

FUNDAMENTOS DE DIBUJO
1º de Grado
Facultad de Bellas Artes, UCM

**MATERIALES BÁSICOS DE DIBUJO EN SECO
Y PRINCIPIOS PARA EL ENCAJE A PARTIR DE MODELO DEL NATURAL**

Prof. Dra. Margarita González
Margarita.gonzalez@art.ucm.es

MATERIALES

EL CARBONCILLO

Son ramas de nogal, sauce u otras maderas ligeras carbonizadas. Viene en forma de barras o palillos con diferentes grosores y durezas. Es uno de los primeros materiales que usó el ser humano para dibujar. Se ha utilizado y todavía se hace, para preparar bocetos y para el dibujo inicial de un cuadro al óleo, ya que en este último caso, se puede borrar fácilmente con un trapo aunque siempre persisten unas ligeras líneas. Hasta el desarrollo de los fijadores, aproximadamente en el siglo XVI, no se empezó a utilizarlo como un medio autónomo.

Permite una técnica libre aunque condicionada por su forma irregular y su inestabilidad. Esta hace que sea muy fácil conseguir graduaciones de tono usando gomas, difuminos, trapos e incluso la mano.

El carboncillo es una barra de carbón de origen vegetal utilizado para dibujar. A diferencia del lápiz y grafito, el carboncillo proporciona un pigmento no-graso, más sucio y más difícil de retener en el papel, aunque mucho más fácil de difuminar (y borrar), es por ello que se utiliza para el estudio de luces y sombras, del desnudo y de la composición y encajado.



CARBONCILLO COMPRIMIDO Y LÁPIZ CARBÓN O LÁPIZ CONTÉ

El carboncillo comprimido es una barra de carbón prensado mezclado con algún aglutinante y a veces con arcilla añadida. Su trazo es más oscuro y denso que el del carboncillo, pero también es más difícil de borrar y de difuminar. Viene en tres durezas.

El lápiz carbón o lápiz Conté está compuesto de una mina de carbón con alguna sustancia aglutinante que le da consistencia y permite el afilado y un recubrimiento de madera. Permite hacer líneas muy finas y precisas y se fabrica con hasta seis grados de dureza distinta.



CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR

CRETACOLOR NERO 350 461 03 Italien

CRETACOLOR NERO 350 461 02 Italien

CRETACOLOR REISSKOHLE 191 460 03 Italien

CRETACOLOR REISSKOHLE 191 460 02 Italien

CRETACOLOR

CRETACOLOR



GOMAS DE BORRAR

Tan importante como los carboncillos son estos materiales que sirven tanto para corregir errores como para dibujar con ellos, creando o destacando luces y sombras.

Existen varios tipos de gomas de borrar. Para el carboncillo se utilizan generalmente dos tipos, las blandas o moldeables y las de plástico o caucho de tipo blando.

Las gomas moldeables son de un tacto pegajoso que permite que se adhieran las partículas de carbón, pudiendo ser utilizadas como otro instrumento de dibujo. Se puede moldear una parte y, además de borrar, ir atenuando con ella zonas oscuras para conseguir distintas luces.

Las gomas sintéticas o de plástico sirven para lograr efectos mas concisos, al tener aristas bien marcadas.

DIFUMINOS

Son cilindros de papel enrollado y acabados en punta. Vienen en distintos grosores y durezas. Sirven para fundir trazos, conseguir medios tonos, suavizar contornos. También se puede usar para dibujar líneas o zonas muy sutiles.

TRAPO Y GAMUZA DE PIEL DE CONEJO

Un trapo de algodón es indispensable para dibujar al carboncillo. Se utiliza para borrar o extender el carbón utilizando como un difumino.

La gamuza de piel de conejo es más eficaz que el trapo ya agarra el polvo del carbón.



