

Dibujo a mano alzada para Diseñadores de interiores

Javier Jiménez y David Ortega

AULA
DE
DIBUJO
Profesional

 parramon

Dibujo
a manó alzada para
Diseñadores
de interiores

diseñadores

AULA
DE
DIBUJO
Profesional

 parramon
CREATIVE CONTENTS

Dibujo a mano alzada para diseñadores de interiores

proyecto y realización de
PARRAMÓN PAIDOTRIBO

dirección editorial
MARÍA FERNANDA CANAL

edición
TOMÀS UBACH

textos
JAVIER JIMÉNEZ CATALÁN
DAVID ORTEGA GÓMEZ

realización de los dibujos
JAVIER JIMÉNEZ CATALÁN
DAVID ORTEGA GÓMEZ

diseño de la colección
JOSEP GUASCH

maquetación y compaginación
ESTUDI GUASCH, S.L.

fotografías
NOS & SOTO

preimpresión
PACMER, S.A.

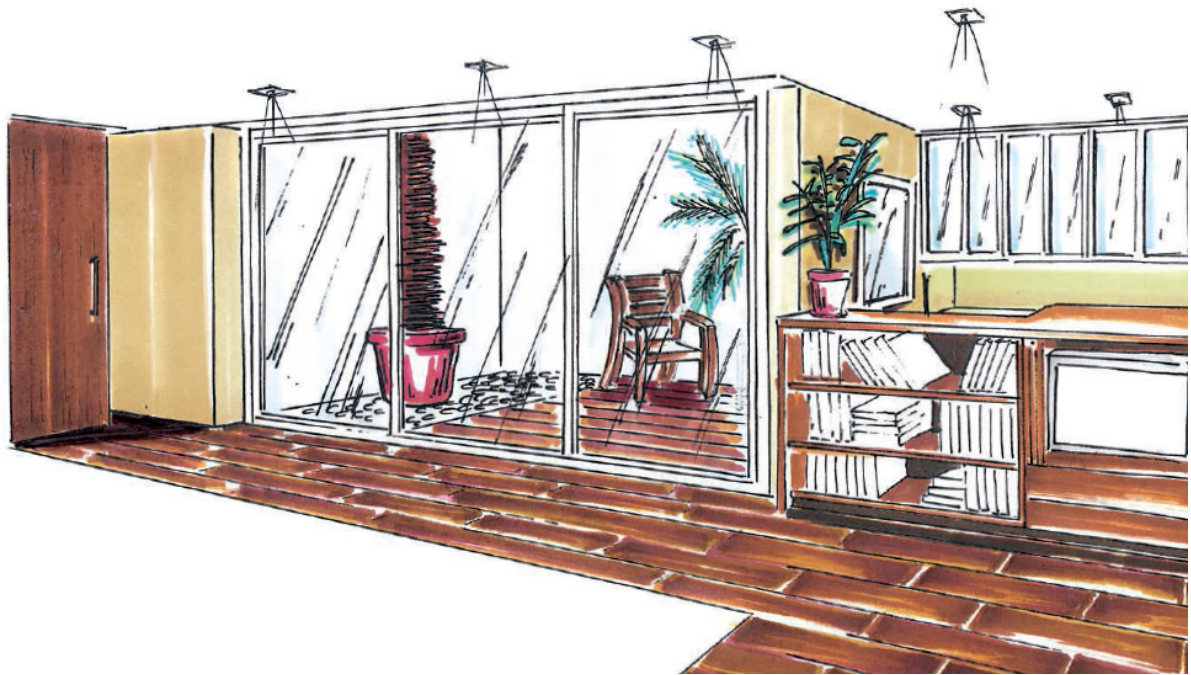
Cuarta edición © 2021 ParramónPaidotribo
www.parramon.com
E-mail: parramon@paidotribo.com

ISBN: 978-84-342-4306-4
ISBN EPUB: 978-84-342-4380-4
THEMA: AKB, AFF, AGZ

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.

