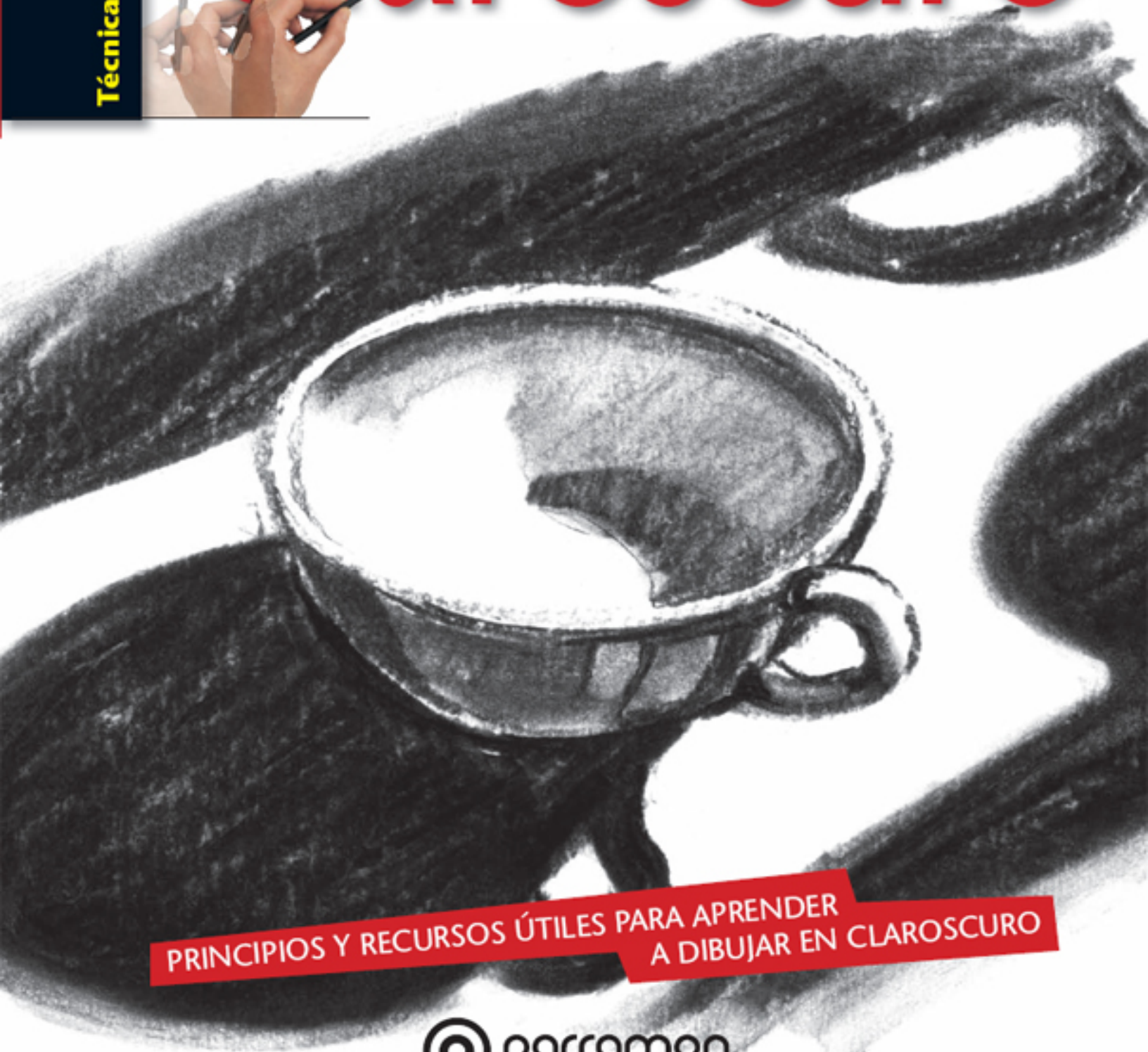

Técnicas Básicas de Dibujo

Dibujo en Claroscuro

PRINCIPIOS Y RECURSOS ÚTILES PARA APRENDER
A DIBUJAR EN CLAROSCURO

 parramon

Técnicas Básicas de Dibujo

Dibujo en Claroscuro

 parramon
CREATIVE CONTENTS

Sumario

Los medios

- **Lápices de grafito**
- **El carbón**
- **El carbón aglutinado**
- **La variedad de las cretas**
- **Tintas y aguadas**
- **Elección del papel**

