

RETRATO NO-FIGURATIVO

3er ejercicio en remoto durante tiempo de cuarentena

ART 121- Fundamentos del Dibujo, Profesora Marilyn Torrech

Lunes, 6 de abril de 2020

La **fecha de cierre** para este ejercicio es el próximo lunes 13 de abril. Ese día entregas la obra terminada y les presentaré el próximo ejercicio a trabajar.

Presenta este miércoles 8 de abril el ejercicio en proceso para crítica y comentarios.

Recuerda que el proceso y desarrollo del dibujo es parte vital/importantísima para cada proyecto y corresponde a la situación de intercambio que ocurre en un taller. Presentar el ejercicio en proceso y la correspondiente evolución de éste equivale al 50% de la calificación total para el ejercicio.

3. RETRATO NO-FIGURATIVO

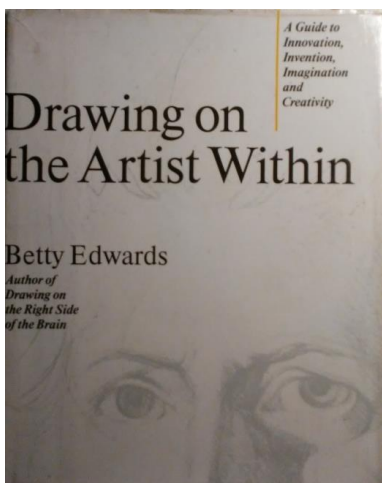
ART 121- Fundamentos del Dibujo, Profesora Torrech

Lunes, 6 de abril de 2020

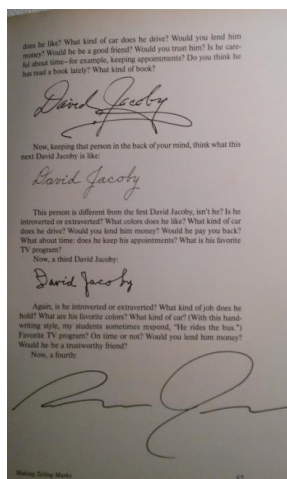
Bodegón Color marcó un punto culminante en la evolución del curso de Fundamentos del Dibujo, pues con éste ejercicio completamos el estudio de los elementos visuales: *forma, textura, línea, claro oscuro, espacio, color...* A partir de ahora inicia la segunda parte del curso donde se **producirá otro tipo de ejercicio que pondrá en evidencia las destrezas aprendidas.**

Después del rigor del ejercicio anterior que observa detenidamente una realidad, el siguiente proyecto propone un dibujo **de carácter intuitivo** y completamente **abstracto**. El ejercicio toma como referencia segmentos del capítulo II del libro Drawing on the Artist Within de Betty Edwards (1).

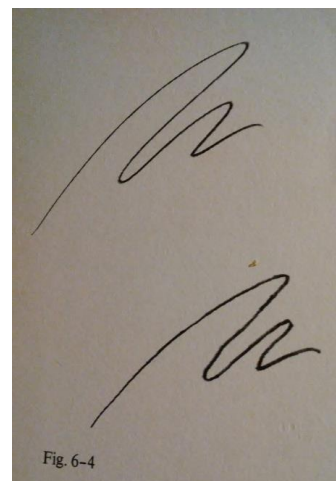
El capítulo *Making the thought visible* plantea el hecho de que existen mundos paralelos entre el lenguaje verbal y el lenguaje no-verbal y que **el dibujo es una manera de hacer visible un pensamiento**. Explica cómo una línea puede ser muy elocuente y cómo las marcas que trazamos al escribir "hablan". Comenta que hay personas que sostienen no saber dibujar, sin embargo no reconocen que *la escritura es un dibujo*.

