o bien mediante el tipo de curvatura que le des al trazo, pues una curvatura más amplia también parecerá más cercana que una curvatura más pequeña, y si combinas esa disminución de tamaño de las curvatura del trazo vas a lograr igualmente la sensación del volumen esférico de la taza.

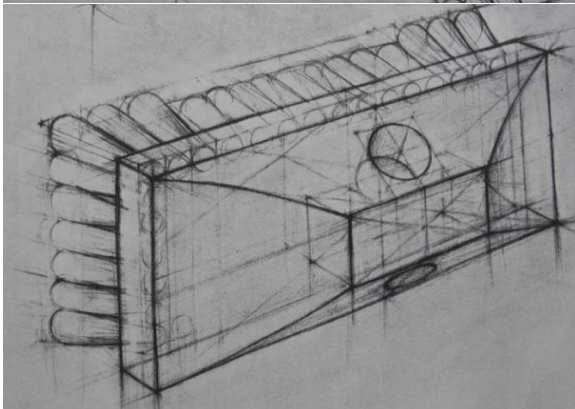
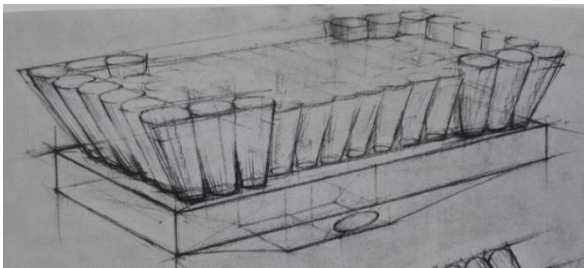
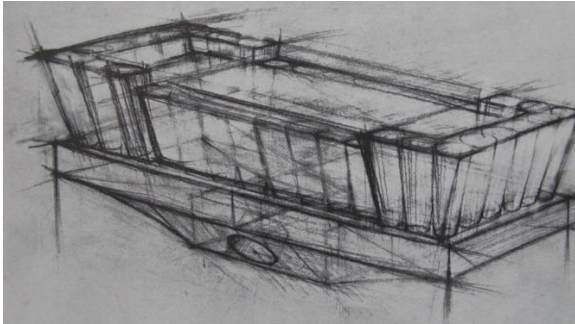
La segunda composición también está estructurada en diagonal, pero la mirada no encuentra recorrido alguno y **no fluye** a través del rastro que debería haber dejado la expresión gráfica del autor. Todos y cada uno de los elementos de la composición tienen los mismos trazos, sin pretender **diferenciar materias o texturas**. Nuestra mirada no dispone siquiera del ritmo creado por las diferentes intensidades que deberían tener las sombras. Los diferentes grises pueden crear un ritmo que seguirá nuestra mirada... realizando un recorrido que, mientras lo recorremos hasta la zona más oscura, crea el espacio tridimensional para los elementos de la composición gracias a una atmósfera de luz que denominamos **claroscuro**.

La disposición de las sombras indica donde se encuentra el foco de luz (arriba a la derecha) y deberíamos distinguir sombras al menos con cinco **diferentes intensidades de negro**, como muestran las flechas de la imagen en orden de intensidad desde el color amarillo hasta el azul; flechas que pretenden representar, aquí, la cantidad de luz recibida: la flecha azul indica la sombra más oscura porque tapa toda la luz proyectada; la verde será la zona media entre azul y amarillo porque la fruta tapa la maceta pero ésta recibe luz entre el espacio que hay entre ella y el frutero, seguimos con el naranja, que está más cerca del foco y también recibe luz entre las peras y, finalmente, llegamos al amarillo, que será la sombra más clara por estar más cerca del foco luminoso. El orden de la flecha gris dependerá de la intensidad de la luz que recibe a través de la pared, parece que entre amarillo-naranja.

Sin esta diferencia de intensidades y sin diversidad de trazos, nuestra mirada no encuentra un recorrido que seguir, no hay tensiones visuales entre los elementos de la composición y la distribución en diagonal queda en un espacio plano, que quedará dividido en dos **pesos visuales** idénticos (planta y frutero) y anulará la percepción de la diagonal con la ayuda de la taza, pues ésta crea un eje visual que divide el **encuadre** en dos mitades igualmente significativas para nuestra mirada. De este modo, la observación queda parada ante la imagen, en su superficie, sin poder penetrar en ella a causa de la ausencia de claroscuro. Siempre será importante realizar varios **esbozos rápidos con distintos trazos** para descubrir sensaciones y, luego, decidir cual tomar y cómo combinar cada trazo elegido con el objetivo de conseguir un ritmo que estructure la composición. Estudiar cómo lo consiguen otros artistas en sus dibujos será un buen **referente**.

El tercer dibujo es espléndido Lorena... puesto que cumple con todo lo que echamos en falta en los dos primeros
¿será por tomar Van Gogh como referente? ¿Podemos deducir otros referentes? ¿Recomendaríamos alguno?

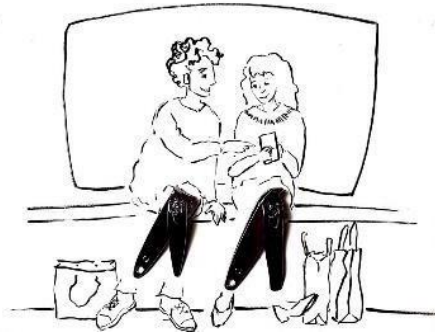

Manfred Maier. Libro *Procesos de configuración*.

Tatsuya Tanaka

Lo más importante es darse cuenta de cómo lo que aprendemos nunca se queda atrás y debemos aplicarlo en las actividades siguientes... daros cuenta de lo importante que es haber estudiado los procesos de configuración del dibujo para poder "idear". Recordad siempre que dibujar es mucho más que sostener un lápiz en la mano, el dibujo es puro pensamiento visual y éste va a ser de gran utilidad en vuestros proyectos futuros durante los siguientes cursos del Grado en Artes.

Ante estas imágenes no es necesario explicar gran cosa, como sucede con las grandes obras de arte, todo queda explicado gracias a cómo nos conmueven. Aquí solo hay un adjetivo posible: “bestial”; porque la autora muestra que lo aprendido en la actividad anterior respecto a la composición, el encuadre, el proceso de configuración del objeto, su punto de vista y la perspectiva construyen nuestra capacidad de pensamiento visual. Enhorabuena, podéis oír mi aplauso ¿verdad?

Les imatges d'aquest material docent han estat cedides per l'alumnat al professor Jaume Fortuny per utilitzar-les com a il·lustració d'activitats educatives (presencials o a distància) o amb fins d'investigació científica, perquè altre alumnat accedeix legalment des d'un enllaç web. Les imatges que no ha realitzat l'alumnat són siguin obres divulgades i es cita, quan ha estat possible, l'autor i la font. No es poden manipular cap de les imatges, ni extreure o distribuir-les fora d'aquest document ni del marc docent universitari o centres públics de recerca.

Las imágenes de este material docente han sido cedidas por el alumnado al profesor Jaume Fortuny para utilizarlas como ilustración de actividades educativas (presenciales o a distancia) o bien con fines de investigación científica, para que otro alumnado acceda legalmente desde de un enlace web. Las imágenes que no ha realizado el alumnado son obras que ya han sido divulgadas y se cita, cuando ha sido posible, el autor y la fuente. No se pueden manipular ninguna de las imágenes, ni extraerlas o distribuirlas fuera de este documento ni del marco docente universitario o centros públicos de investigación.

