

Dibujo de Luz y Sombra

AULA
DE
DIBUJO

Dibujo
de **LUZ** y
Sombra

AULA
DE
DIBUJO

Dibujo de Luz y Sombra

proyecto y realización de
PARRAMÓN PAIDOTRIBO

dirección editorial
MARÍA FERNANDA CANAL

edición
Mª CARMEN RAMOS

textos
GABRIEL MARTÍN

realización de los ejercicios
MERCHE GASPAR
MIREIA CIFUENTES
ISABEL PONS
GABRIEL MARTÍN

diseño de la colección
JOSEP GUASCH

maquetación y compaginación
ESTUDI GUASCH, S.L.

fotografías
NOS & SOTO

Primera edición © 2018, ParramónPaidotribo
parramon@paidotribo.com
www.parramon.com

ISBN: 978-84-342-1389-0
ISBN EPUB: 978-84-342-4370-5
THEMA: WFA, AFF

Derechos exclusivos de edición para todo el mundo

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra mediante cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, sin permiso escrito de la editorial.

Sumario

Introducción

LA TÉCNICA DEL SOMBREADO

Principios generales del sombreado

Sombreado básico: planos de luz y de sombra

La calidad de la sombra

La mitad oscura

Estudio de los valores

Estructuras con tonos

Tonos con aguadas

Del trazo sutil al degradado

Sombreado de superficies curvas

Sombreado de objetos esféricos

El sombreado sin líneas

La sombra crea relieve

La sombra modela

Las sombras degradadas

Los degradados describen superficies

Degradados ligeros sobre superficies metálicas

Degradados bien entonados

El modelado para dar volumen

Degradado en el paisaje

Sombreado creando texturas

Los drapeados, luces y sombras
Superficies rugosas
Sombreado de objetos transparentes
Superficies pulidas

Las sombras en el claroscuro

El volumen en claroscuro
Practicando el claroscuro
Empleo del difuminado en el claroscuro
El tenebrismo: no hay punto medio

SOMBRAS Y PROFUNDIDAD

La sombra crea espacio

Proyección de la sombra
Las sombras en el paisaje
Sombreado y arquitectura
Apuntes urbanos
Luz y sombra en un interior

LUZ Y REALCES

Formas de representar la luz

La irradiación de la luz
Blanco sobre oscuro
Luz cegadora para practicar
La luz con el efecto de borrado

Realces y reflejos para matizar

Los realces aportan luminosidad
Brillos y reflejos para realzar volumen

Dibujo a dos colores

Dibujo a tres colores

LA INTERPRETACIÓN

Otras opciones de sombreado

Sombras con trazos

Tramas con estilográfica

Sombrear con pigmentos

Sombreado con tinta y caña

Sombreado con pincel seco

PASO A PASO

Los primeros fundidos de un bodegón

Sombreado con carbón y goma maleable

Sombreado de formas cilíndricas

Una puerta con carboncillo y sanguina

Sombras, transparencias y reflejos

Escena urbana con carbón y cretas

Sombras y penumbras

Figura humana con claroscuro

Flores con pigmento en polvo y pincel

Paisaje atmosférico con grafito

Un árbol con cretas y realces de blanco

Detalle a tres colores

Dibujando una fuente de luz artificial

Modelo con sombreado de tramas

Escena rural: sombreado con difumino

Un elefante a contraluz
Interior sobre un fondo de color

Glosario

Introducción

El binomio luz y sombra

Luz y sombra son un binomio indisoluble, dos caras de la misma moneda. No es posible representar uno sin tener en cuenta el otro. Se tiende a pensar que la luz es el elemento que da vida al cosmos, regenera y nutre las plantas, que permite que las cosas sean perceptibles al ojo humano. Pero en el dibujo no es así, la luz es la ausencia de formas, es el papel en blanco. El elemento que trae consigo la presencia del objeto, la sensación de corporeidad, materialidad y volumen es la sombra. Cualquier objeto dentro del alcance de la luz la detiene creando tras de sí un espacio de sombra que define el objeto. Por lo tanto, la sombra define los objetos por contraposición, redondeándolos y despegándolos del fondo. Por este motivo, la luz y la sombra en un dibujo deben diferenciarse de forma convincente o dramática, no solo formalmente, sino también de manera conceptual.