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

Presentación

MATERIALES DEL DIBUJO, APLICACIÓN Y RECURSOS GRÁFICOS

Materiales de dibujo y sus características

El grafito y sus diferentes durezas

Dibujar con tinta

El color y sus técnicas

Los papeles adecuados

Materiales complementarios

Materiales para tomar medidas a pie de obra

Material informático

Trazo, trama y mancha

Experimentación con los materiales de dibujo

La importancia de saber dibujar

Valor tonal; de la realidad al papel

Modelado de los espacios y de los cuerpos

EL SISTEMA DIEDRO Y LAS CONVENCIONES GRÁFICAS

Sistema de representación en diedro

Diferencias en el método de proyección del primer diedro y el tercer diedros

Vistas interiores, planta cenital y planta de cubierta

Secciones; cortes imaginarios

Representación de escaleras

Normas y convenciones gráficas

Las líneas y su capacidad de información

El dibujo referenciado a la escala

Acotación y rotulación

La toma de medidas de un espacio

Consejos previos

El conocimiento del espacio

El croquis: representando el espacio

Tomando medidas

Casos que merecen especial atención

EL DIBUJO EN LA FASE DE ANÁLISIS Y LA FASE CREATIVA

El croquis en el proceso creativo

Análisis, concepto, estudio de distribución y visión global

El croquis creativo, más allá de un dibujo rápido

El libro del diseñador

EL DIBUJO DE PRESENTACIÓN

La perspectiva, realidad sensible

Los fundamentos de la perspectiva

Posiciones para observar un espacio u objeto

Representación de circunferencias

Escaleras en perspectiva

Método de contorno y proporción

Sombras y reflejos en perspectiva cónica

La figura humana

Introducción a la antropometría

La ambientación humana

Las técnicas para aplicar color

Lápices de colores, acuarela y aguadas

Rotuladores: expresión y rapidez

La representación de materiales

Materiales petreos

Materiales metálicos y materiales traslúcidos

La madera; perfilando las vetas

El textil en diseño de interiores

La ambientación en el dibujo

Árboles y plantas

El espacio en su conjunto, el dibujo de presentación

Ayudas para aplicar color

Otras técnicas de presentación

El colage, mezcla de ideas

Explicar un proyecto con un *storyboard*

EL DIBUJO PARA CONSTRUIR

El dibujo informativo

La visión axonométrica

El croquis constructivo en el proceso de trabajo

Del croquis constructivo al detalle constructivo

Otras disciplinas de diseño

El diseño gráfico e industrial en el dibujo de diseño de interiores

Organigrama

Glosario

Bibliografía y agradecimientos

Dibujo a mano alzada para diseñadores de interiores

Presentación

El dibujo es la herramienta principal en los diferentes estadios de trabajo del diseñador de interiores: los bocetos se originan en la mente y, en poco tiempo, se van expandiendo sobre una hoja en blanco concatenándose idea-dibujo-idea. Los dibujos expresivos de presentación deben trasladar al observador las sensaciones de espacio mediante volúmenes, sombras, texturas, color y ambientación. Los croquis constructivos informan a los industriales de manera inequívoca cómo deben realizar su trabajo. Éstos son algunos ejemplos en los que se utiliza el dibujo para llevar a cabo un proyecto de diseño de interiores.

La presente obra se centra exclusivamente en el dibujo a mano alzada, el cual creemos que es imprescindible para desenvolverse en esta profesión.

El diseñador podrá desplazarse en el espacio o mover objetos con un lápiz y un papel sin levantarse de su mesa. Podrá representar diversas texturas y materiales para combinar y comparar. Incluso presentar los proyectos como marca de identidad personal en un mundo global y homogéneo a causa de la informática.

Adquirir el hábito de tomar apuntes del natural también es buen ejercicio porque es una excelente forma de memorizar lo que nos llama la atención cuando salimos a la calle o vamos de viaje.

Formas sugerentes, combinaciones cromáticas, detalles constructivos, texturas, etc. pueden quedar dibujados en un pequeño cuaderno de viaje, el cual quizás en un futuro sea la chispa que desencadene un proyecto.

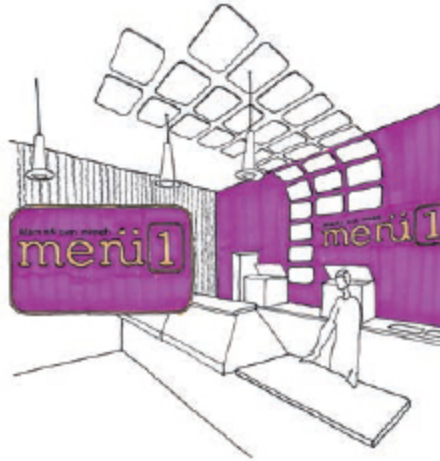
Este libro es fruto de la experiencia en la profesión del diseño de interiores y su docencia, de otras disciplinas del diseño y del dibujo artístico. Su estructura sigue el orden de las diferentes etapas de un proyecto en las que casi siempre son necesarios los dibujos a mano alzada, una forma de expresión gráfica que todo diseñador debería dominar. Sin olvidar el color, que ocupa un lugar tan importante como la luz o los volúmenes, y que forma parte de las explicaciones desde el primer capítulo hasta el último.

El dibujo y su enseñanza ha evolucionado. Hoy día, se enseña dibujo de una forma distinta a como se enseñaba hace quince años porque las casuísticas profesionales son otras. Por este motivo, desde un punto de vista pedagógico, hemos abordado los temas ajustándonos a las necesidades actuales del dibujo a mano alzada, pero con rigor para que el diseñador pueda entender y hacerse entender gracias al dominio de múltiples disciplinas gráficas.

Este libro fija las bases de las variadas modalidades de dibujo para desarrollar la profesión, pudiéndose usar como manual de consulta y ampliación de conocimientos.

