

ACADEMIA DE DIBUJO

LA LUZ Y LA SOMBRA EN EL DIBUJO

LA LUZ Y LA SOMBRA EN EL DIBUJO

ACADEMIA DE DIBUJO

LA LUZ Y LA SOMBRA EN EL DIBUJO

Proyecto y realización de Parramón Paidotribo.

Dirección editorial: María Fernanda Canal

Editor: Tomàs Ubach

Ayudante de edición y archivo iconográfico: Mª Carmen Ramos

Textos: Gabriel Martín Roig

Realización de los ejercicios: Carlant, Almudena Carreño,
Mercedes Gaspar, Gabriel Martín,
Esther Olivé de Puig, Óscar
Sanchís

Edición y redacción final: Roser Pérez, María Fernanda Canal

Diseño de la colección: màrius&laura

Fotografías: Nos & Soto

Maquetación: Nika Hellström (màrius&laura)

Quinta edición

© 2017, ParramónPaidotribo

www.parramon.com

E-mail: parramon@paidotribo.com

THEMA: AFF

ISBN: 978-84-342-2792-7

ISBN EPUB: 978-84-342-4421-4

Derechos exclusivos de edición para todo el mundo

*Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra
mediante cualquier recurso o procedimiento, comprendidos*

la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, sin permiso escrito de la editorial.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

SUMARIO

Introducción

La sombra como elemento de construcción

La sombra como categoría de lo pictórico

EL EFECTO DE LA LUZ

El contraste como herramienta expresiva

Pauta de valores

La fuente de luz

Bodegón con luz natural

Interior con luz artificial

Sombras proyectadas

División por zonas tonales

Sistema de asignaciones tonales

Asignaciones tonales: un papel arrugado

LA SOMBRA COMO ESTRUCTURA

Los espacios negativos

Pautas de sombreado

Manchando con carboncillo

Combinación de línea y sombra

Sombrear con las manos

Sombreado difuso

Paisaje con esfumado

TÉCNICAS DE SOMBREADO

El modelado

El volumen en el claroscuro

Dominio del degradado

Tramas para sombras
Tipos de sombreado
Modelado con sanguina
Drapeado con claroscuro
Bodegón tenebrista
LOS REALCES DE LUZ
Boceto de luces
Dibujo tonal sobre papel de color
Contraluz en el paisaje
Realces y volumetría
La técnica del borrado
El aclarado
Interior con lápiz blanco
Dibujar con blanco

INTRODUCCIÓN

En nuestra vida cotidiana, sin ser conscientes, nos servimos de la información que aportan las sombras, ya que nos permiten conocer la forma de los objetos tridimensionales que nos rodean, definen las superficies, indican el momento del día... La iluminación es una de las cuestiones más importantes en el dibujo. Aprender a dibujar requiere aprender a ver las sombras y a representarlas con toda su lógica inherente. (Nos referimos siempre a las sombras y no a la luz, porque la base del dibujo, el papel, es generalmente blanco.)

El sombreado constituye el recurso más utilizado en los manuales de dibujo, así como uno de los que más tiempo suelen ocupar en las etapas de aprendizaje. Esto se debe a que la colocación de las sombras no es arbitraria, sino que está supeditada a unas reglas sistemáticas que determinan su posición, forma, extensión y densidad.

El control técnico de la distribución de las luces y las sombras constituye un factor esencial y definitivo que es necesario aprender si queremos dar mayor verosimilitud a la representación. Las sombras sirven para matizar la luz, crear efectos dramáticos e imprimir un determinado ambiente emocional a la obra, son la clave emotiva del dibujo y permiten darle un mayor tratamiento pictórico.

Por supuesto, se puede optar por dibujar exclusivamente con líneas y prescindir de cualquier aportación de sombreado, pero es precisamente con la intervención de los claros y los oscuros cuando el dibujo se acerca más al

modelo original. Cuanta más información tonal recoja la representación, más realista será.

En este manual veremos algunos métodos para racionalizar el sombreado de los dibujos y sacar el máximo partido a su representación. Estudiaremos cómo se dibujan las sombras, sus recursos y métodos más habituales, su relación correcta con la luz, cómo representar los volúmenes con las técnicas básicas de claroscuro para lograr, el efecto de volumetría y profundidad deseado en nuestro trabajo. Para facilitar el aprendizaje, unos ejercicios seleccionados invitan a poner en práctica, un extenso repertorio de técnicas y efectos.

