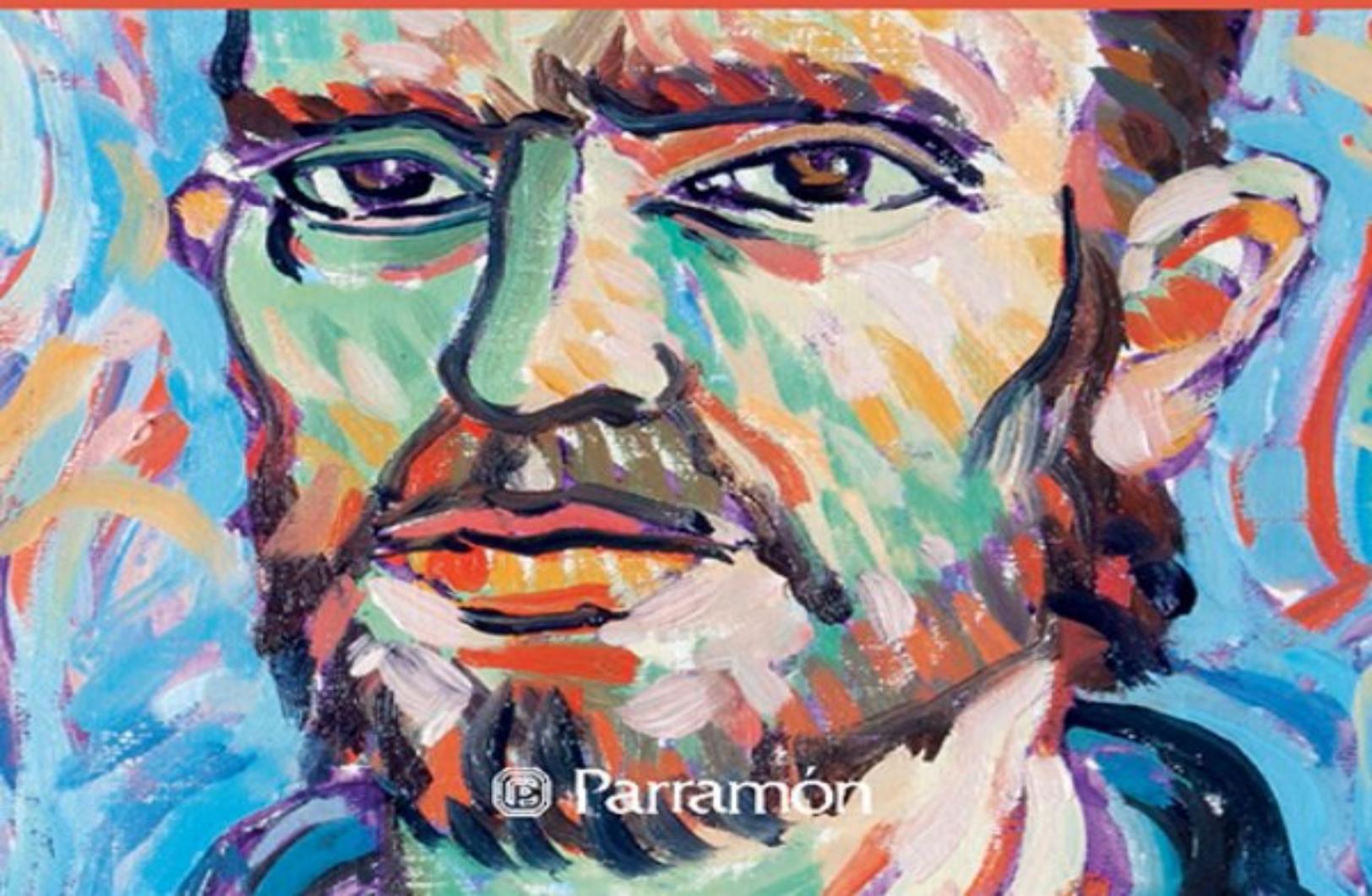

MINIGUÍAS PARRAMÓN

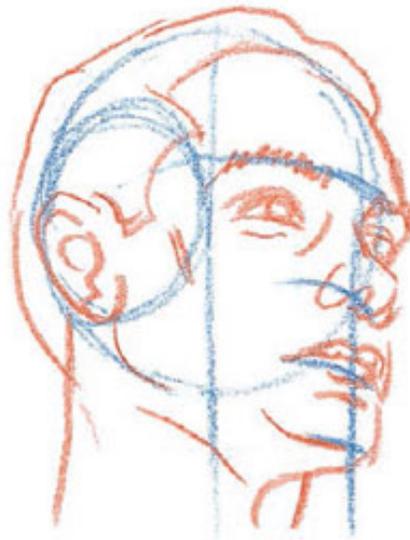
Manual del buen RETRATISTA

© Parramón

MINIGUÍAS PARRAMÓN

Manual del buen RETRATISTA

 Parramón

Manual del buen retratista

Proyecto y realización de Parramón Paidotribo

Dirección editorial: María Fernanda Canal
Edición: Mari Carmen Ramos
Textos: Gabriel Martín Roig
Realización de los ejercicios: Gabriel Martín,
Mercedes Gaspar y Ester Olivé de Puig
Corrección: Roser Pérez
Diseño de la colección: Toni Inglès
Fotografías: Estudi Nos & Soto
Maquetación: Estudi Toni Inglès

