

IMAGEN DIBUJO

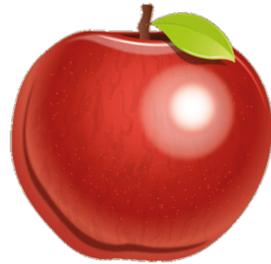
Figura de una persona o cosa captada por el ojo, gracias a los rayos de luz que recibe y proyecta.

Una imagen es una representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario.

Una imagen es una **representación** visual, que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario.

“Un signo icónico, recordémoslo, es un signo semejante, en algunos aspectos, a lo que denota. En consecuencia, la iconicidad es una cuestión de grado” (Morris)

MANZANA

ICONICIDAD - ABSTRACCIÓN

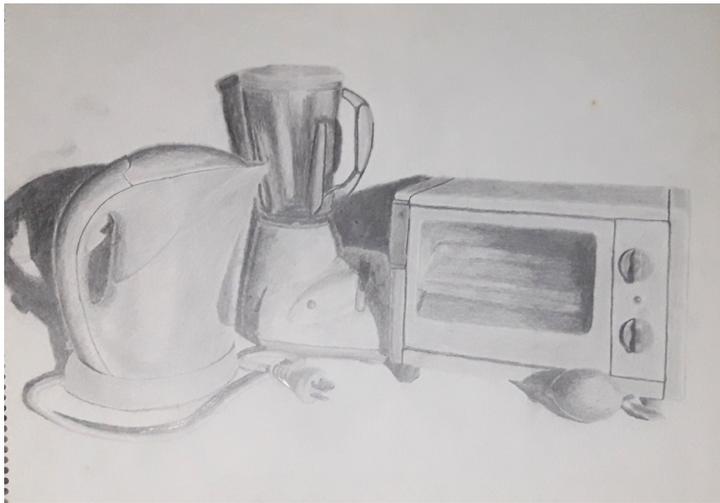
El grado de iconicidad es el nivel de realismo de una imagen en comparación de la cosa que representa.

Percibimos una manzana a través de una representación gráfica de una manzana en la medida en que creemos que la misma es semejante a "la manzana".

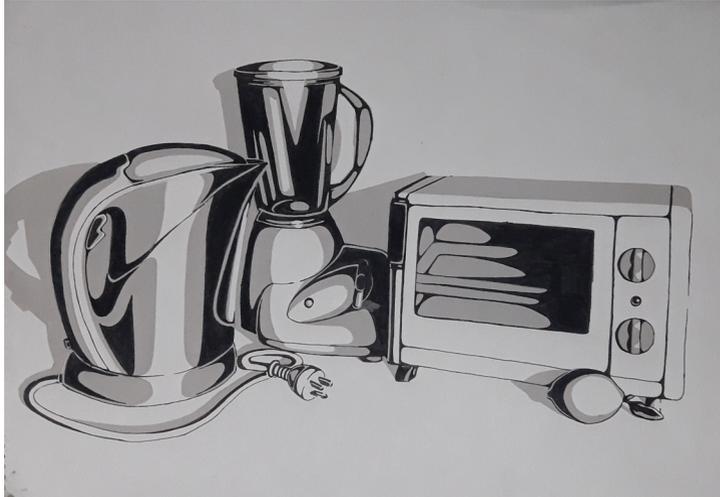

La percepción opera a partir de convenciones culturales.

La semejanza no remite a las cosas representadas sino a los códigos culturales que la producen como tal.

Nuestra percepción no es capaz de comprender un número ilimitado de elementos independientes. Ante una cantidad excesiva de elementos disonantes, fracasa y los rechaza.

Esto hace que nuestro sistema perceptivo tienda a unificar y organizar los elementos de la imagen en unidades simples.

El dibujo tiene la propiedad de transformar un pensamiento o idea en una forma visual. Pero para ello, se requiere una base de conocimientos técnicos y el dominio de recursos, materiales, herramientas y técnicas gráficas.