Los efectos de luz y de sombra sobre el modelo se utilizan con frecuencia para definir los relieves, describir la textura y la calidad táctil de los objetos. No solo definen físicamente la realidad visual sino que este binomio también interviene a nivel emocional. Si se varía la intensidad, la calidad y la fuente de luz que incide sobre un modelo es posible transmitirle fuerza, intensidad, delicadeza e incluso

dramatismo. Por lo tanto, resulta evidente que la iluminación y el sombreado desempeñan un papel fundamental en la construcción de la imagen artística. El estudio de estos efectos merece una cuidada atención por parte de cualquier artista; tanto el principiante como el aventajado deben ser conscientes del poder que entraña utilizar correcta y adecuadamente estos contrastes. Aprender a dibujar requiere aprender a ver las sombras y representarlas con toda su lógica inherente. En este manual, veremos algunos métodos para racionalizar el sombreado en el dibujo y sacar el máximo rendimiento a su representación.

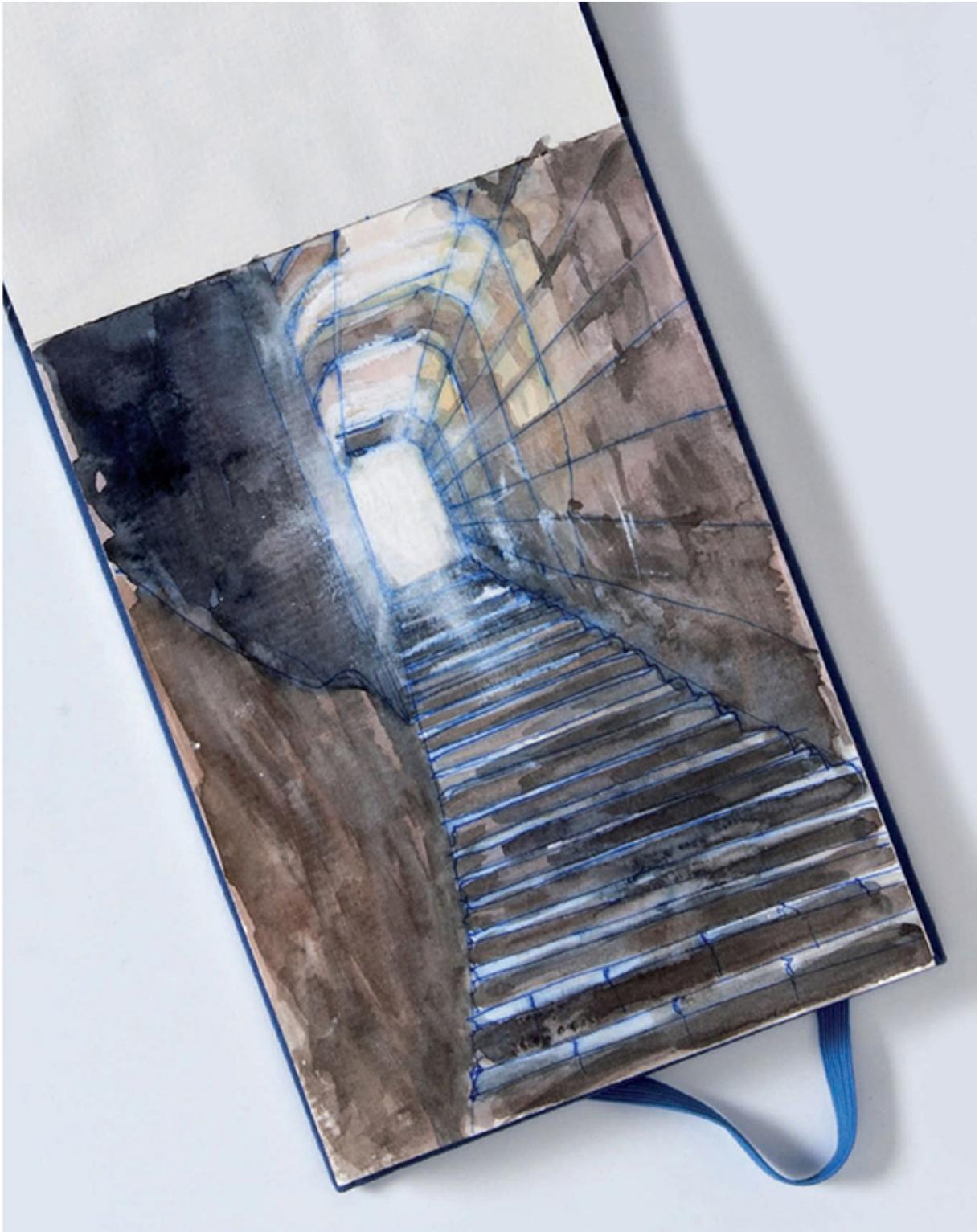
La sombra otorga corporeidad y afianza la solidez de los objetos.