Segunda edición
© 2014 ParramónPaidotribo
www.parramon.com
E-mail: parramon@paidotribo.com

Derechos exclusivos de edición para todo el mundo
ISBN: 978-84-342-4041-4
ISBN EPUB: 978-84-342-9954-2

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.

El sumario

Presentación: Crear una semejanza

ESTUDIO DE LA CABEZA Y EL ROSTRO

- Forma de la cabeza humana
- Proporciones y planteamiento de la cara
- Sistema de medidas para la visión frontal
- Estudio de la cabeza infantil
- Estudio de la cabeza en la vejez
- **EXPERIMENTEMOS** Un niño con lápiz y acuarela
- **A LA MANERA DE...** Jean-Auguste-Dominique Ingres
- Los ojos y las cejas
- La boca y los labios
- La nariz
- Las orejas
- **GLOSARIO DE EFECTOS** Captar la expresión

- **EXPERIMENTEMOS** Dos maneras de resolver el pelo
- **A LA MANERA DE...** Berthe Morisot

COMPOSICIÓN Y ENCUADRE

- Métodos simplificados de encaje
- La posición de la cabeza y la dirección de la mirada
- La cabeza de tres cuartos
- **GLOSARIO DE EFECTOS** Selección de la pose
- El encuadre y la composición
- **EXPERIMENTEMOS** Retrato de medio cuerpo
- Dirección de la luz y sombreado
- Valoración del retrato
- El fondo del retrato
- **EXPERIMENTEMOS** Autorretrato

REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN

- Ensayando el parecido
- **A LA MANERA DE...** Hans Holbein el Joven
- **EXPERIMENTEMOS** Una interpretación sintética
- Construir las carnaciones
- **GLOSARIO DE EFECTOS** El color carne
- El color de las sombras
- Indicaciones sobre la indumentaria
- **EXPERIMENTEMOS** Retrato de cuerpo entero
- El factor síntesis
- Apoyarse en la caricatura
- **EXPERIMENTEMOS** Retrato en interior con claroscuro
- **A LA MANERA DE...** Vincent van Gogh

Crear una **semejanza**

El retrato ocupa, sin duda, uno de los lugares más apasionantes y privilegiados del dibujo y de la pintura. La representación de un retrato es mucho más que la plasmación detallada de unas formas físicas, pues no se trata sólo de representar el rostro de una persona particular, con sus rasgos individuales. Una búsqueda demasiado precipitada del detalle puede limitarlo a una representación muy fría en la que muchos trazos aparecen correctos pero no captan realmente la personalidad del modelo. El éxito de un buen retrato depende de dos componentes básicos: el primero es evidente, lograr el parecido con el retratado; pero no menos importante es conseguir también una interpretación, es decir, tratar los rasgos para que aporten carácter y nos descubran el mundo interior del modelo.

Los problemas básicos con que se encuentra el artista al representar un retrato se refieren al dibujo proporcionado de la cabeza, la definición de los rasgos faciales, y sobre todo la identificación de aquellas características que hacen reconocible a la persona de forma inmediata. Conseguir esto último es lo más complicado, no obstante, en este libro se muestran algunos esquemas que facilitan su comprensión y fácil desarrollo.