LÁPICES DE GRAFITO

Los **lápices** están compuestos de una mina hecha con mezcla de polvo de grafito y arcilla, con una cubierta de madera. El grafito es un mineral, una forma del carbón que fue descubierta en 1654, en Cumberland, Inglaterra. Casi desde ese momento se empieza a usar en sustitución de las puntas de plata, de oro o de plomo que usaban los artistas para dibujar. En 1795 el francés Nicholas Jacques Conté descubrió el método de mezclar grafito pulverizado con arcilla. La proporción de arcilla definía la dureza del grafito. Fue el nacimiento del lápiz moderno.

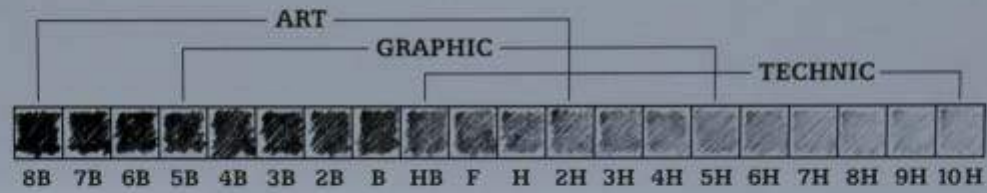
Existe una gama de 20 grados de dureza, que va del 9 o 10H, muy duro, al 8B, muy blando, pasando por la gama media de H, F, HB y B.

También existen **barras de grafito** de distintos tamaños y formas con las mismas graduaciones que los lápices así como minas para usar con portaminas.

Uno de los materiales de dibujo más reciente es el **lápiz de grafito acuarelable**, que incluye una pequeña cantidad de goma arábica que lo hace soluble al agua. Tiene la misma calidad que el grafito blando con la característica que se puede trabajar con pincel y agua.



PENCILS SINCE 1790





CRETA Y SANGUINA

La **creta** es una barra o lápiz de mina relativamente dura que está compuesta de carbonato de calcio aglutinado con cola. Esta es la llamada creta blanca. Al agregársele pigmentos se consiguen las **cretas de color** cuyas tonalidades clásicas son las tierras, la sepia y la sanguina.