LA SOMBRA COMO ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN. El sombreado afecta por igual a todas las técnicas de dibujo porque es la base de la construcción de las formas, asegura sus estructuras y aporta información sobre la volumetría del objeto. Además, contribuye a afianzar la apariencia física de los cuerpos y su situación en el espacio.

LA SOMBRA COMO ORIGEN DEL ARTE. El arte occidental tiene su origen en la sombra. Sus inicios son la representación de la silueta de las figuras en las cavernas. Con el transcurso de los siglos, el arte deja de ser una “representación de la sombra” para convertirse en un dibujo que utiliza la sombra, entre otros medios de realización y simbolización.

LA SILUETA. A principios de siglo XIX se popularizó dibujar siluetas a partir de un único tono de sombra. Aunque no se hayan utilizado claros, puede distinguirse fácilmente el perfil de la cara.

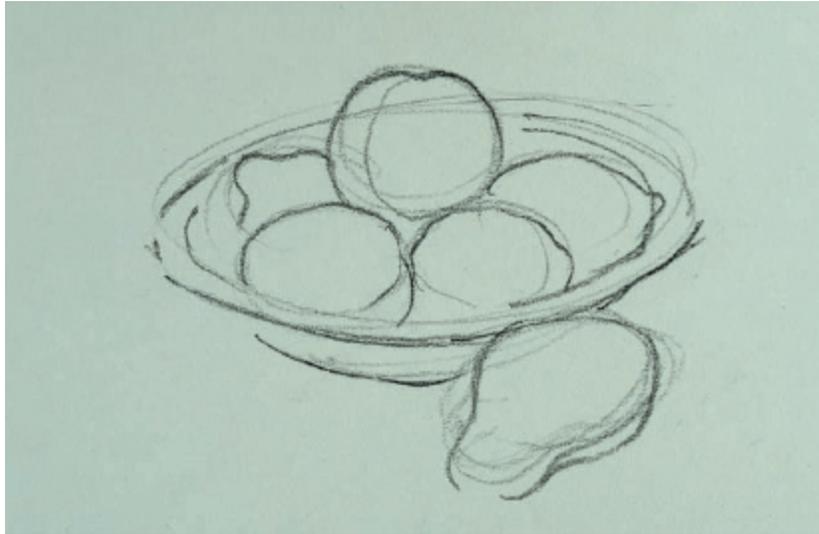
La incorporación de la sombra en el dibujo ayuda a darle un tratamiento más pictórico.

Siluetado del perfil de una cabeza. La sombra nos permite comprender la forma a través del contraste de tono.

LA SOMBRA PROPIA DE UN OBJETO. Refuerza el concepto objetivo, tangible del objeto y vuelve comprensible el todo y las partes que lo componen. La simple aparición de la sombra sobre cualquier objeto determina la relación ilusoria del mismo con su entorno. Dondequiera que la luz incida en un objeto, se necesitará el

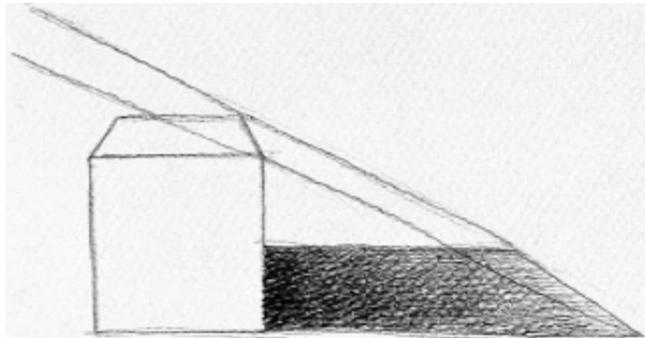
sombreado para representar las partes del mismo que se hallan en sombra, y darles una forma sólida.