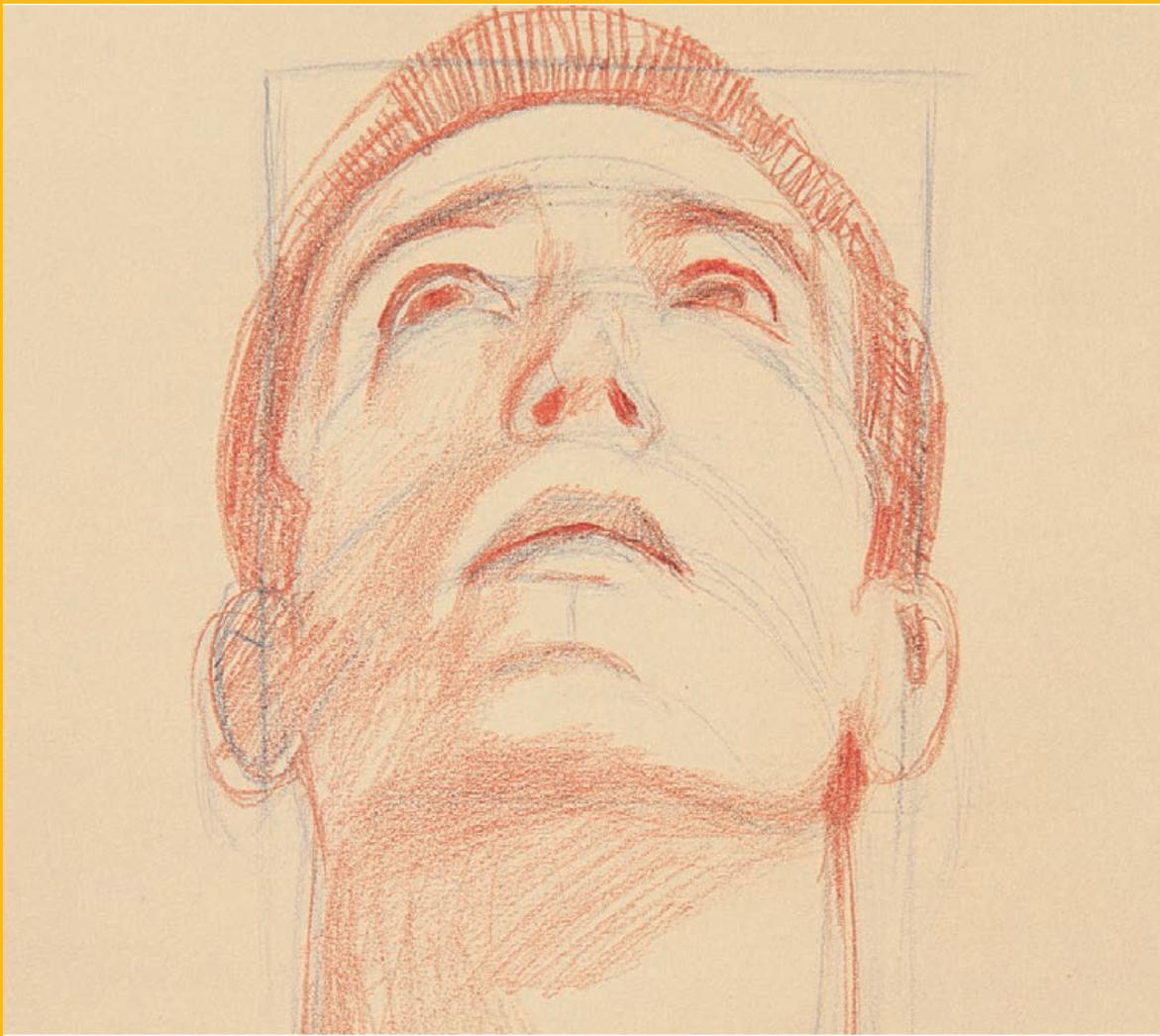

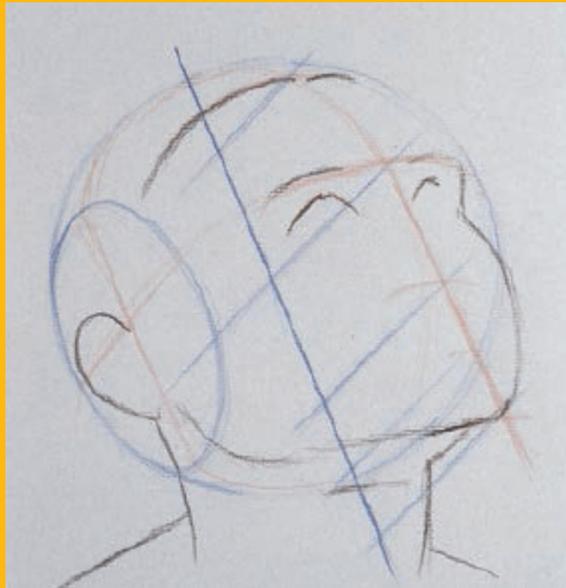
Primero se dibuja la cabeza con formas muy elementales para progresar de manera firme y segura. Todos los componentes del rostro deben encajar con unas normas perfectamente definidas, aunque una vez que el dibujo esté algo avanzado dichas normas variarán en función del modelo, observando los rasgos con mayor detenimiento para identificar sus particularidades y sus desproporciones. En todos los individuos se esconde una caricatura que es preciso encontrar. Para ello, el pintor debe ser buen fisionomista y captar esas variaciones que distancian la representación del retratado de una cabeza estándar, basada en el canon clásico de proporciones.