La técnica

- **Encaje básico de las sombras**
- **Síntesis tonal con carboncillo**
- **Manchado con pigmento en polvo**
- **División por zonas tonales**
- **El valor de las gradaciones**
- **Sombreado espacios negativos**
- **El modelado**
- **Sombreado con límites difusos**
- **Crear atmósfera**
- **Sombreado sólido**
- **Claroscuro y contraste simultáneo**
- **El claroscuro clásico**
- **Claroscuro de clave alta**
- **Claroscuro de clave baja**
- **Paisaje a contraluz con claroscuro**

- **Claroscuro con realces de blanco**
- **Claroscuro con difumino**
- **Claroscuro sobre papel de tono oscuro**
- **Sombras proyectadas**
- **Claroscuro sobre papel de grano grueso**
- **El tenebrismo**
- **Claroscuro con aguadas de tinta**
- **Claroscuro con tramas de tinta**

Los estilos

- **Origami con lápiz de grafito**
- **Botella con lápiz de grafito acuarelable**
- **Gradaciones con mina de grafito**
- **Paisaje sombreado con trama**
- **Paisaje a contraluz con creta**
- **Taza con claroscuro**
- **Bodegón con carbón sobre papel texturado**
- **Arquitectura con lápiz de grafito**
- **Interior con luz lateral con cretas azules**
- **Un nocturno con lápiz de carbón aglutinado**
- **Claroscuro con varios colores de creta**
- **Unas manos con claroscuro y modelado**
- **Claroscuro con lápiz de color**
- **Flores con sombreado difuminado**
- **Drapeado con cretas**
- **Sombreado plano en una figura**
- **Desnudo con claroscuro**
- **Rostro con claroscuro de clave baja**
- **Elemento urbano con aguadas de tinta**
- **Retrato de muchacha con tramas de tinta**

Los medios

Para trabajar los sombreados en un dibujo es preferible recurrir a las técnicas secas: el grafito, el carbón, las cretas, la sanguina, etc. Estas proporcionan sombreados amplios y cubrientes, además de permitir una gran variedad de tonos, difuminados y degradados distintos. Todos estos medios, unidos a las aguadas realizadas con tinta, se convierten en los principales recursos para trabajar el claroscuro. El sombreado con claroscuro ofrece una iluminación muy dramática. Cuanto más intenso es el claroscuro, es decir, cuanto más contraste hay entre los valores claros y los oscuros, mayor sensación de volumen presenta el modelo. En las siguientes páginas, mostramos los utensilios de dibujo más habituales para trabajar la técnica del sombreado, y por extensión, el efecto de claroscuro.

Lápices de grafito

El grafito es un mineral de color gris plomo brillante que se mezcla con aglutinante y arcilla pulverizada. Con él se fabrican lápices que proporcionan un trazo fino, desde tonalidades de un gris muy claro hasta otras de un gris intenso, sin alcanzar nunca el negro.

Las barras más gruesas son las de sección hexagonal, redonda, rectangular y cuadrada.

Los estándares de dureza de las minas de grafito son siempre los mismos que los de los lápices. Si se trabajan con la punta inclinada, permiten sombrear con rapidez amplias zonas del papel.

SOMBREADO CON LÁPICES DE GRAFITO

Cuando se trabaja el clarooscuro con lápices de grafito, es preferible emplear varios de distintas durezas para modular la intensidad de los trazos y los sombreados. La dureza de la mina de los lápices se indica con números y letras en el recubrimiento externo de la funda de madera: la H indica las minas duras, las que ofrecen un gris muy suave, y la B las minas blandas. A partir de 4B hasta 9B son las más aptas para el sombreado. Ofrecen menor proporción de arcilla, más pigmento, y por lo tanto, los sombreados pueden ser muy profundos, casi negros.