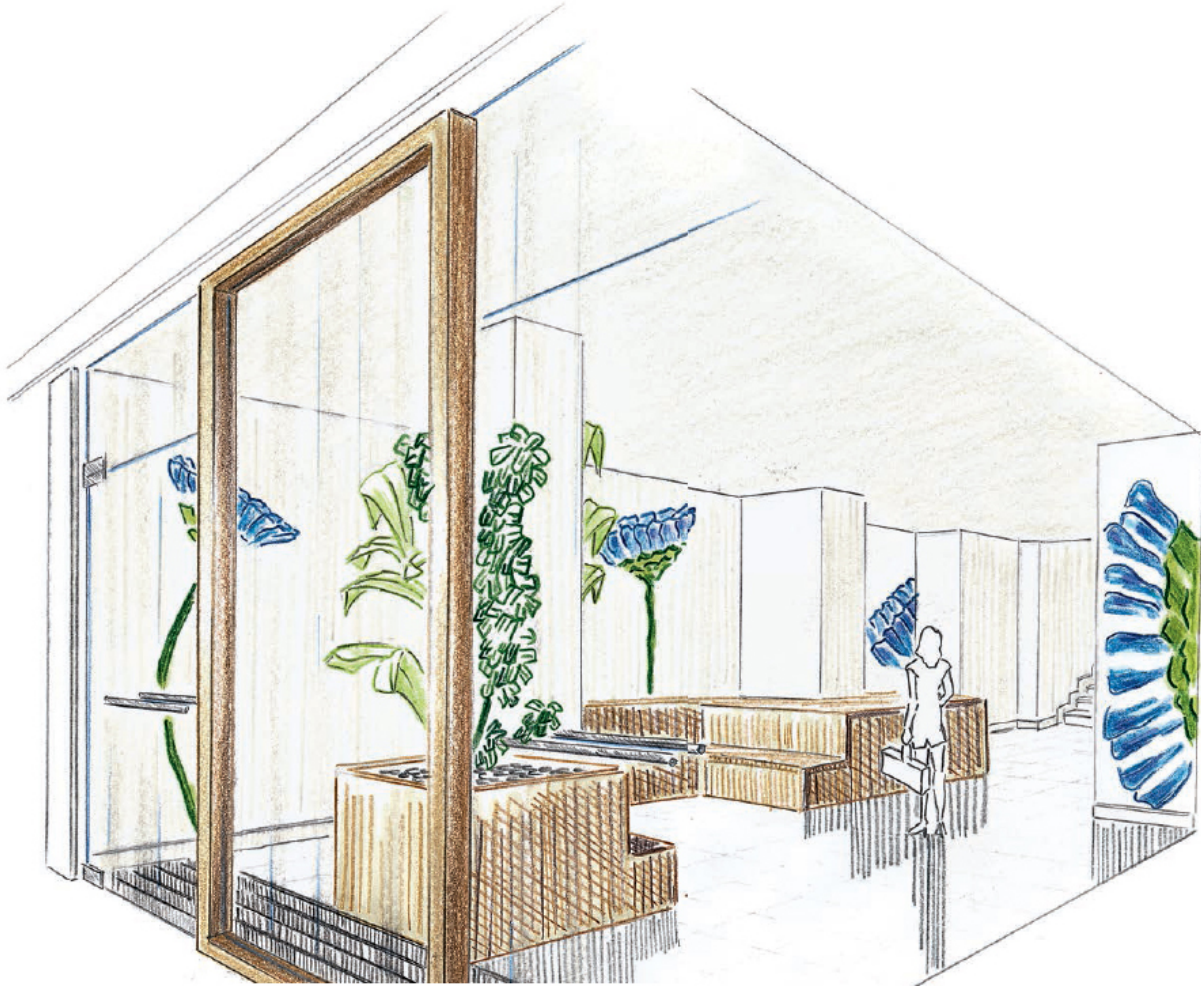
Esperamos que anime al lector a dibujar, ya sea sobre la mesa de trabajo o en la calle.

Así, descubrirá las satisfacciones que proporciona el dibujo tanto en la faceta profesional como personal.

“Hablamos demasiado. Deberíamos hablar menos y dibujar más. A mí personalmente me gustaría renunciar a la palabra y, como la naturaleza orgánica, comunicar cuanto tenga que decir por medio de dibujos.”

Arne Jacobsen

Proyecto de reforma de un vestíbulo de viviendas en Barcelona. Perspectiva realizada con lápices de colores acuarelables. El proyecto organiza el espacio en torno a una jardinera adaptada a un pilar central. Para las paredes se proponen varios murales con un motivo floral.

Javier Jiménez Catalán

Graduado en Diseño de Interiores por la escuela Pau Gargallo de Badalona en 1996 y en Diseño Gráfico en 2006 por la escuela Llotja de Barcelona. Ha cursado estudios de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Diseñador inquieto y polifacético, forma junto a David Ortega el

Estudio Criterio de diseño. Ha ganado diferentes premios de Diseño Gráfico, concretamente en imagen corporativa y carteles. En la actualidad, lleva a cabo un proyecto de diseño de pictogramas e imágenes para el aprendizaje de la lectoescritura.