Al dibujar se utiliza el hemisferio derecho, la parte artística se activa. Se mira el mundo en términos de líneas, formas y colores, y la relación entre estos elementos.

El dibujo se caracteriza por ser una técnica que aplica medios de punta para el trazado.

Se les llama medios de punta a todos aquellos materiales que deben frotarse directamente sobre la superficie al usarse sin que se utilice un pincel u otra herramienta para aplicarlos.

Los materiales que se pueden utilizar para dibujar son muy diversos, por ejemplo: lápices, colores, marcadores, tinta, bolígrafos, carboncillo, tizas al pastel, entre otros.

El lápiz de grafito se compone con una mina de grafito y arcilla.

Cada lápiz está marcado con la dureza que tiene, así los lápices con la letra H son los más duros, esto es que al dibujar pintan suavemente. Por el contrario los que llevan la letra B sueltan demasiado grafito y pintan intenso,

“Dibujar es descubrir. Y no se trata de una frase bonita; es literalmente cierto. Es el acto de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación, o, si dibuja de memoria, lo que lo fuerza a ahondar en ella hasta encontrar el contenido de su propio almacén de observaciones pasadas.”

(Berger, 2005/2015, pág. 7)

La forma comienza cuando se dibuja la primera línea. Forma, o **espacio positivo**, es la información que se presenta entre dos o más líneas, es un elemento encerrado por una línea.

La forma define el objeto que se desea representar. Es nuestro sujeto principal. El elemento más importante de la imagen.

La contraforma o **espacio negativo** es todo lo demás. Es el espacio que queda entre el espacio positivo. Es un espacio sin rellenar, que está porque debe estar y que está "vacío", sin información relevante para la imagen.

En términos simples, el espacio negativo es el área alrededor y entre la forma.

El espacio negativo traza el contorno de un objeto para revelar su forma.