MINAS Y BARRAS

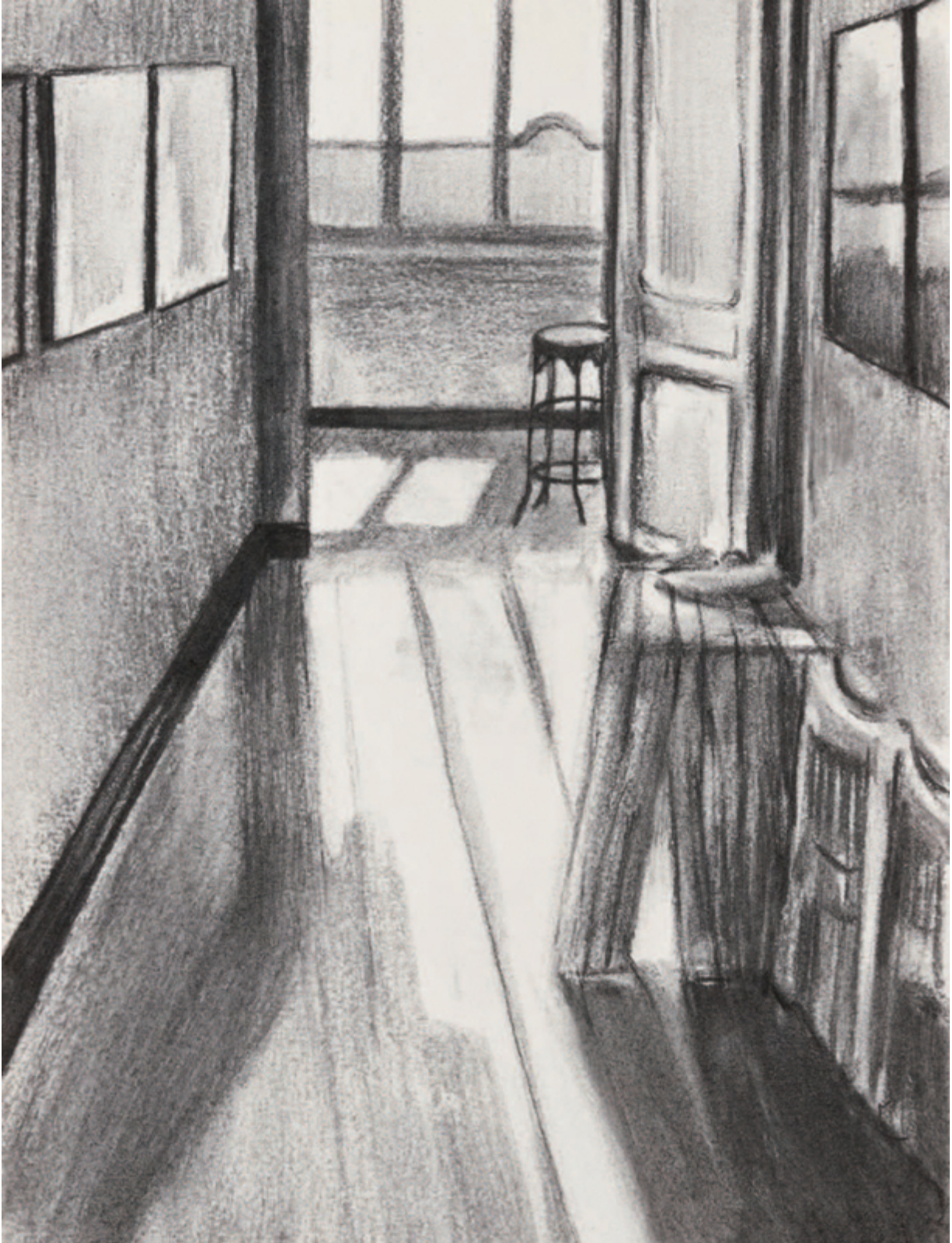
Las minas de grafito son de sección redonda y presentan la forma de un lápiz. Pueden utilizarse como un lápiz convencional, aunque su grosor es superior, de 0,8 a 1,5 cm. Los estándares de dureza de las minas son los mismos que los de los lápices; sin embargo, la forma compacta de las barras permite trabajar con trazos gruesos y amplios sombreados. Junto a las minas de sección cilíndrica se encuentran las barras de sección rectangular, cuadrada o hexagonal de grafito aglutinado.

GRAFITO ACUARELABLE

La tendencia de producir variedades acuarelables para todas las minas y barras de grafito ha ido en aumento, y en la actualidad, la mayoría de las marcas sirven estas versiones en las diferentes modalidades y presentaciones.