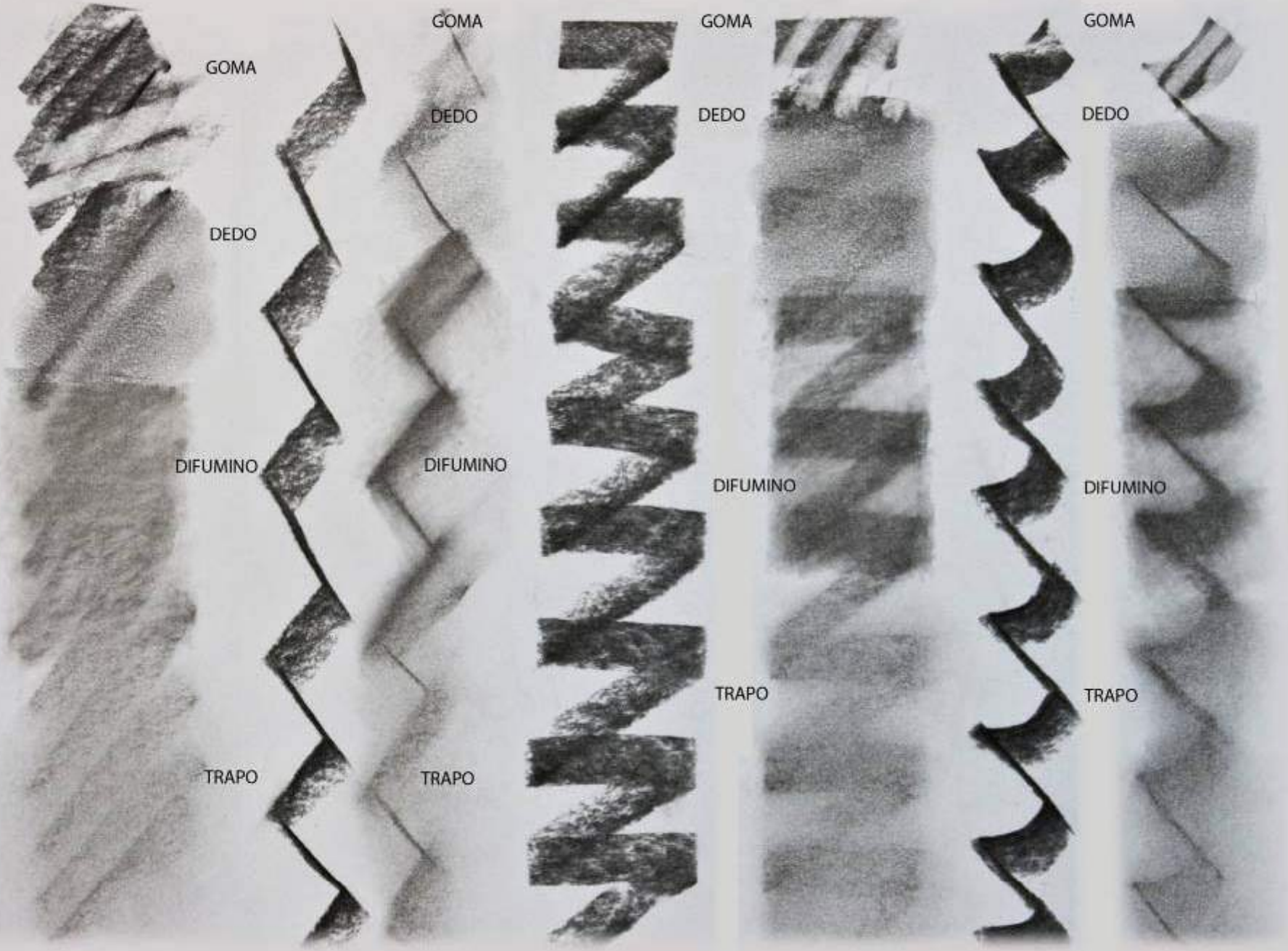
La **sanguina** es una barra o lápiz hecha de óxido férrico y creta con un aglutinante. Existe en distintas tonalidades del rojo, de donde proviene su nombre, que van del rojo anaranjado al violáceo.



LÁPICES DE COLORES

Las minas de los **lápices de colores** están hechas con pigmentos aglutinados con cera y barnices. Los pigmentos utilizados en su fabricación son los mismos que se usan en las pinturas al óleo o acrílicas, dependiendo de su pureza la calidad de los mismos. Existen lápices resistentes al agua y lápices acuarelables así como barritas o minas para insertar en portaminas.





Carboncillo

CARBONCILLO REDONDO GRUESO



CARBONCILLO PLANO GRUESO



TRAMAS



CARBONCILLO REDONDO FINO



CARBONCILLO REDONDO EN HORIZONTAL



Carbón comprimido



Lápiz carbón o Conté



Barra de grafito acuarelable



2B



Lápiz de grafito acuarelable

4B



6B



CRETA



SANGUINA



Lápices de colores



EL PAPEL

El papel, tal como lo conocemos, fue inventado en China en el siglo II de nuestra era. Los árabes conocieron como fabricarlo a partir del siglo VIII y dos siglos más tarde lo introdujeron en España. A través de España y durante los siglos X y XI se empieza a difundir por toda Europa.

El papel corriente está fabricado a partir de pulpa de madera y procedimientos mecánicos. Los papeles de calidad están hechos a partir de fibras vegetales o textiles, especialmente lino o algodón, y por procedimientos artesanales.

Dentro de estos papeles de alta calidad y de uso artístico, existe una enorme variedad: papeles satinados, papeles de grano fino, de grano medio o grano grueso.

Los papeles satinados, casi sin grano, son para dibujar a la pluma o con lápiz de grafito, permitiendo unos degradados muy suaves.

Los papeles de grano fino sirven para trabajar con lápices de grafito blando, lápices de colores o ceras, y permiten obtener delicados degradados.

Los papeles de grano medio sirven para trabajar con pasteles, sanguinas o cretas.