1

2

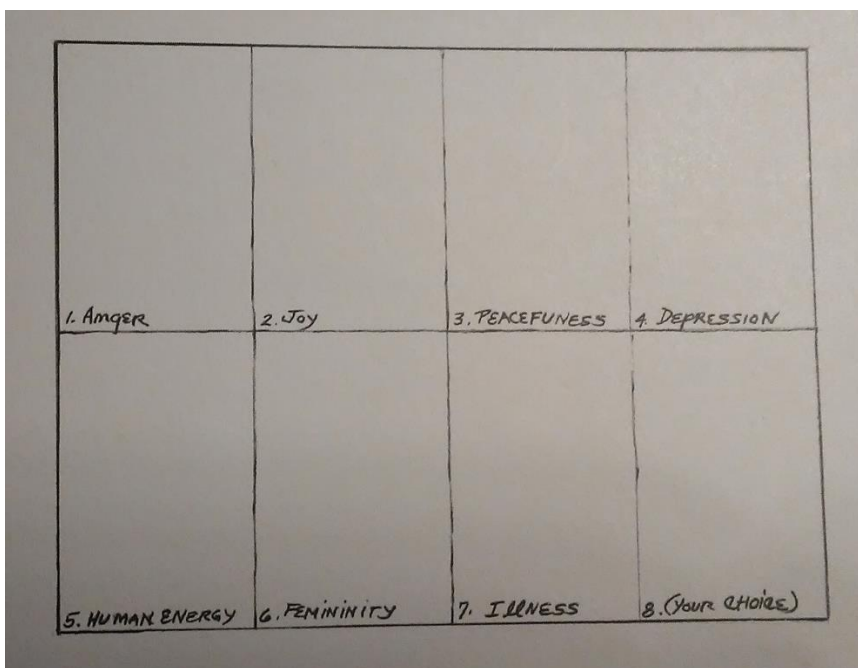
3

EXPLICACIÓN COMO PREPARACIÓN AL EJERCICIO

Edwards puntualiza que la firma o el autógrafo, es una posesión legal única, equivalente una huella dactilar. Comenta que en la ciencia de la *grafología*, hay expertos que se dedican a estudiar la escritura y a leer las líneas como si fueran dibujos (2). El *tamaño* de la letra, la *fluidez* (o la falta de fluidez) en el trazo, la *inclinación* de la letra, la *presión* o la *velocidad* del trazo- todas contienen una carga emocional que es claramente perceptible.

Para evidenciarlo, Edwards presenta una serie de ejercicios; como dibujar una línea muy rápida y luego intentar dibujar la misma línea muy despacio. Inevitablemente se producen dos líneas distintas. El carácter de la línea rápida es irrepetible y es imposible replicarla con un trazo lento (3).

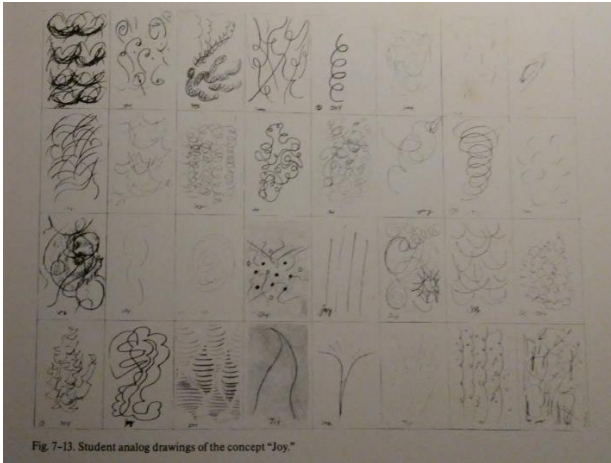
Como preparación para el ejercicio del Retrato No-Figurativo, Edwards diseña el siguiente ejercicio, donde dobla un papel en 8 pedazos iguales y luego procede a anotar dentro de cada segmento una emoción distinta.

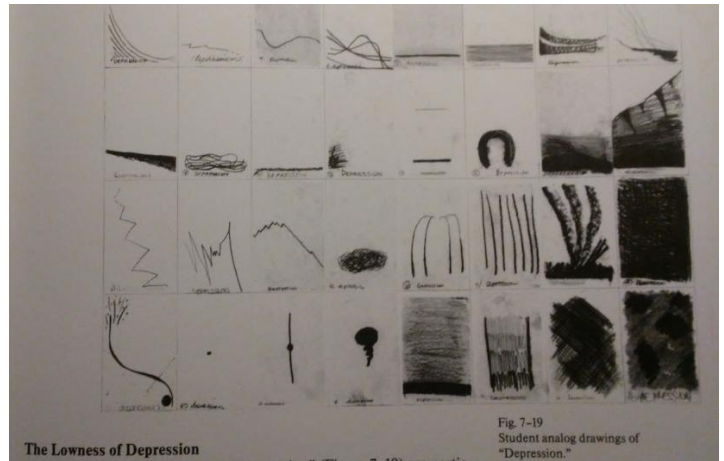
Coraje/rabia, Alegría, Paz/Tranquilidad, Depresión, Poder/Energía, Femeidad, Enfermedad y el Tema Libre.