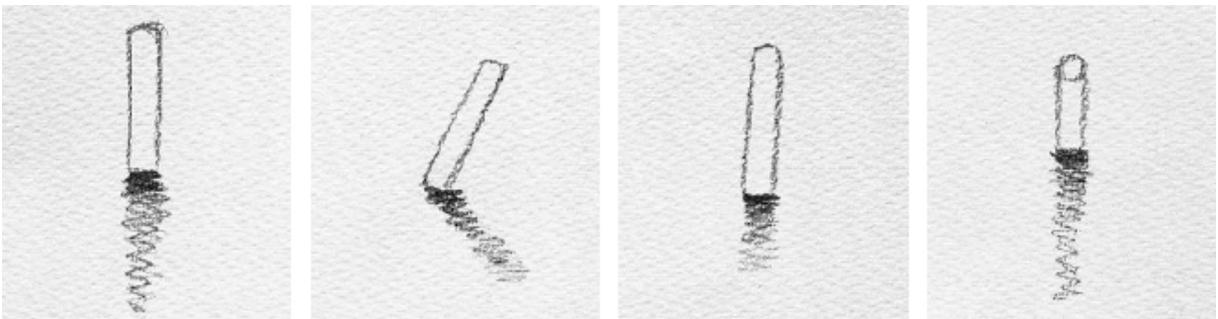
Si comparamos los dos dibujos, comprobamos que el bodegón en el que interviene el sombreado presenta más solidez y corporeidad que el construido únicamente con líneas.

LA SOMBRA AFIANZA

LA SOMBRA PROYECTADA. Proporciona efectos teatrales al dibujo, porque presenta una imagen deformada del objeto, situando al espectador en el terreno de las apariencias imprecisas. Además, contribuye a fijar el modelo en el espacio circundante y situar el origen de la fuente de luz.

La sombra proyectada compone un duplicado del objeto sobre una superficie cercana.

La extensión e inclinación de la sombra proyectada nos proporciona mucha información sobre la procedencia de la luz y la posición que adapta el objeto con respecto a la misma.

UN TONO HOMOGÉNEO

El primer tratamiento de la sombra debe ser uniforme y homogéneo. Se puede practicar un manchado uniforme efectuando varias pasadas controladas con lápices de carbón compuesto, creta o una mina de grafito. Los

sombreados uniformes complementan la información que aportan las líneas y confieren mayor solidez y corporeidad al dibujo.

Las manchas del sombreado aportan corporeidad a la línea. Con unos cuantos grisados uniformes se ha logrado el contraste necesario para reconocer los entrantes y salientes de la fachada.

LA SOMBRA COMO CATEGORÍA DE LO PICTÓRICO. La línea es el rasgo propio y característico del dibujo. La sombra rompe los límites, anula los contornos, niega los perfiles y, entonces, la línea cede su lugar a la mancha tonal, propia de la pintura. Por este motivo, la irrupción de la sombra eleva el dibujo a la categoría de lo pictórico.

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN. La sombra es la ausencia de luz. También se puede definir como “oscuridad comparativa debida a la interrupción de los rayos de luz”. Sin embargo, para el pintor las sombras son los bloques de construcción que usa para crear una ilusión convincente con los elementos de su cuadro.

Si sintetizamos el sombreado, el dibujo aparece como una construcción hecha con bloques de tonos distintos.

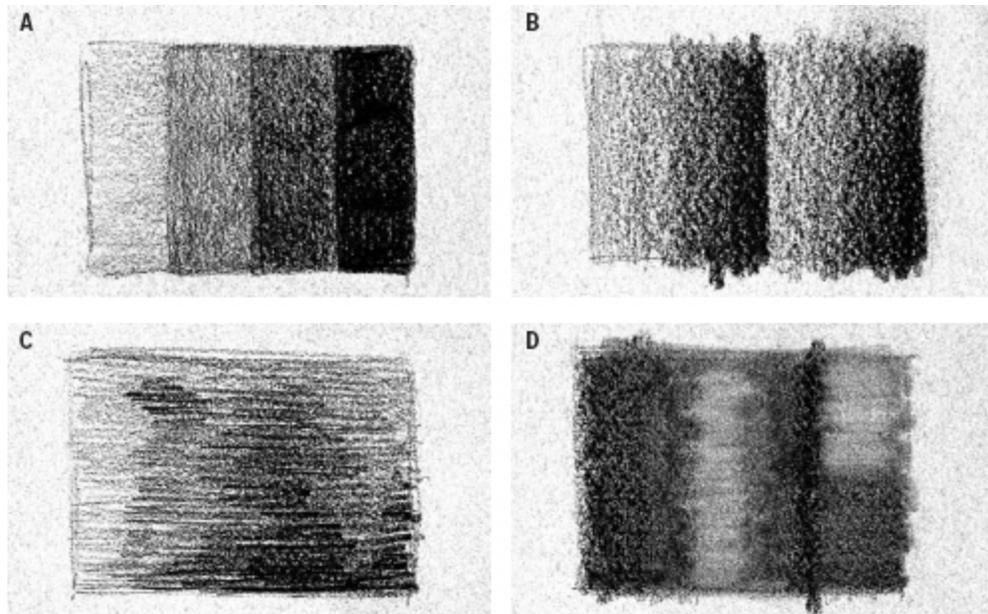
LA FUERZA DEL CARBONCILLO. El carboncillo es el medio de dibujo más parecido a la pintura. Es un instrumento monocromo capaz de una gran gama de registros, desde grandes zonas de tono oscuro y aterciopelado, hasta trabajos de trazos finos y delicados. También permite sombrear rápidamente con tonos densos y cubrientes. Además, se puede borrar fácilmente con el dedo, un trapo o una goma de borrar.