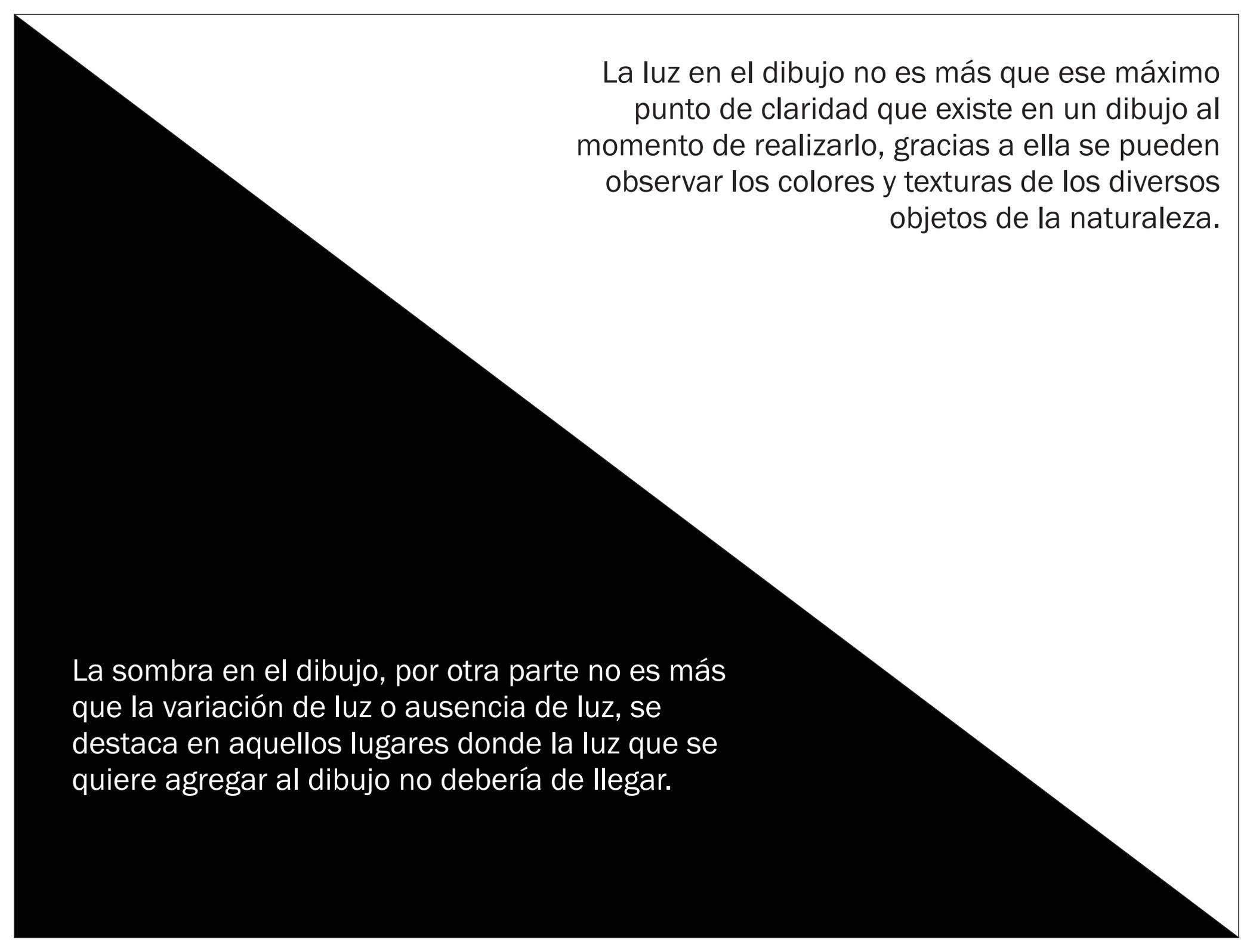
Es más fácil mirar el espacio que rodea al sujeto para determinar sus proporciones y su ubicación. Al mirar estas áreas negativas, nuestros cerebros las convertirán en formas simples, que son mucho más fáciles de dibujar.

Dos elementos importantes al realizar dibujos realistas son la **luz y sombra**, estos elementos son básicos para lograr ese contraste entre las formas, suavizar líneas y dar texturas.

Gracias a la incidencia de luz y generación de sombras es que percibimos el volumen y el espacio.

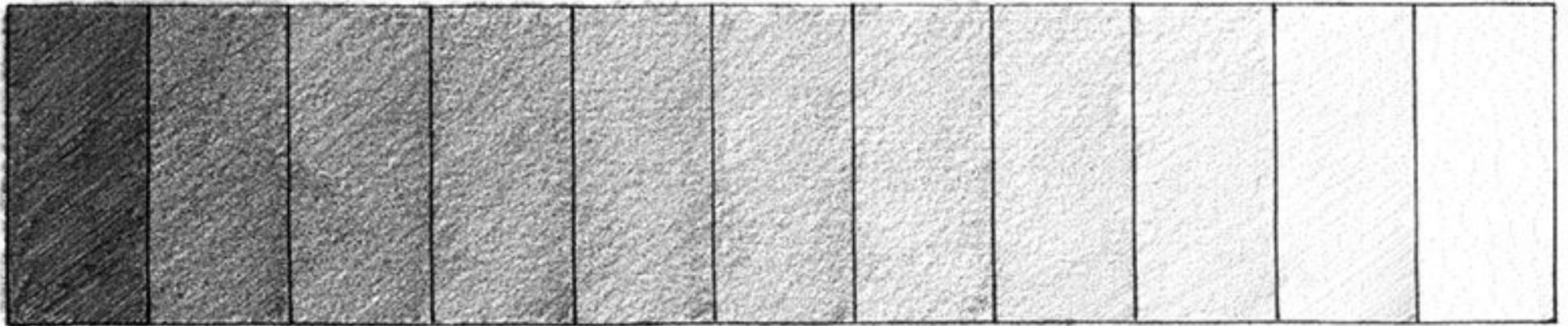

La luz en el dibujo no es más que ese máximo punto de claridad que existe en un dibujo al momento de realizarlo, gracias a ella se pueden observar los colores y texturas de los diversos objetos de la naturaleza.