Para cada uno de esos espacios la persona tendrá que hacer unas marcas que representen esa emoción. Las marcas que representan cada emoción tienen que ser totalmente abstractas.

Curiosamente, cuando Edwards agrupa los dibujos para cada emoción, todos los dibujos son distintos, sin embargo, comparten algunas características en común. Por ejemplo:

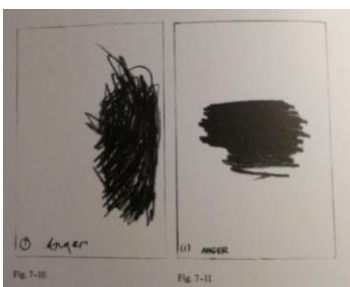
4

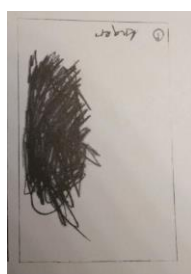
5

La ALEGRÍA (4) muestra líneas o trazos ondulados, livianos, en movimiento ascendente- mientras DEPRESIÓN (5) marca trazos oscuros, bajitos dentro del formato o muy densos en comparación con los anteriores.

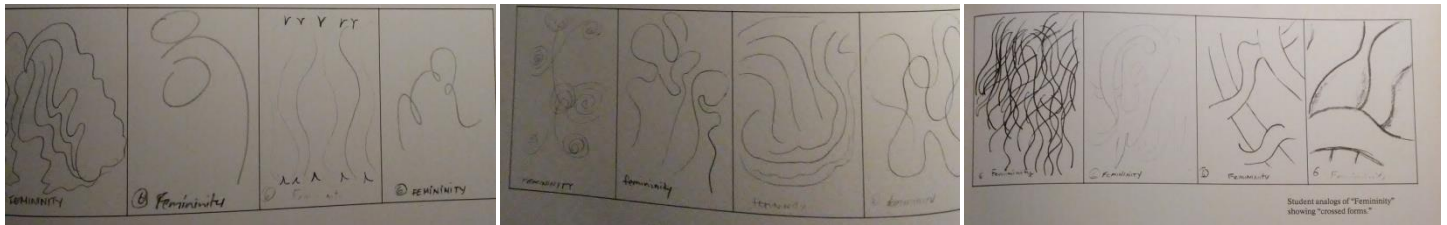
La ubicación del trazo dentro de un *formato* también puede ser muy reveladora. Los dos ejemplos de abajo responden al sentimiento del CORAJE (6) Edwards señala que si el dibujo de la izquierda se invierte, el coraje pierde agresividad. Explica cómo en nuestra cultura occidental leemos de izquierda a derecha, por lo tanto el dibujo carga la energía de manera distinta y cambia su significado de acuerdo a la *composición*.