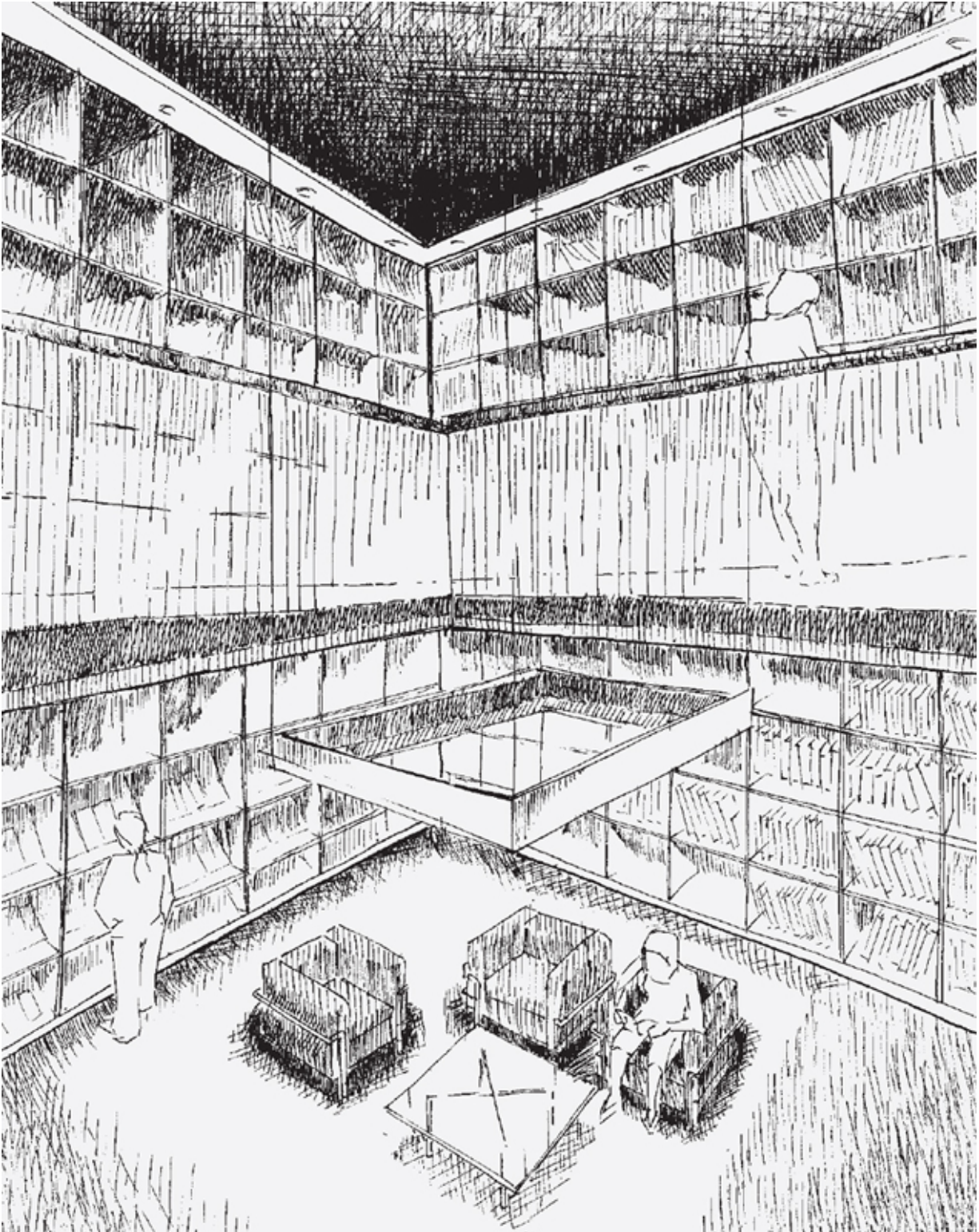
David **O**rtega Gómez

Graduado en Diseño de Interiores por la escuela Pau Gargallo de Badalona en 1996, formó aquel mismo año el **Estudio Criterio**, junto a Javier Jiménez. En Criterio se dedica al diseño gráfico, industrial y, de forma destacada, al diseño de interiores. Compagina el trabajo del estudio con otras colaboraciones. Desde 2006 es profesor en el Instituto Europeo de Design de Barcelona, donde imparte diferentes asignaturas. En los últimos años se interesa, a nivel personal y desde la docencia, por todo lo relacionado con la creatividad, potenciando las capacidades interiores de cada individuo.

Materiales del dibujo, aplicación y recursos gráficos

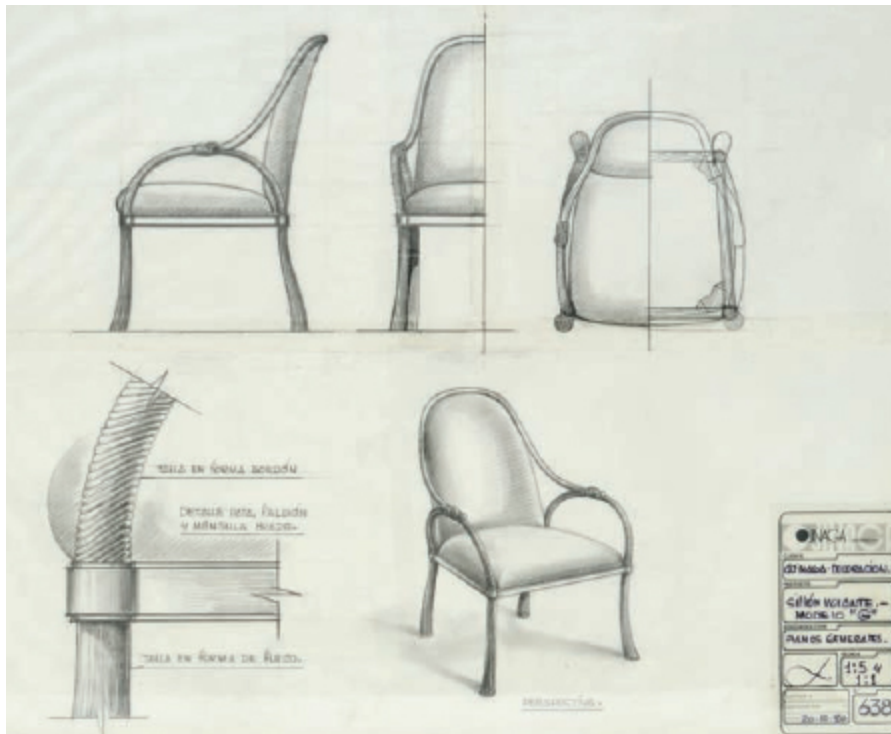
“A MEDIDA QUE LAS TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN VAN
EVOLUCIONANDO, QUEDA MÁS PATENTE QUE SU PAPEL NO
SE LIMITA A LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE ESTOS MEDIOS
DE REPRESENTACIÓN...”