La sombra en el dibujo, por otra parte no es más que la variación de luz o ausencia de luz, se destaca en aquellos lugares donde la luz que se quiere agregar al dibujo no debería de llegar.

Además de la luz y la sombra,
existen los medios tonos. Estos no
son más que esos tonos que se
están intermedios entre la máxima
luz y la sombra más oscura.

El objeto u objetos que representemos también afectan la forma en que incide la luz.

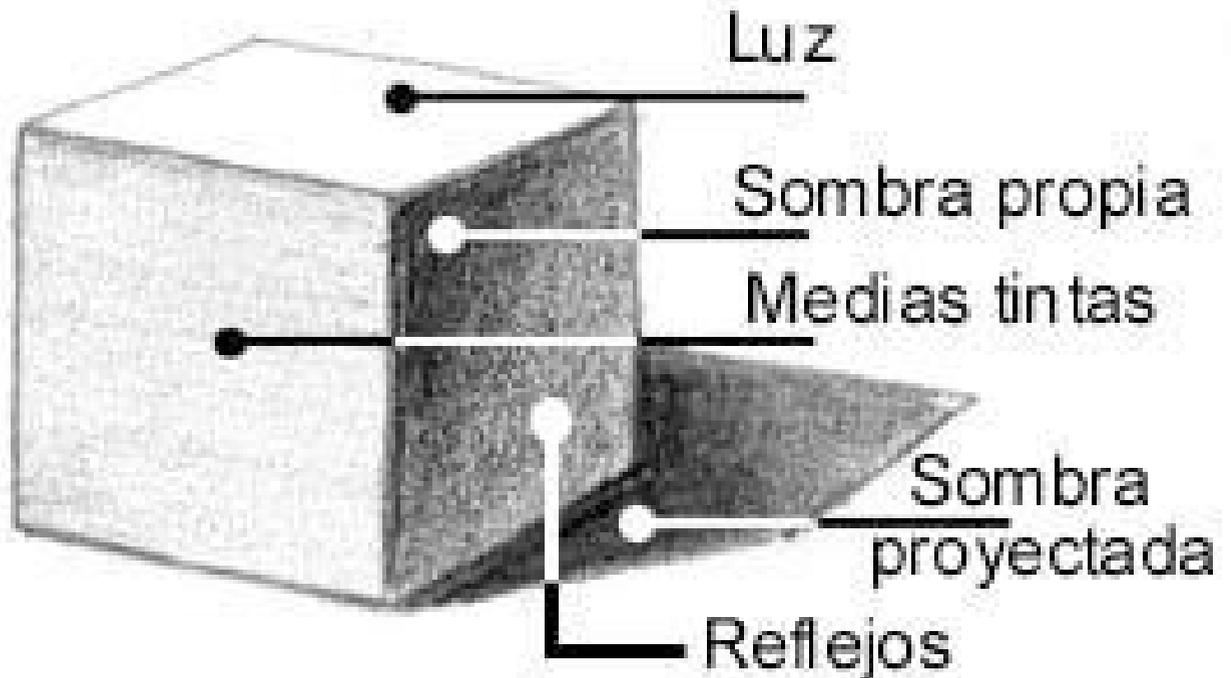
Sombra propia: se representa en la zona donde no alcanza a incidir la luz directamente (más oscuro).

Sombra proyectada: es la que refleja el objeto sobre la superficie donde está ubicado.