6

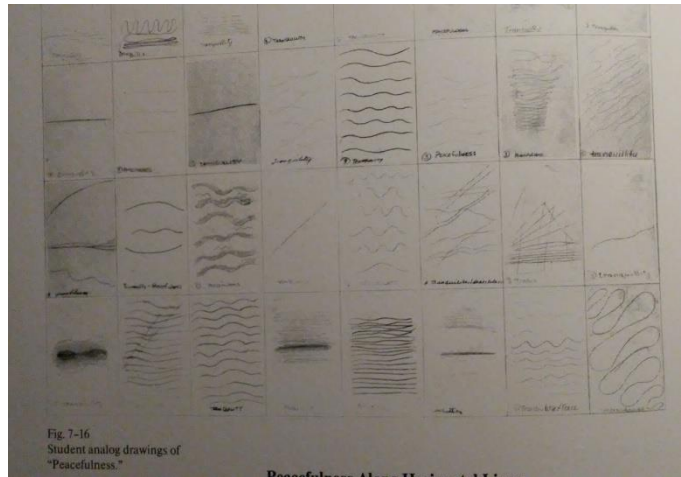
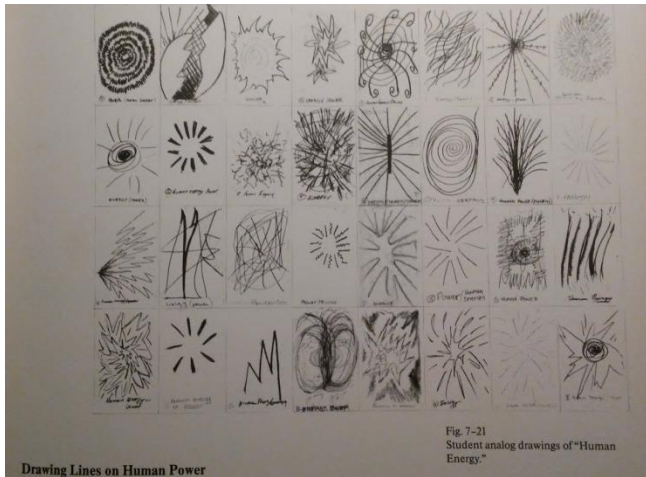

7

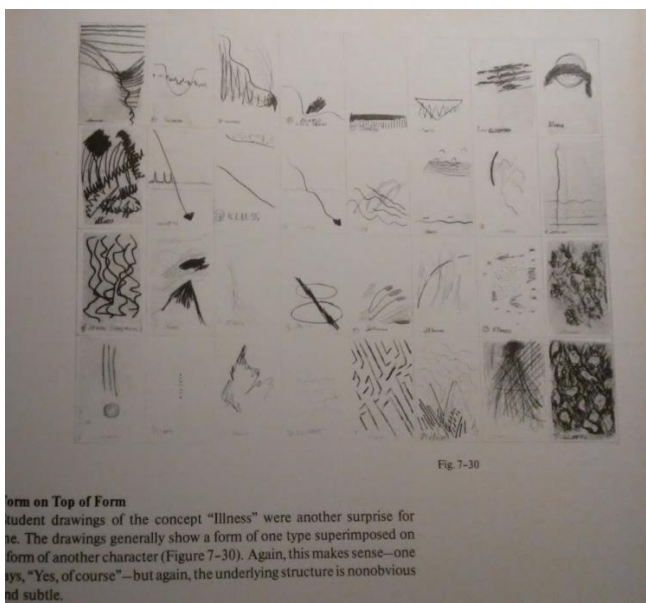

8

En otros casos, la FEMINEIDAD (8) se asocia a trazos livianos, con movimiento ondulante y entrecruzado relacionado al agua o al tejido.

EL PODER/ENERGÍA (9) muchas veces es representado con un centro o diseño radial desde donde se dispara una fuerza, como un estallido; mientras la PAZ/TRANQUILIDAD (10) recurre al uso de líneas horizontales.

En el caso de la ENFERMEDAD (11) es recurrente la presencia de un trazo o marcas que interrumpen otro estado subyacente.

EL RETRATO NO-FIGURATIVO

El ejercicio que a continuación trabajarás utiliza los lápices de grafito. Por lo general acostumbro proveer a los estudiantes lápices 9H y lápices 9B- pero debido a las circunstancias, no será posible. La idea es manipular el medio utilizándolo de punta, acostado, con la punta afilada y/o gastada, manchando, marcando- dejándote llevar por la intuición a fin de **producir un dibujo abstracto que represente a una persona.**

Si tienes los papeles que se entregaron con el cierre de la universidad, recomiendo utilizar el papel Lenox que está cortado a 15" x 22". Si no tienes este papel puedes utilizar un papel blanco de libreta al tamaño que encuentres disponible.