Fernando Ramos, ETSAB.

Materiales de dibujo y sus características.

CARLOS OJINAGA.
*DISEÑO DE LA SILLA, MODELO "G", DIBUJOS CON LÁPIZ DE
GRAFITO SOBRE PAPEL VEGETAL*

El material de dibujo es una prolongación

física de quien dibuja. Y será óptimo cuando forme parte de la mano hasta el punto que lo percibamos como tal. Los materiales de los que dispone el diseñador de interiores para dibujar a mano alzada apenas han variado en los últimos años; aparte, obviamente, del material informático, al que no le podemos aplicar el término modificación, sino creación. La calidad del material tendrá parte de responsabilidad en el proceso y en el resultado del dibujo, y por ende, en el éxito del proyecto construido. Por otro lado, en cada estadio de un proyecto se utilizan unos materiales determinados, al igual que cada profesional emplea los suyos y los aplica de forma particular. La suma de estos factores enriquece el dibujo.

el grafito y sus diferentes durezas

Esta herramienta puede expresar o comunicar desde ideas abstractas hasta información precisa e inequívoca. Permite registrar diferentes grises hasta llegar al oscuro intenso, y multitud de trazos. Los lápices de grafito se clasifican por su dureza, cuya nomenclatura abarca desde el 8B hasta el 9H. El 8B es el más graso, blando y oscuro de toda la gama. Le siguen el 7B, el 6B y así hasta el B. Después del B, la escala continúa con el grafito H, 2H, 3H... hasta el 9H, todos ellos de características opuestas a los B.

APLICACIONES

En los dibujos artísticos se prefiere los grafitos blandos porque facilitan expresar con el trazo. En una línea se puede registrar desde un gris tenue hasta un gris oscuro. Puede empezar de forma delicada y fina y terminar expresiva y gruesa. El grafito permite sombrear y ver rápidamente los volúmenes. Sin embargo, cuanto más blando es, más ensucia el papel y más rápido pierde la punta afilada y la precisión. Para el dibujo a mano alzada se utiliza la gama que va del 5B al 5H. Para el dibujo técnico, la que abarca del HB al 9H. Esta última gama ofrece líneas homogéneas y una intensidad de gris constante. Cuando se usan diversos grafitos en un mismo dibujo, éstos deben ser del mismo fabricante, ya que, a menudo, las durezas varían de una marca a otra.

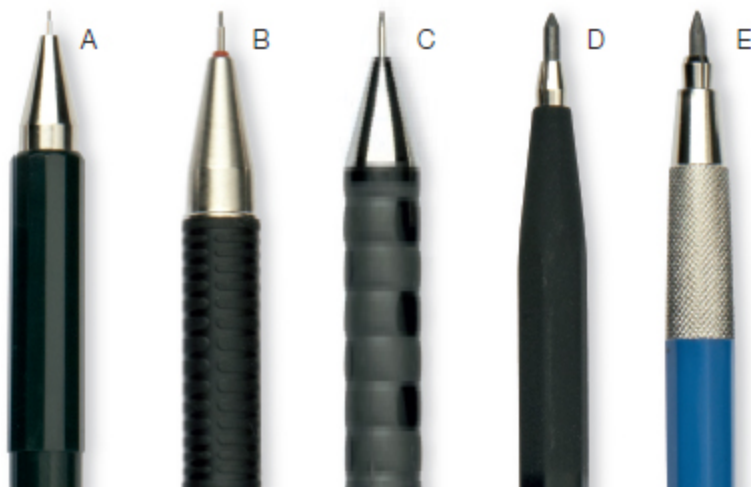
Las barras de grafito de sección cuadrada y de sección circular son adecuadas para plasmar las primeras ideas.

Portaminas mordiente de 5 mm.

Los lápices son los únicos formatos de grafito con toda la gama de durezas.

Portaminas de 0,35 mm (A), 0,5 mm (B), 0,7 mm (C) y mordiente de 2 mm (D y E). Es conveniente tener un portaminas por cada dureza que usemos.

Es interesante experimentar con materiales de dibujo artístico como el carboncillo, el carboncillo prensado o el

lápiz Conté.