Luz directa: es la que procede de una fuente que tiene energía luminosa propia,

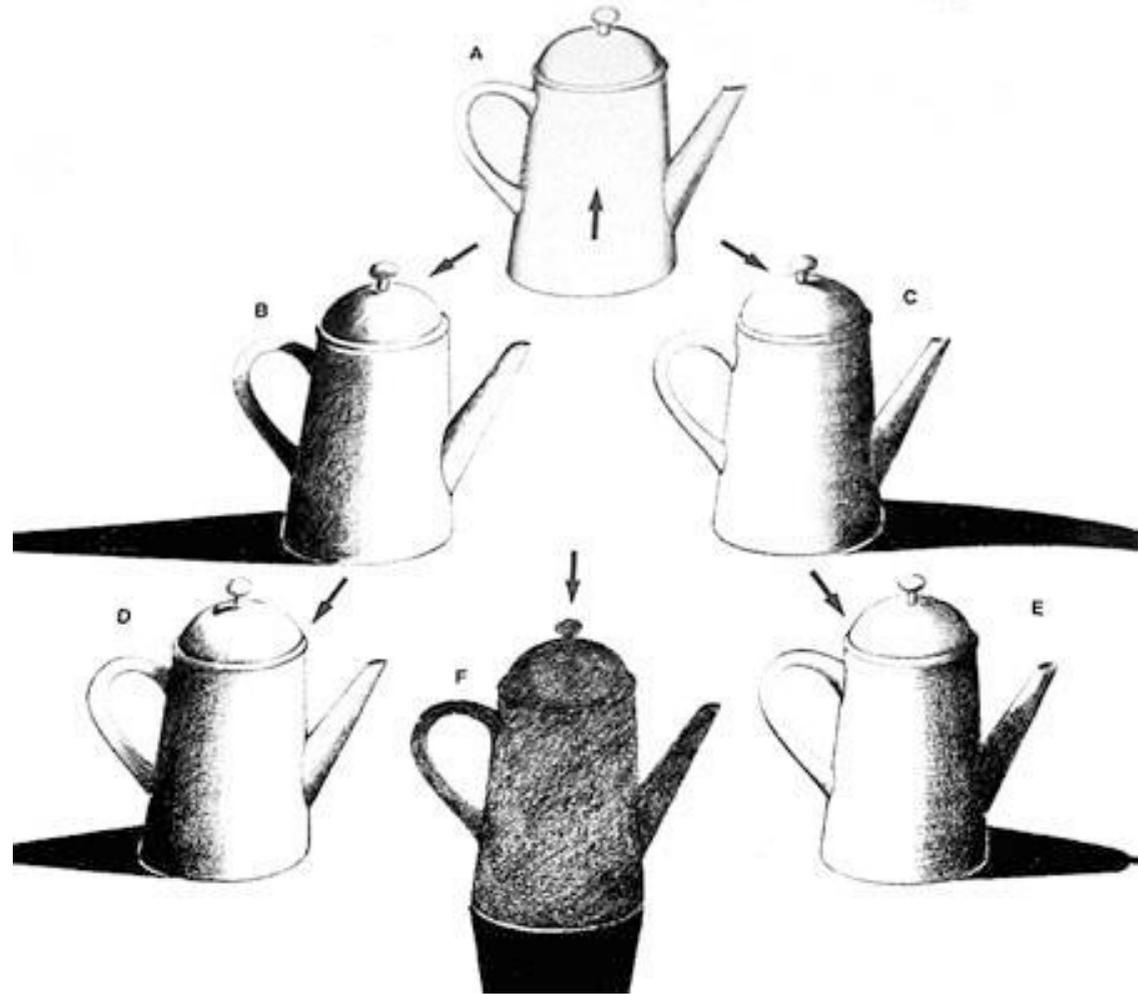
Luz reflejada: también llamada luz indirecta, es la que procede del cuerpo que no la tiene propia sino que la recibe de otro, al rebotar la luz en él.

Brillo: luz que emite o refleja un cuerpo.

Para generar un dibujo por luz y sombra tenemos que tener en cuenta la **iluminación**.