Las gamas de lápices de grafito se ordenan en una serie de durezas progresiva. Conviene tener una buena selección de ellas para trabajar los valores del sombreado.

El carbón

Se compone de un pedazo de madera carbonizado que se comercializa en distintos grosores. Se trata de un medio extremadamente primitivo, puro, directo, muy versátil y que ofrece grandes posibilidades.

Los carboncillos se comercializan en diferentes grosores, según el tamaño de las ramas de sauce empleadas en su elaboración.

La caja de carboncillos de gran grosor es ideal para dibujar en papeles de gran formato.

DIFERENTES TIPOS DE CARBONCILLO

No existen grandes diferencias de calidad entre las barras de carboncillo comercializadas por las distintas marcas. A todas debe exigírseles una buena calidad, un trazo de una tonalidad casi negra que no raya el papel ni presenta discontinuidades. A pesar de esto, algunas casas comerciales ofrecen cuatro variedades de dureza en función de los tiempos de combustión.

GROSORES DE LAS BARRAS

Los carboncillos se comercializan en grosores muy diferentes según el diámetro de las ramas empleadas en su fabricación. Desde las barritas de 3 o 4 mm hasta las de 7 cm de diámetro. El diámetro determina la anchura del trazo, aunque también es factible conseguir trazos finos con barras de carbón gruesas si se dibuja con la arista de un extremo de la barra. Algunos fabricantes sirven piezas de carbón de sección cuadrada muy útiles en trabajos de gran escala.

Para trabajar el efecto de claroscuro es fundamental modelar o fundir las manchas de carboncillo con las manos.

IDEAL PARA EL SOMBREADO

Este medio se emplea exclusivamente para desarrollar dibujos con sombreado y gradaciones de tono muy acusadas. Su trazo es homogéneo, suave y esponjoso. Cubre densamente el papel, aunque sus partículas se desprenden con facilidad con solo el roce de los dedos o al practicar fundidos con un difumino. Se puede trabajar con el extremo de la barra para conseguir trazos lineales o arrastrarlo longitudinalmente para cubrir una zona extensa con una mancha gris.

La barra tiñe con facilidad el soporte con solo arrastrarla lateralmente. El resultado son degradados y sombreados muy profundos.

El carbón aglutinado

El carbón prensado, aglutinado, o también conocido como carbón compuesto, está fabricado a partir de pigmento negro de humo con un agente aglutinante que le confiere dureza y rigidez.

El carbón aglutinado se compone de pigmento negro, una determinada proporción de arcilla y un aglutinante.

La barra de carbón aglutinado es más dura y consistente que el carboncillo, y con ella se consiguen negros más profundos.

EL COMPLEMENTO IDEAL DEL CARBONCILLO

La barra de carbón aglutinado suele ser cilíndrica y ofrece un trazo mucho más estable, intenso y granuloso que el carboncillo convencional; sin embargo, no ofrece tantas facilidades de difuminado y es más difícil de borrar con una goma maleable. Suele emplearse en las primeras fases del dibujo, mientras que la barra de carbón aglutinado entra en escena al final del trabajo para intensificar, oscurecer las sombras y realzar así mejor los contrastes del claroscuro.

EL LÁPIZ DE CARBÓN

Consiste en una mina de carbón aglutinado que se presenta enfundada en el interior de un cilindro de madera. Al igual que sucede con los lápices de

grafito, presenta distintas variedades de dureza que permiten diferente intensidad de trazo, el cual también es más preciso que el de las barras. Suelen utilizarse en las fases finales de un trabajo para recuperar perfiles, efectuar retoques o para realizar obras de pequeño formato.

LÁPIZ DE CARBÓN MEZCLADO CON GRAFITO

Durante años, el lápiz de carbón ha ocupado un lugar preferencial en el estuche de muchos dibujantes; sin embargo, hoy en día, se ha sustituido por otro subproducto: el lápiz de carbón mezclado con grafito, hollín o pigmento para facilitar el afilado de la punta y conseguir gamas de tonalidades distintas a las del carbón convencional.

Tres variedades distintas en las que se presenta el carbón aglutinado: lápices, minas y barras que, al combinarse,

proporcionan una rica variedad de trazados.

La variedad de las cretas

Las cretas se fabrican en varios colores, de los cuales los más habituales son el negro, los pardos, la sanguina y el blanco. Son muy adecuados para trabajar los tonos y los sombreados en el dibujo.