El papel Ingres, ya sea blanco o de color, es uno de los papeles más utilizados para el trabajo con carboncillo, sanguina o pastel.

El papel Canson es otro de esos papeles a los que se recurre habitualmente, y está caracterizado por tener una textura de grano medio por una cara y por la otra una textura de grano grueso. Se presenta en blanco o en colores y sirve tanto para el carboncillo como para la sanguina, la creta, los lápices de colores o el pastel.

MARCAS DE PAPEL

ARCHES (Francia)

CANSON (Francia)

FABRIANO (Italia)

GUARRO (España)

SCHOELLER (Alemania)

WHATMAN (Reino Unido)

GRUNBACHER (Estados Unidos)

TÉCNICAS

COMPOSICIÓN – ENCUADRE

Dibujar es pensar, e implica tomar decisiones constantemente. La primera de ellas será estudiar el espacio que tenemos y donde vamos a poner los objetos. Debemos empezar a componer la obra.

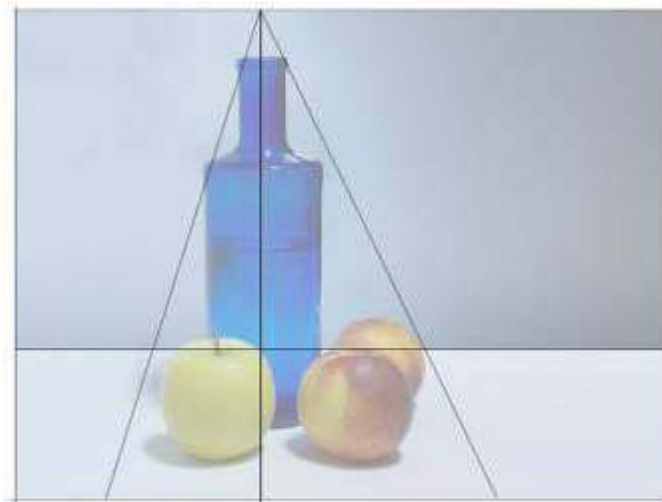
En la **composición** el objetivo es buscar la armonía, el ritmo o el contrapunto entre las formas y el espacio que éstas ocupan en el dibujo, es cuestión de equilibrio y tensiones entre ellos.

El punto de interés más importante la mayoría de las veces no está en el centro del dibujo, por lo que es recomendable estudiar el modelo a dibujar desde distintas posiciones antes de iniciar un estudio más detallado.