Para aprender a sombrear y dar luz a los dibujos es importante conocer la posición del foco luminoso.

Luz Frontal

Produce aplanamiento de las formas ya que se elimina gran parte de las sombras que la forma o el dibujo podría proyectar.

Es ampliamente utilizada en dibujos realistas de animales o retratos, donde se destacan los rasgos de la cara.

Luz Lateral

Es la más utilizada por los artistas ya que aumenta la sensación volumétrica de los rasgos y produce grandes zonas de contraste entre zonas de luz y sombra.

Luz Inferior

Produce la misma sensación que la luz lateral pero en este caso hacia arriba, este tipo de luz es utilizada ampliamente en dibujos en los que se quiere dar un aspecto misterioso o terrorífico.

Luz Cenital

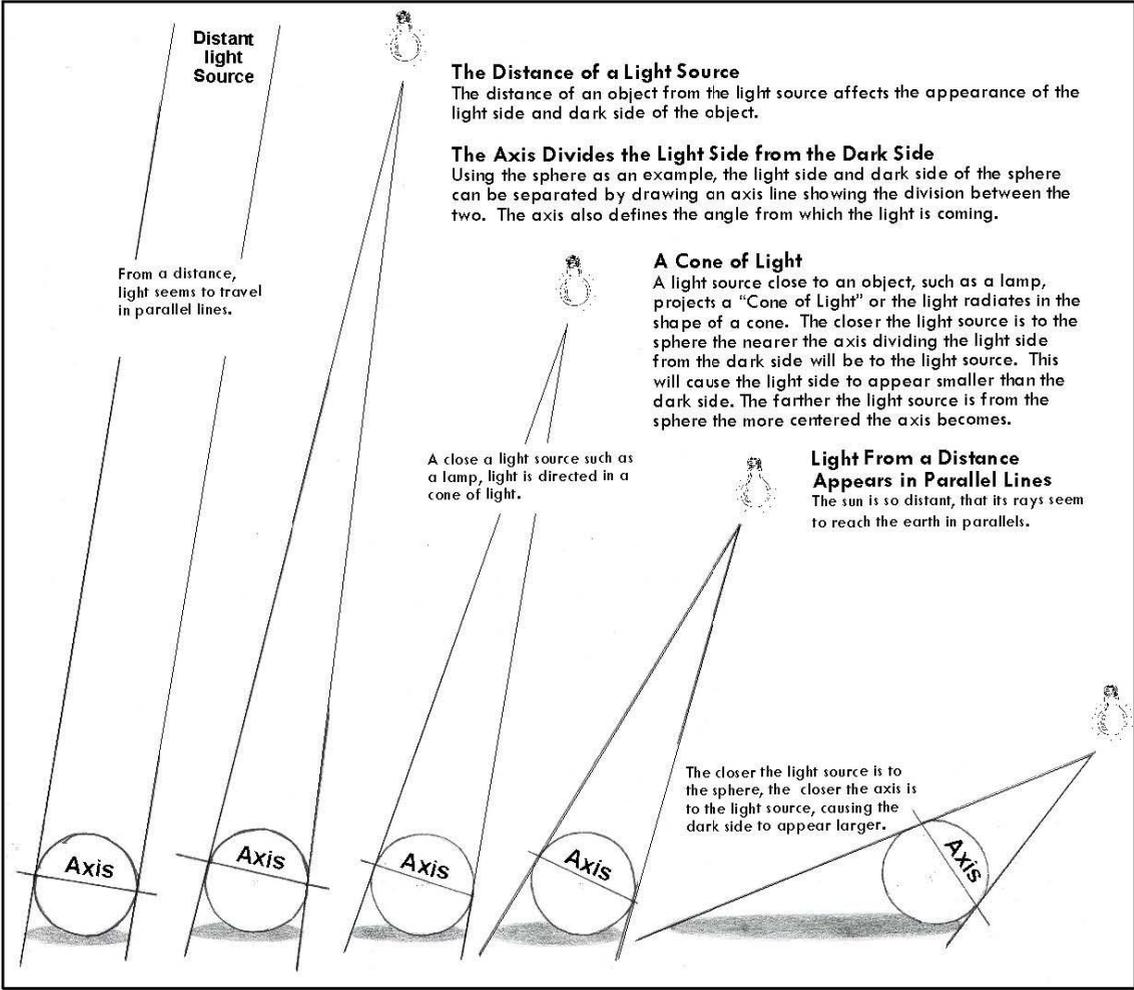
Esta posición deforma el aspecto de la cara, ya que las sombras se proyectan hacia abajo, una forma más simple de entender la dirección de la luz en estos casos es pensar en el foco luminoso, como proveniente desde la parte superior y lateral del dibujo.