La técnica del Sombreado

«CUANDO DIBUJES, ACOMÓDATE SIEMPRE A LA LUZ MÁS BRILLANTE DEL LUGAR;
Y DEBES SISTEMÁTICAMENTE ESTUDIARLA Y SEGUIRLA, PORQUE SI TU OBRA
FRACASA EN ELLO, NO TENDRÁ RELIEVE Y TERMINARÁ SIENDO ALGO SIMPLE
CON ESCASA MAESTRÍA.»

Cennino Cennini. Libro dell'arte, siglo XIV

Principios generales del sombreado.

MERCEDES GASPAR.
NIÑOS.
DIBUJO AL CARBÓN SOBRE PAPEL

El sombreado constituye el recurso más utilizado

en los manuales de dibujo, así como uno de los que más tiempo suele ocupar en las etapas de aprendizaje. Esto se debe a que la colocación de las sombras no es arbitraria, sino que se halla supeditada a unas reglas sistemáticas que determinan su posición, forma, extensión y densidad. En este primer apartado, se ofrece una introducción a la representación del sombreado. El control técnico de la distribución de las luces y de las sombras es un factor esencial y definitivo que necesitamos aprender bien si queremos dar mayor verosimilitud a la representación.

Sombreado básico: planos de luz y de sombra

La manera más sencilla de abordar el sombreado es incluir en el dibujo los límites entre las luces y las sombras, definiendo las zonas en sombra con total precisión. El

contraste entre la tonalidad oscura de estas y el color del papel es suficiente para crear la sensación de tridimensionalidad.

SOMBRAS CON CONTORNOS DEFINIDOS

Si el dibujo está bien construido, resulta fácil dividir cada elemento en zonas de luz y de sombra de manera precisa, luego basta con rellenar las zonas de sombra. El sombreado es tan fácil como extender un gris con trazos apretados, formando un grisado homogéneo, sin complicaciones ni artificios. Para este primer sombreado conviene trabajar con la punta del lápiz muy inclinada, así evitaremos que los trazos lineales sean muy marcados y que la intensidad del gris sea de tono medio. Hasta que no seamos capaces de separar de manera sencilla y simple las áreas de luz y las de sombra, no avanzaremos más allá de la instrucción elemental, por muy adelantado y «habilidoso» que nos parezca nuestro trabajo.

La primera sombra básica es homogénea, de una tonalidad clara; su objetivo es separar, de manera clara y rotunda, las zonas de luz y las de sombra.

1

1. Cuando realizamos un dibujo lineal existe la posibilidad de trazar una línea que defina los límites de la sombra como una manera de estructurar el trabajo.

2

2. Luego basta con rellenar el interior de la zona marcada con un grisado uniforme de intensidad media. Esto podría considerarse un sombreado básico.