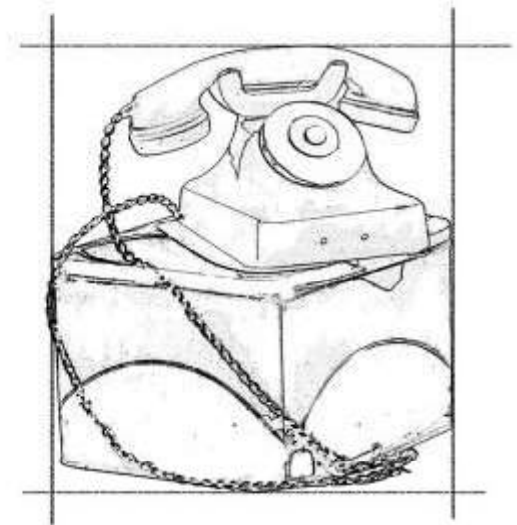
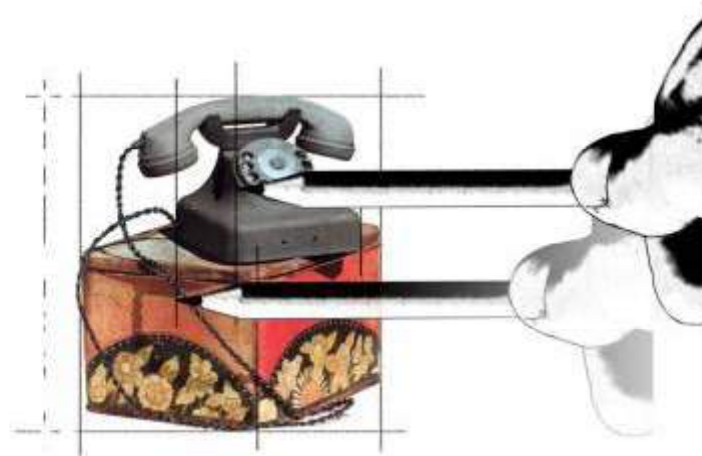
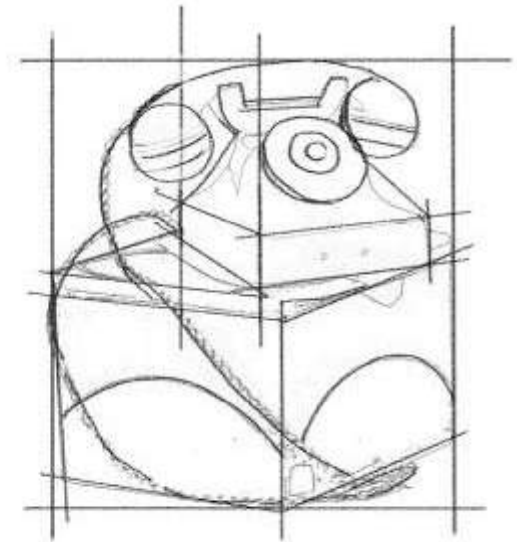
Una manera de empezar a **encuadrar** es, entonces, definir este punto y ubicarlo dentro del espacio y a partir de ahí trazar algunas líneas que definan el resto de la composición.

En cuanto al dibujo debemos valorar la relación entre el objeto a dibujar y espacio (formato del papel), y buscar dónde están los ritmos y los pesos que darán coherencia al dibujo.

COMPOSICIÓN – ENCUADRE



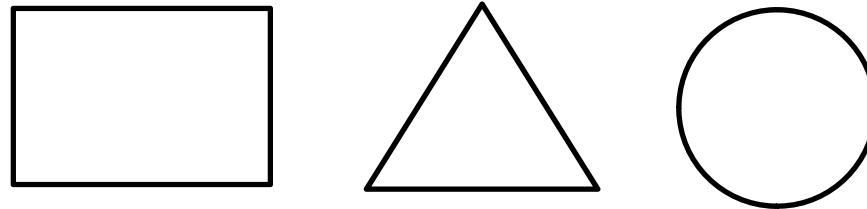
PROPORCIONES



ENCAJE

Se llama encaje a unas líneas que sirven para marcar las proporciones de un dibujo, para evitar que salga desproporcionado.

La manera más sencilla de aprender a dibujar un objeto del natural es partir de lo más general a lo más particular. Queremos entender la estructura de las formas sin guiarnos simplemente por su aspecto exterior, de modo que buscaremos cómo funciona esa forma, dónde están sus ritmos, sus apoyos, y qué hace que aparezca sólida y estable en el espacio. Sabemos que el movimiento no es un accidente de la forma, más bien es la que justifica, de modo que entender su estructura esencial nos permitirá construirla de manera coherente. Una vez que hemos entendido el movimiento de la forma mediante sus líneas de movimiento podemos empezar a entender sus volúmenes. Para ello podemos utilizar una geometría simple, (un rectángulo, un círculo o un triángulo) que iremos articulando buscando la relación entre la altura y la anchura de las formas a partir del movimiento que presenten.



Si el objeto es muy complejo, se puede seguir dividiéndolo en más formas geométricas simples dentro de esa estructura o primer **encaje** general.

ESBOZO

Consiste en unas líneas sencillas que nos ayudarán a ver el dibujo completo. Se trata de trazos muy suaves que van perfeccionando el **encaje**.

La posibilidad de trabajar con estas tenues líneas del **encaje** y también del **esbozo** irá facilitando la evolución del dibujo, ya que no son definitivas, se pueden ir borrándolas y perfeccionándolas.