LAS BARRAS DE GRAFITO

Se presentan con diferentes tamaños y secciones (circular, rectangular, hexagonal). En el mercado, se encuentran las barras blandas pero no las duras, ya que la primeras se orientan al dibujo artístico. También son apropiadas para plasmar ideas rápidas, pues no requieren ser afiladas constantemente. Los grafitos de sección grande son apreciados sobre soportes de gran tamaño, ya que el trazado no se pierde en la superficie del papel.

EL LÁPIZ

Es una herramienta excelente para el dibujo de los diseñadores. Pesa muy poco y rápidamente se convierte en una extensión de la mano. Sin embargo, es imprescindible tener un sacapuntas al lado.

LOS PORTAMINAS

Además de tener una dureza variable, poseen el diámetro de la mina calibrado entre 0,35 y 2 mm. Son muy adecuados para el dibujo técnico. Las puntas más finas no necesitan ser afiladas.

La versatilidad del grafito permite acompañar el desarrollo de un proyecto desde los primeros croquis intuitivos hasta las vistas diédricas para su ejecución.

Los recambios de portaminas se comercializan por su calibre y por su dureza.

Dibujar con tinta

En el día a día, el diseñador de interiores utiliza, como herramienta vinculada a la tinta, el rotulador.

Las características diferenciadoras de esta herramienta son línea negra y grosor constante para la familia de los rotuladores y bolígrafos, aunque si se usa pluma o plumilla en una misma línea la anchura puede variar. En el caso del pincel y la tinta china este incremento es muy amplio.

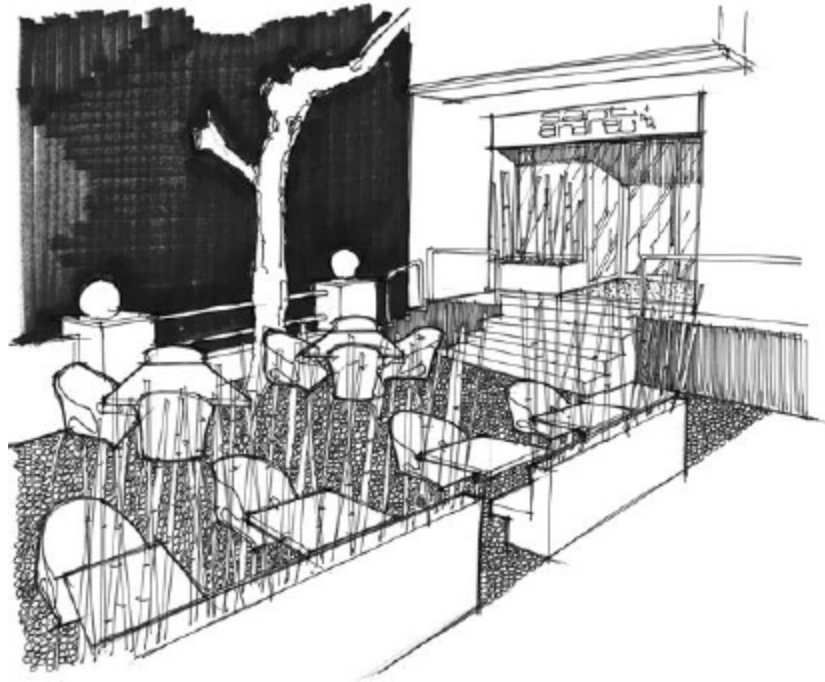

Trazos de rotuladores y bolígrafos: Rotulador de punta de fibra, ancho de la línea de 0,8 mm (A). Bolígrafo de punta de aguja, tinta líquida, ancho de la línea 0,5 mm (B). Bolígrafo de punta de aguja, tinta de gel, ancho de la línea 0,4 mm (C).

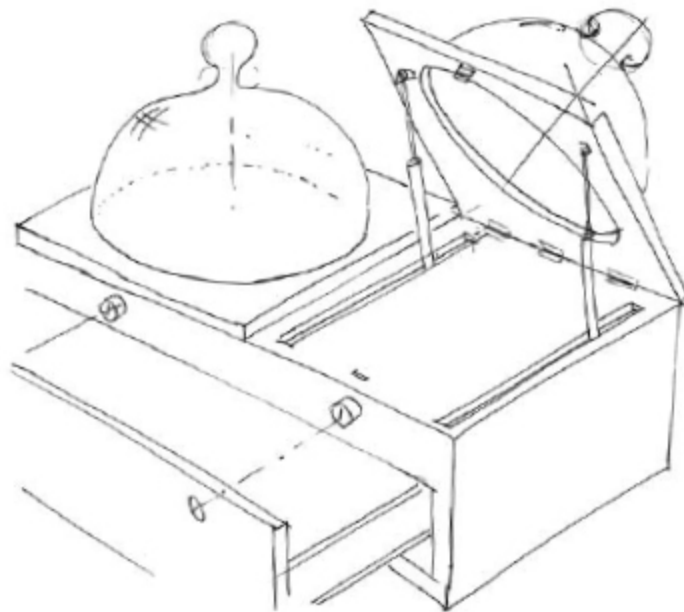
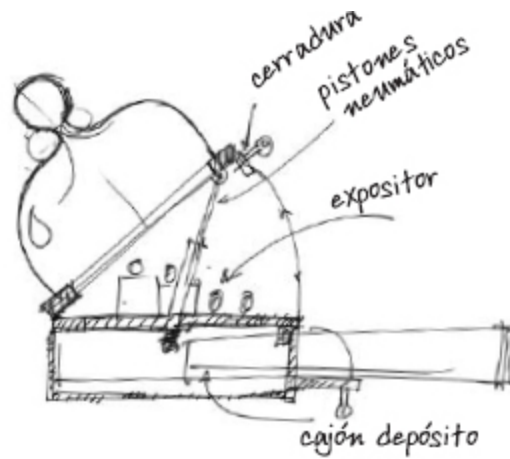
EL ASPECTO PSICOLÓGICO