1

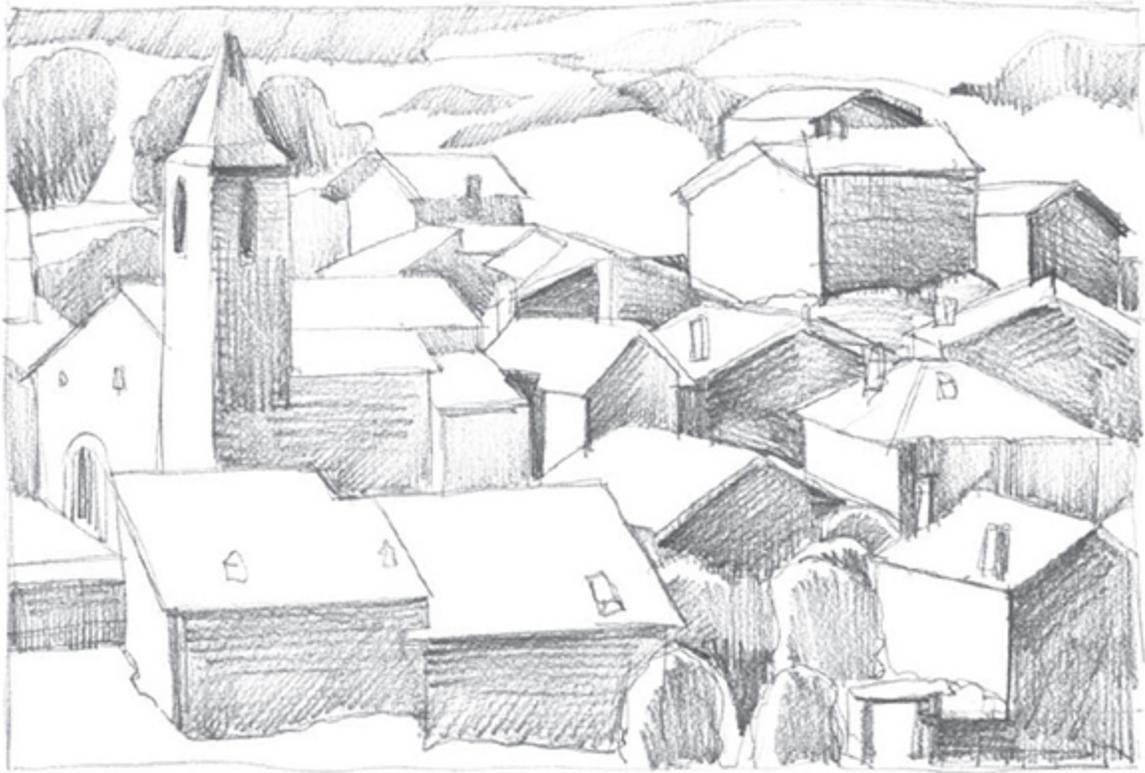
1. El sombreado básico con bloques de gris uniforme puede aplicarse a cualquier género. En este caso, un paisaje rural. El primer dibujo lineal define los aspectos más comprometedores de la arquitectura.

2

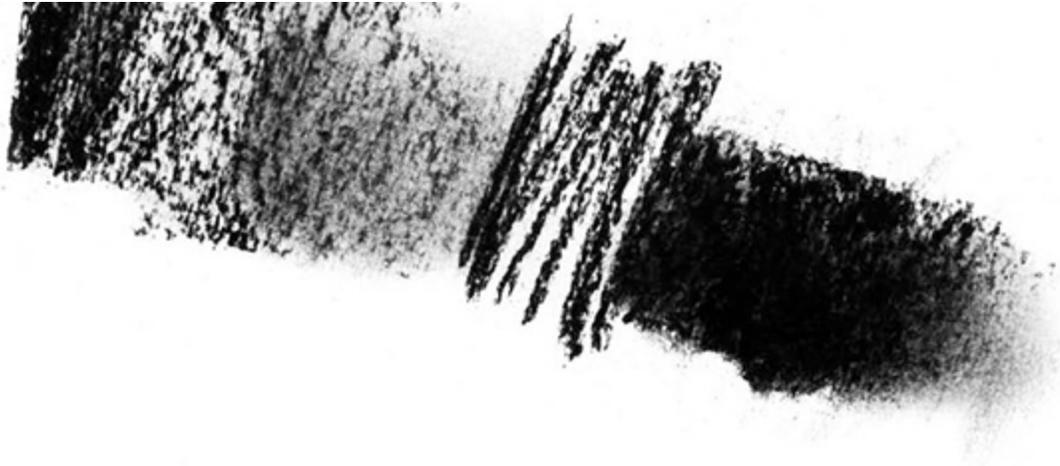
2. Sombreamos solo las fachadas ajenas a la luz del sol con un lápiz de grafito HB. El tratamiento y la aplicación de tonos es muy esquemática y no atiende a los detalles.

3

3. Las sombras ayudan a organizar y estructurar el paisaje. Además, añaden al dibujo un componente rítmico que recuerda el tablero de un juego de ajedrez. Este binomio básico entre luz y sombra puede ser la base de otros trabajos más elaborados.

la calidad de la sombra

Un mismo medio de dibujo es capaz de proporcionar una gran variedad de sombreados distintos que dependen, en gran medida, de la presión que el artista ejerce con el medio sobre el papel.

En virtud de la sombra todos los objetos de la naturaleza asumen forma y contornos, porque si no hubiera sombras todo se reduciría a un resplandor plano de luz, color y texturas. Debemos comprender que las sombras se adaptan al volumen del objeto y contribuyen a explicar su tridimensionalidad. Todo esto repercute, no solo en la forma, sino también en la calidad de la sombra que representamos.