Estas son las instrucciones para el ejercicio de Betty Edwards:

Drawing on intuition, pág 97

1. Concentra tu atención en una persona. Alguien que por su carácter o manera de ser, consideras ha sido una persona influyente en tu vida- en el pasado o en el presente. Puede ser que esa persona que te desconcierte. Vas a hacer un retrato distinto de esa persona, porque vas a crear una **ANALOGÍA: una serie de líneas, de formas o de patrones que representan a esa persona.** No vas a retratar la *apariencia* externa de esa persona, vas a crear un retrato de una personalidad según tú la percibes, utilizando un lenguaje no verbal.
2. No puedes dibujar ningún objeto reconocible: ni ojos, ni corazones, ni flores o lágrimas... tampoco puedes recurrir a los símbolos, las letras o las palabras.
3. Debes comprender que no puedes anticipar cuál será el resultado para este ejercicio. En realidad no se supone que quieras saberlo

porque el propósito de este ejercicio es revelar aspectos de esta persona que puedes haber *intuido* a nivel subconsciente, aspectos que no están accesibles al pensamiento cotidiano/consciente. En otras palabras, *vas a dibujar lo que sabes sobre esa persona, pero no sabes que sabes*.

4. Piensa en esa persona. En tu mente registra su complejidad sin utilizar palabras. Observa a esa persona en distintas situaciones. Observa la expresión de su rostro. Percibe el lenguaje subyacente, el mensaje no verbal. Si en tu imaginación esa persona está hablando, procura no escuchar las palabras; observa a la persona pero no escuches. Es como si estuvieras viendo una película- sin el audio. Con el volumen del televisor muy bajo.

5. Permite que tu lápiz dibuje, que haga los trazos o marcas que representen a esa persona. *Censor nothing*. Este dibujo es privado y no tienes que dar explicaciones a nadie. Reconocerás que es un dibujo auténtico, al menos en términos de tu percepción- y según se manifiesta a través de tu personalidad. Permite que tu lápiz

anote aquello que sientes es real en esta persona, aun cuando la situación pueda parecer paradójica o contradictoria. No tienes que limitarte a un período de tiempo; el dibujo puede incluir diferentes momentos en el transcurso del tiempo, si así lo deseas.

6. Ten presente que una vez termines, el dibujo te va a mostrar lo que tu mente percibe de esa persona. Es una situación que no puedes anticipar antes de que termines el dibujo, porque lo que conoces de esa persona, por lo general no es accesible al pensamiento común. El propósito de este ejercicio es hacer visible lo que está en tu pensamiento. Es aprender algo nuevo en el sentido de que *trasciendes el lenguaje para empezar a ver.*