Trabajar en tinta significa no poder volver sobre tus propios pasos. Éste es un aspecto psicológico importante porque tener conciencia del carácter indeleble del trazo obliga a pensar antes de dibujar, dónde nacerá y dónde terminará cada línea que dibujemos. La representación mental de lo que vamos a dibujar incluye la intención de la línea, la simplificación de las formas, el encuadre del dibujo, la elección del punto de vista, etc. Saber que no se puede borrar lo que dibujamos tiene un lado negativo, ya que nos puede causar un estado de tensión que no nos conviene; sin

embargo, esforzarse en dibujar con tinta equivale a ganar en seguridad.

Perspectiva de una terraza de bar dibujada con rotulador de punta de aguja gruesa biselada. Trabajo de Xavier Roselló.

Dibujo a mano alzada en sección y en perspectiva isométrica para diseñar un expositor de bisutería de una tienda de ropa.

BOLÍGRAFOS

Los hay de diferentes diámetros, aunque su gama es reducida.

Es aconsejable llevar siempre uno consigo. Se clasifican por su punta: de aguja o de bola, y también por su tinta: líquida, de base de aceite o gel. Su gama de colores oscila entre uno y cinco. Permiten dibujar fácilmente un alzado para un

industrial o una perspectiva para un cliente, en cualquier lugar.

ROTULADORES CON PUNTA CALIBRADA DE FIBRA

Son rotuladores muy precisos. Se sirven en diferentes diámetros, de 0,05 a 1 mm. Las puntas calibradas son muy frágiles, por este motivo no se aconseja alejarlo de la mesa de dibujo.

ROTULADORES CON PUNTA MEDIANA Y ANCHA DE FIBRA

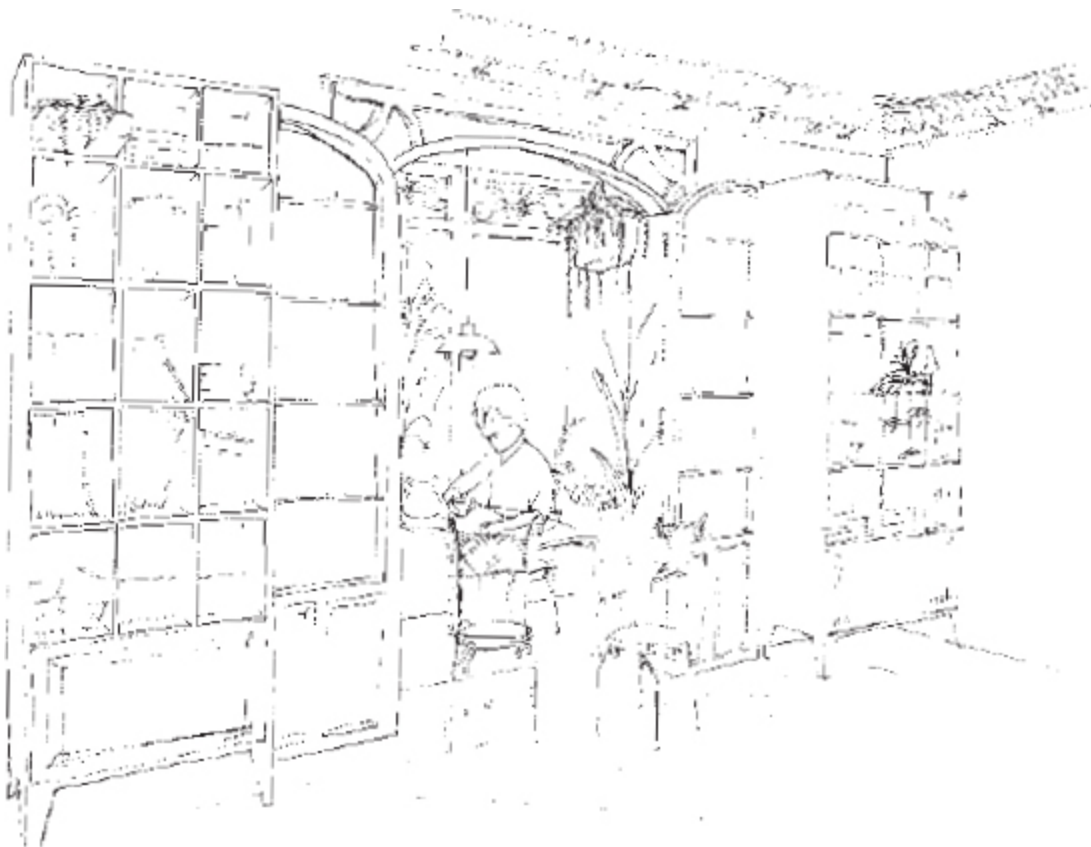
Tienen la punta gruesa, redonda o biselada, y se venden en una gama de colores muy limitada. Son herramientas versátiles que pueden servir de complemento en cualquier estadio del proyecto: desde los primeros bocetos, una perspectiva de presentación, un dibujo a pie de obra, etcétera.