ELEGIR BIEN EL MEDIO

Antes de abordar la calidad de una sombra, conviene tener en cuenta que su contundencia depende del medio de dibujo utilizado para realizarla y de la presión y técnica de trazado. De este modo, las sombras más suaves es conveniente desarrollarlas con lápices de grafito o aguadas, mientras que para las más contundentes es preferible optar por el carboncillo, las cretas o incluso la tinta china.

Después, todo depende de la presión o el grado de dilución de una aguada, pero la elección de un procedimiento que manche más o menos el papel debe considerarse a priori.

1

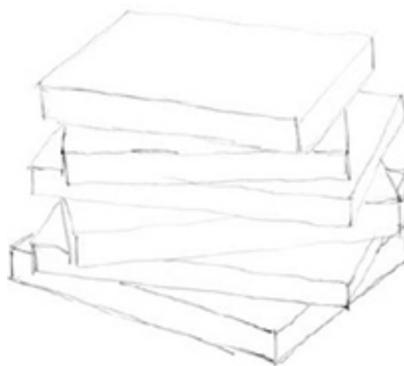
1. El carboncillo proporciona un trazo lineal y un sombreado muy contundente que transcribe a la perfección los gestos de la mano sobre el papel.

2

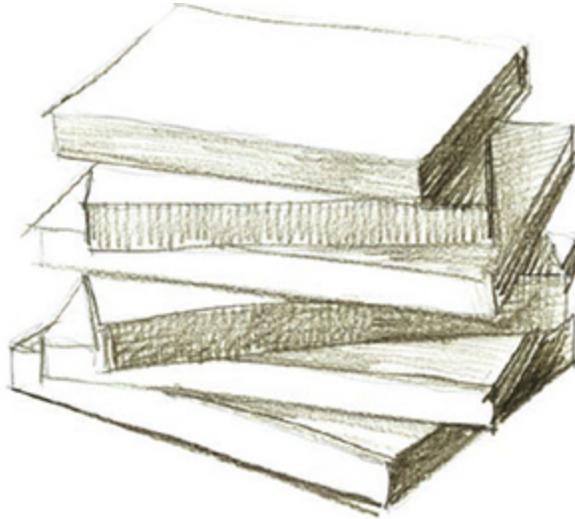
2. La volatilidad del carboncillo permite fundir y unificar las sombras con el roce de los dedos. Esta acción es la base de cualquier sombreado realizado con técnicas secas.

1

1. Dibujamos a lápiz un conjunto de libros apilados, muy estructurado y con aristas muy marcadas.

2

2. Las sombras deben ser consecuentes con el modelo. Cuando los bordes de un objeto son pronunciados, las sombras tienen que estar bien definidas.

LAS SOMBRAS SE ADAPTAN AL OBJETO REPRESENTADO

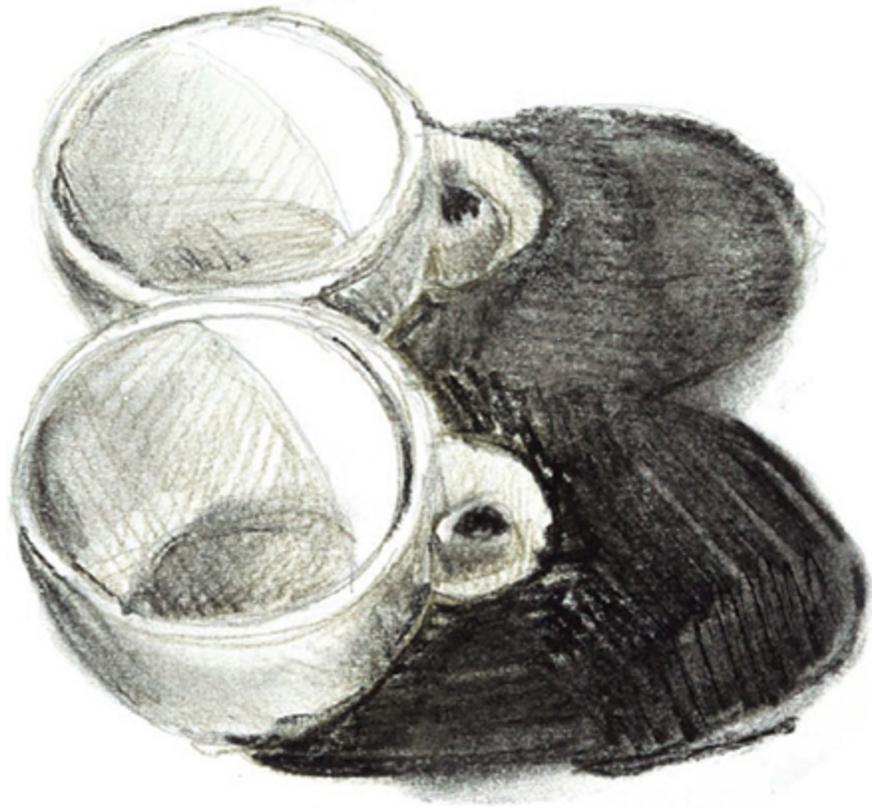
Si los bordes de un objeto son redondeados, los contornos de la sombra se suavizan; si son pronunciados, la sombra es parejamente bien definida; si una sombra es difusa y tenue, significa que el objeto es poco consistente. Por lo tanto, mediante la blandura o dureza de la sombra se manifiesta la redondez o corporeidad del objeto sólido. De esto se concluye que el fin de la sombra no es solo realzar la forma y el contorno, sino también transmitir la sensación de solidez, volumen y relieve.