Todas las cretas combinan muy bien entre ellas y con el carbón natural o aglutinado, permitiendo fusiones y degradados de gran calidad.

LAS CRETAS

Las cretas son barras y lápices de distinta dureza fabricados con pigmentos unidos con una cola aglutinante. Ofrecen desde colores negros hasta una amplia variedad de tonos pardos que se emplean para el dibujo en claroscuro a la manera tradicional.

EL EMPLEO DE LAS CRETAS

Este es un medio muy elegante y delicado. Su consistencia bastante blanda permite mezclar sus colores mediante trazos o finos sombreados, trabajar a partir de líneas y trazos que pueden acumularse en tramas para lograr sombreados convincentes o bien unificarse con solo pasar por encima un trapo o un difumino.

EL CASO DE LA SANGUINA

La sanguina es una mina de color entre óxido de hierro y rojo terracota. Es un color muy apreciado por la gran mayoría de los dibujantes por la calidez de su pigmento, sobre todo cuando se utiliza combinado con otros medios de dibujo. Ofrece una coloración tostada alternativa del dibujo artístico tradicional después del gris intenso del carboncillo y el negro profundo del carbón aglutinado.

LA CRETA BLANCA

Este color blanco está compuesto de un pigmento aglutinado con arcilla, y según las variedades, con una pequeña porción de piedra pómez pulverizada. Se emplea para realzar los dibujos al carboncillo, carbón aglutinado o cretas. La aportación de realces

de creta blanca en un dibujo realizado con claroscuro subraya los efectos de luz y confiere mayor sensación de volumen al conjunto.

Las minas, las barras y los lápices de creta blanca solo pueden utilizarse cuando el fondo del papel presenta un tono medio u oscuro; de lo contrario, el trazo no es visible.

Los surtidos de lápices y barras de creta suelen incluir la sanguina, a pesar de sus ligeras diferencias.

Tintas y aguadas

Los trabajos con tinta ofrecen la oportunidad de combinar interesantes dibujos lineales dotados de una fuerte carga gestual y expresiva gracias a la aportación de sombreados y efectos de claroscuro conseguidos con aguadas.

La aguada con tinta china permite muchas posibilidades de sombreado, desde negros intensos hasta las más sutiles gradaciones de gris.

Cuanto más se estire la aguada de tinta, mayor amplitud presentará el degradado. Recuérdese que el degradado es la base del claroscuro.

LA TINTA CHINA

Es una tinta soluble al agua, por lo tanto, puede graduarse su concentración para conseguir las diferentes gradaciones del claroscuro. Los grises más claros se obtienen diluyendo la tinta en agua abundante; así, el blanco del color interviene por efecto de transparencia, otorgando luz a la aguada. Se presenta en forma de pastillas sólidas que pueden diluirse frotando sobre una piedra especial humedecida o bien líquida en pequeños frascos de cristal. La moderna industria química, además de la tinta china negra, ha ampliado la oferta introduciendo tintas de colores con una composición muy similar, pero que emplea colorantes en lugar de pigmento negro.

LA TINTA SEPIA

El tono pardo que proporciona la tinta sepia ofrece una buena oportunidad para trabajar sombreados y efectos tonales. Antiguamente, esta tinta se extraía de un órgano en forma de bolsa que se halla en el

interior de la sepia. La sustancia se disolvía en alcohol y se pintaba con la dilución, pero al tratarse de una sustancia orgánica procedente de un molusco, al poco tiempo fermentaba y desprendía un olor intenso desagradable. En la actualidad, el color sepia que se suministra para artistas suele elaborarse con la mezcla de pigmentos orgánicos e inorgánicos que imitan la coloración y las características de tinción.

LA BASE ES LA AGUADA

El trabajo con tinta parte de una técnica aparentemente muy simple, la aguada. Consiste en cargar el color con el pincel mojado, aplicarlo sobre el papel y estirarlo con más cantidad de agua para que el color se degrade. Las sombras se construyen permitiendo una mayor o menor visibilidad del blanco del papel a través de la aguada, la fina capa de color que lo cubre.

Los trabajos con tinta son una buena alternativa al carboncillo y a las cretas. Las masas de color aparecen más densas y el sombreado es mucho más sólido.