Tipos de rotulador en función de sus puntas: De punta ancha biselada de fibra, de 4 a 12 mm (A). De punta ancha redonda de fibra, de 1,5 a 3 mm (B). De punta mediana de fibra, de 1 mm (C).

Rotuladores calibrados de punta de fibra clasificados por el ancho de la línea.

Proyecto de reforma de una vivienda de l'Eixample de Barcelona. Croquis de la sala de estar y la tribuna dibujado

con bolígrafo de aguja y tinta de gel de 0,4 mm.

el color y sus técnicas

en el diseño de interiores, se utiliza el color a modo de aproximación cromática de las superficies que forman un ambiente. Los resultados y la rapidez con la que lo aplicamos determinarán si seguiremos aplicándolo o no a nuestros dibujos. El color tiene dos finalidades.

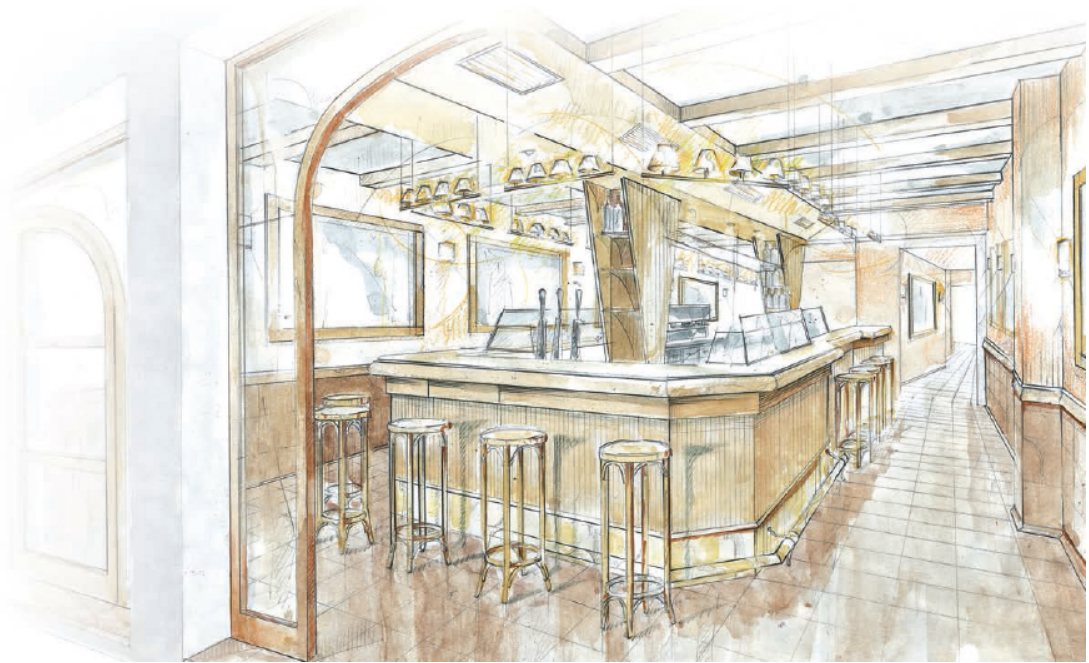
Por un lado, se reflexiona acerca de los colores que vamos a usar para el mobiliario, los paramentos, las telas, etc. y de cómo armonizan entre ellos. Y por otro, es una forma de comunicar los colores elegidos para el espacio que se ha diseñado.

LA ACUARELA

Una de sus características principales es la transparencia, por lo que siempre veremos los colores de las capas aplicadas con anterioridad. La acuarela exige tener trapos limpios y secos siempre a mano para secar el pincel o absorber parte de la aguada que, una vez en el papel, esté de más. Se pinta con el papel ligeramente inclinado y se empieza por la parte superior para acompañar la aguada con el pincel. Las zonas más iluminadas del dibujo, las blancas, se reservan, ya que es la forma “pintar” blanco.

Estuche de acuarelas y pincel.

Perspectiva del proyecto de un restaurante pintada con acuarela. Obsérvese que la acuarela respeta el dibujo a lápiz. Hay que tener cuidado si se dibuja con tinta porque algunas se disuelven con el agua.

ROTULADORES

Actualmente, es la técnica más apreciada por su rapidez y sencillez. Al elegir el fabricante conviene considerar algunos condicionantes: que disponga de una amplia gama de colores, que los rotuladores sean recargables, que tengan varios grosores y formas de punta, etc.

Una forma de aplicar color común es mediante trazos paralelos con la punta ancha. Este material requiere prever reservas para las zonas con los tonos más altos. Para bajar de tono se superponen capas de un mismo color o color parecido.

TÉCNICA MIXTA

La aplicación del color es muy personal y cada dibujo es diferente al anterior. A menudo, la solución que nos