1

1. Este es otro ejemplo de cómo la sombra se adapta al objeto que describe. Dos tazas resueltas con un sombreado realizado con tramas de trazos más suaves.

2

2. Las sombras que definen los objetos son tenues y transmiten la delicadeza de estos; la sombra proyectada, en cambio, es más oscura y rotunda.

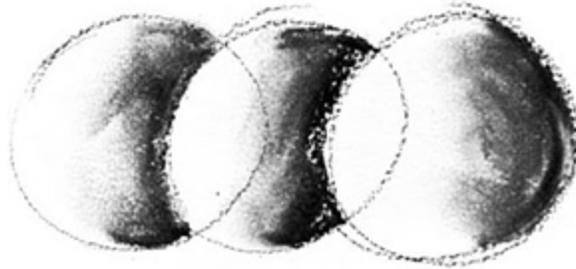
La mitad oscura

Lo primero que debemos aprender es a perderle el miedo a la mancha y atrevernos a oscurecer sin dudar las zonas de sombra. Una barra de carboncillo proporciona contundencia y oscuridad absoluta a la sombra. No se trata de recrear los medios tonos, sino de oscurecer profundamente la oscuridad para que aflore la mitad luminosa del modelo,

que en este caso aparecerá completamente impoluta, del color del papel.

NO ABUSAR DE LOS TONOS MEDIOS

Muchos artistas principiantes tienen la costumbre de exagerar los medios tonos; consideran que el efecto de sombreado es completo cuando, al menos, pueden recrear una gama de 7 u 8 grises distintos que dan al dibujo un complejo y excesivo modelado, una riqueza impensable de sombras intermedias. Están equivocados, hay que empezar por el análisis y la simplificación. Sin desarrollar estas dos facultades es imposible producir una obra de arte verdaderamente perfecta. Comprender la separación básica entre luz y sombra es fundamental en las leyes de la naturaleza, y hasta que no se convierta en un hábito mental no será posible avanzar en el dominio del sombreado.

El sombreado debe contribuir a diferenciar los objetos que se encuentran unos delante de otros. Las sombras hacen más comprensible la realidad.

1. Realizamos un dibujo muy esquemático del rostro de una muchacha y lo oscurecemos con una barra de carbón. Las sombras son atrevidas y muy oscuras.

2

2. Con un lápiz de carbón compuesto añadimos algunos trazos para evitar perder demasiado los rasgos. Conviene ser atrevido y contundente con las sombras, cuando el modelo lo requiere.

SOMBRAS BLOQUEADAS

En la siguiente práctica, proponemos construir la forma de varios modelos completando los trazos lineales con manchas oscuras; obviaremos los contornos y nos concentraremos solo en el efecto de las masas de sombra que se distinguen por contraste. Se trata de dibujar las sombras bloqueadas, es decir, en forma de bloques de un color oscuro, más o menos homogéneo, delimitando así las zonas de luz que ofrecen su máxima intensidad. Nos tomamos la licencia de difuminar con el dedo algunos

contornos de la mancha para evitar que aparezca excesivamente recortada.

1

1. Continuamos con un modelo más sencillo, un grupo de peras. Con la barra de carbón trazamos las manchas oscuras que corresponden a las zonas sombreadas del modelo.

2