El carboncillo proporciona negros intensos y un acabado cercano a lo pictórico.

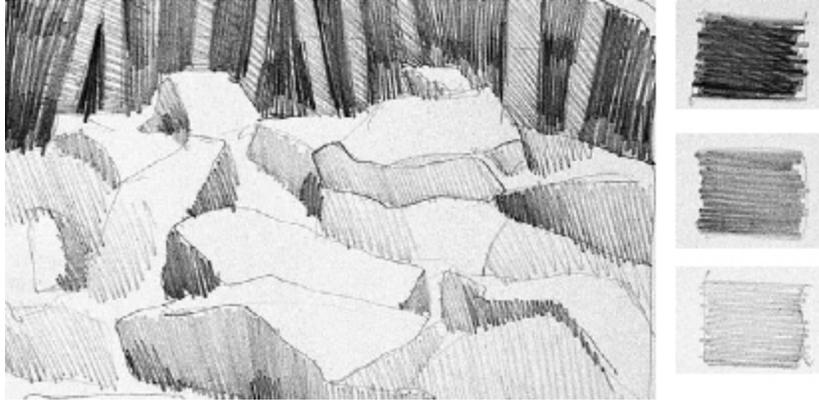
LA SOMBRA PICTÓRICA

NEGACIÓN DE LOS LÍMITES. La sombra anula los límites de las formas y establece confusiones, por lo que crea cierta sensación de atmósfera y hace que el cuadro cobre vida. Además, el sombreado proporciona profundidad y volumen, y contribuye a que el objeto se integre con el fondo.

El sombreado puede realizarse de manera tonal (A), degradado (B), plumbeado (C) y esfumado (D). Los dos últimos son los que más desdibujan los límites lineales y modifican el contorno establecido previamente por el trazo.

TRABAJAR CON POCOS VALORES. El procedimiento más sencillo de iniciar un sombreado consiste en trabajar con escasos valores. Con dos o tres tonos se representa la sombra intensa, la sombra de tono medio y las zonas iluminadas. El dibujo esquemático resultante es un buen punto de partida para desarrollar nuevas sombras, detalles o correcciones.

Para dibujar un paisaje, podemos partir de un sombreado en bloque con escasamente tres valores: gris intenso, gris medio y gris claro.

En un dibujo lineal, la sombra desdibuja los límites y provoca imprecisiones. Este tratamiento puede ser muy adecuado para describir la vegetación.

En este boceto elaborado con zonas tonales, los sombreados se han resuelto con pocos valores, variando las tramas de trazos. El tratamiento es muy sintético.

El efecto de la luz

La esencia del arte de dibujar es el arte de observar, y para observar es imprescindible la luz. Nada puede ser

observado sin luz, es decir, todo lo que vemos, está sometido a una iluminación determinada.

Para aprender a dibujar primero es preciso aprender a utilizar la luz. Ésta ayuda a describir los modelos, pues define la volumetría de los objetos, modela sus superficies y los sitúa en los diferentes planos de la distancia.

En el dibujo, la luz no existe sin la presencia de la sombra, lo claro no existe sin lo oscuro; es la lucha de estos contrarios y su disposición en el modelo lo que define los diferentes planos y ubica la fuente de luz que ilumina el modelo.