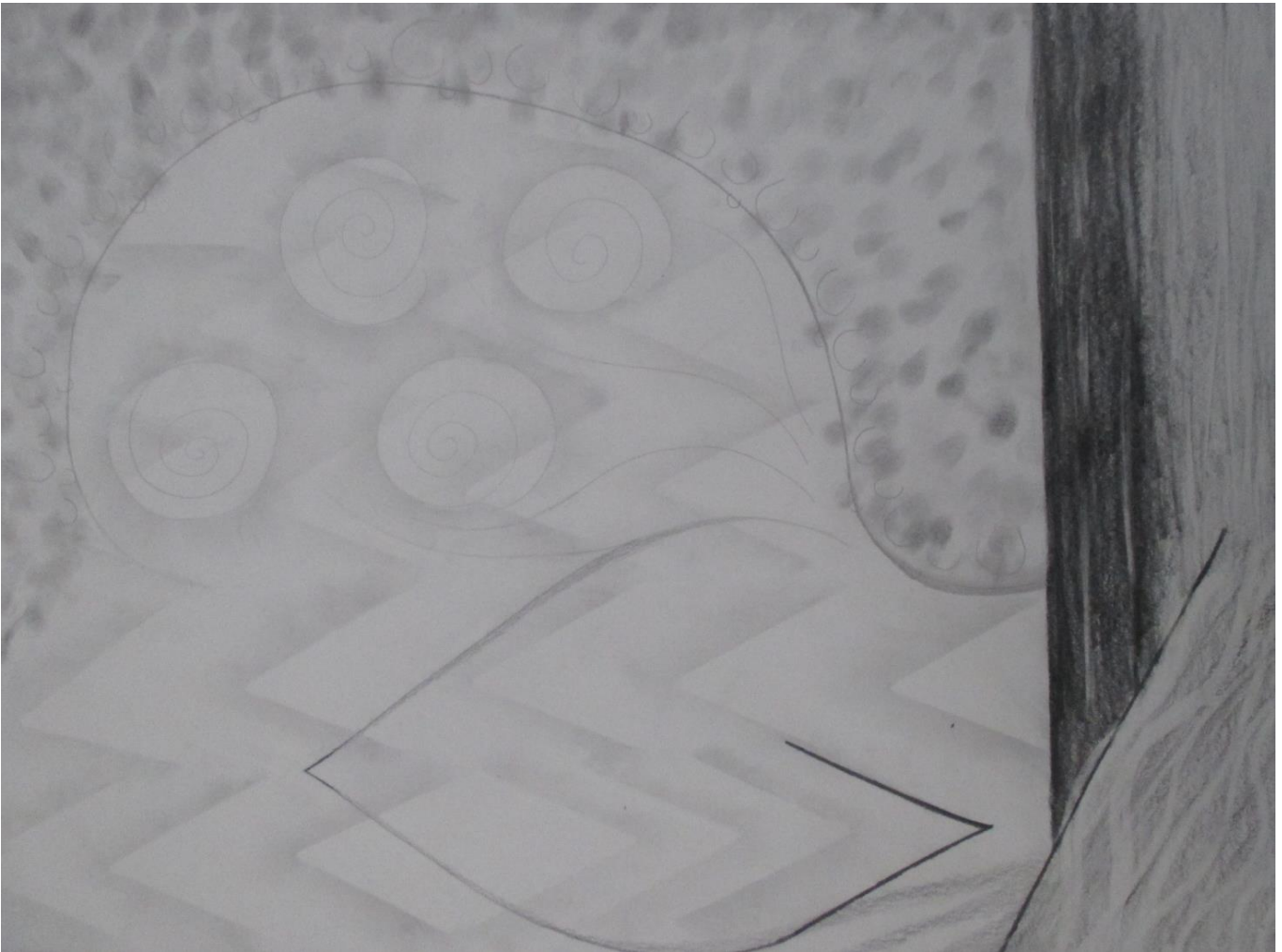
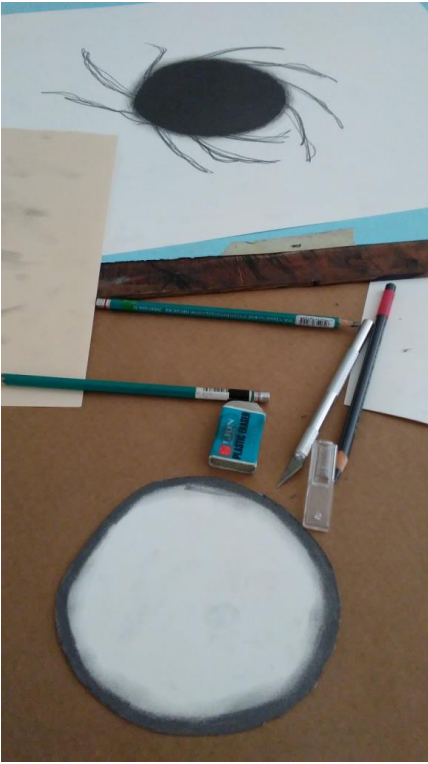

Debo aclarar que no siempre estarás haciendo marcas al azar. Llegará el momento donde empezarás a ver el retrato, como un dibujo.

Recomiendo que te alejes, que coloques el dibujo en el piso y lo observes a distancia desde todos los lados... Así comenzarás a identificar ritmos/ balances- o la ausencia de éstos. Podrás determinar **dónde** debes dar más atención, **dónde cuidar** la calidad del trazo, **dónde elaborar efectos** de claro-oscuro, o pesar un área un poco más... Recuerda aplicar la calidad de línea, intenta correr una línea de punta para luego acostar el lápiz, manchar. Al dibujar coloca un pequeño papel entre tu mano y el papel para evitar ensuciar el dibujo cuando apoyes tu mano en el papel al momento de dibujar.

Recuerda que los espacios son necesarios y que en una composición son importantes **los sonidos**, pero también **los silencios**. Recuerda también que la goma de borrar se puede utilizar como una herramienta de dibujo. También puedes hacer plantillas con papel y manchar utilizando las formas positivas/figuras así como los huecos/negativos.

-DISFRUTA LA TRAVESÍA-

Habrás aprendido otra manera de dibujar.