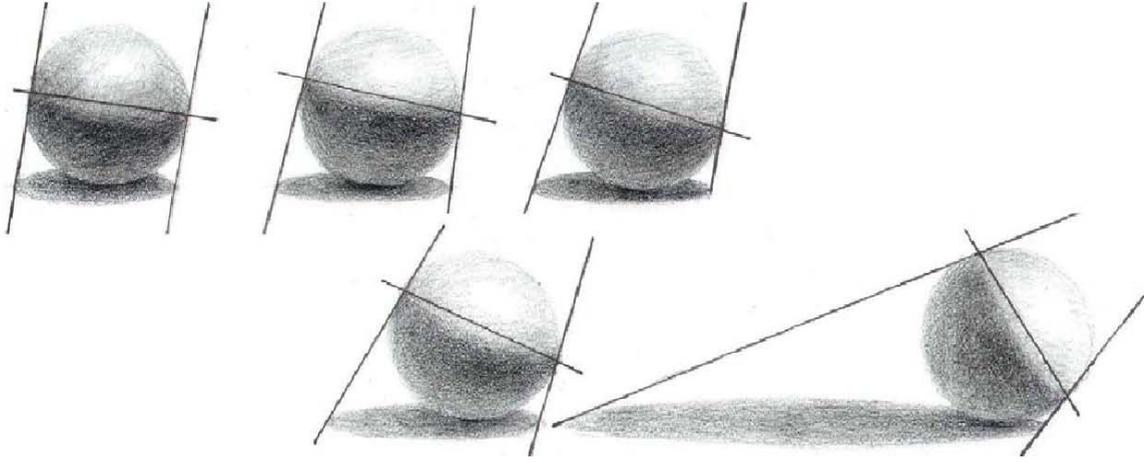
Luz Posterior

Produce un efecto llamado “contraluz”, dejando la cara en sombra e iluminando fuertemente los contornos exteriores.

La distancia de la iluminación también es un factor a tener en cuenta. Una fuente de luz cercana proyectará una sombra mucho más alargada.

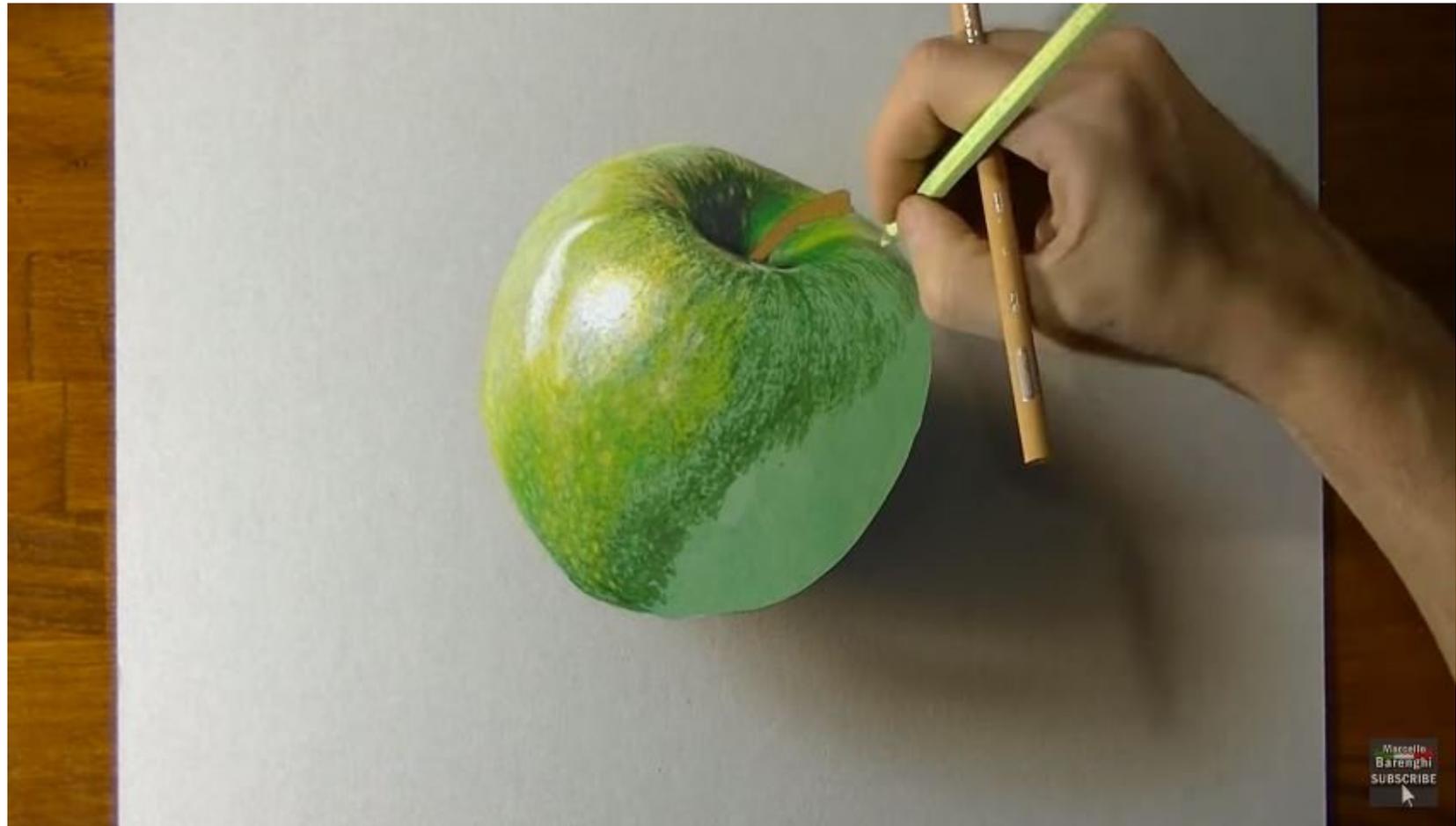
Realiza el dibujo a lápiz. Este primer diseño debe realizarse lo más suave posible. Por este motivo, se recomienda utilizar un Lápiz H o 2H y una goma de borrar.

Pinta la base. Para ello escoge un color con una tonalidad más clara que el color final y cubre suavemente el diseño.

Aplicación de color y sombras. Es importante que al realizar las sombras comiences poco a poco. De lo más claro a lo más oscuro para no estropearlo oscureciendo demasiado.

Aplica las luces. Para clarear algunos tonos puedes aplicar la goma para retirar parte del grafito.

Se deben eliminar todas las marcas de pinceladas en sus obras para conseguir una nitidez perfecta en el acabado de las formas y las texturas.

Por lo general, las obras tienen un tamaño más grande de lo habitual para que se puedan apreciar todos los detalles que el artista quiere enfatizar.

Se presta una atención extrema a la precisión, la exactitud y el tratamiento de los detalles para crear imágenes cautivadoras que trascienden lo real.

OBSERVACIÓN

PRÁCTICA