Para representar correctamente un retrato no es suficiente con conocer bien la teoría del dibujo. La seguridad en la pincelada y la certeza de la representación dependen de una observación minuciosa y de la práctica constante. Al trabajar el retrato con frecuencia, se educa una memoria visual sobre las formas físicas, los rasgos y expresiones faciales en diferentes situaciones. El traslado de toda esta información al soporte es más fácil y ágil cuanto más se practica.

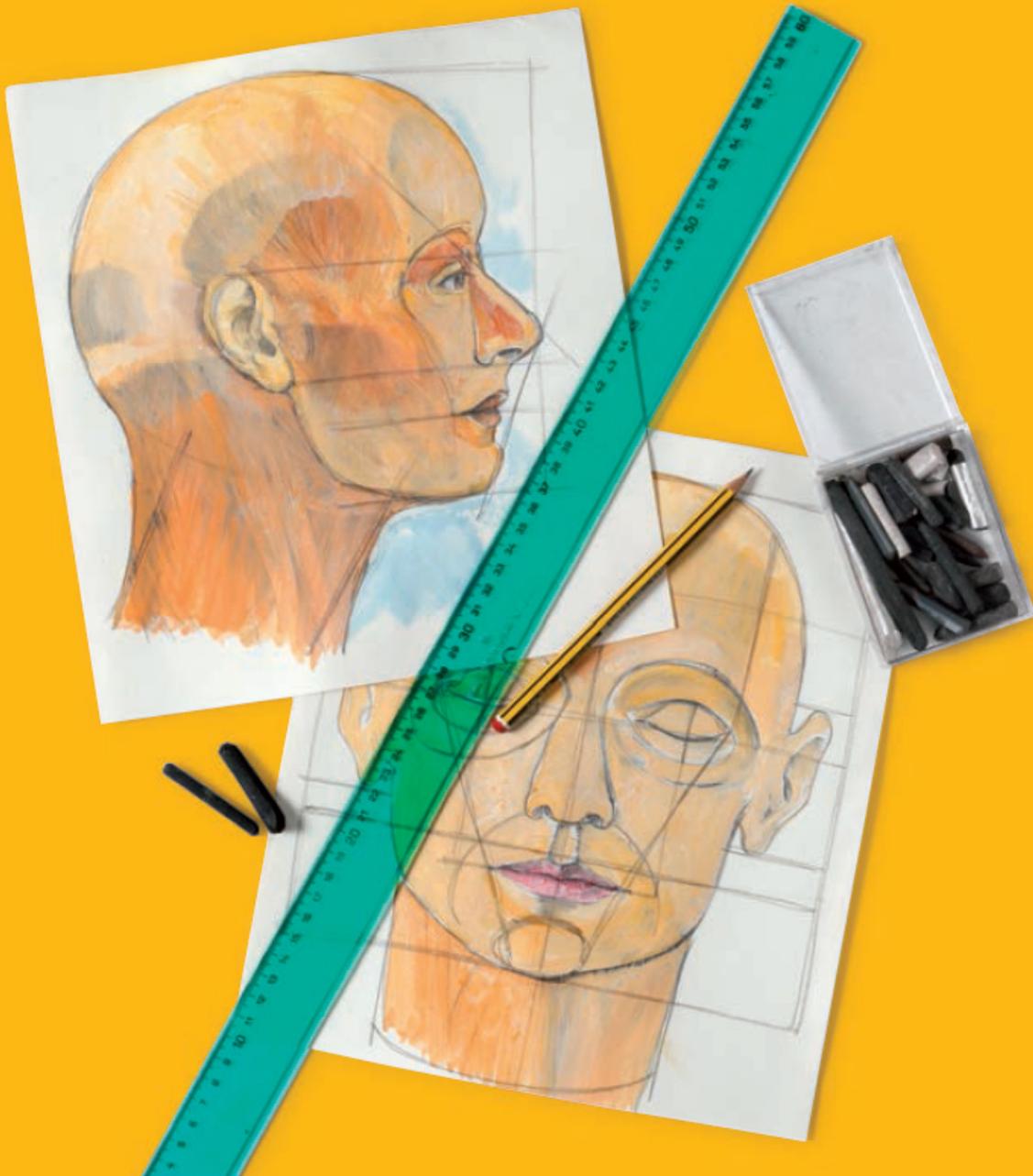
Estudio de la cabeza y del rostro

Para construir un buen retrato hay que ir de lo general a lo particular. Primero se esboza la estructura básica de la cabeza, se identifican la forma, las zonas más prominentes y se estudia la relación de proporciones entre las distintas masas. Cuando estas medidas generales son correctas se abordan los detalles más minuciosos, aquellos con los que se pretende captar la semejanza del retratado. Pero hay que aprender a dibujar previamente la estructura de la cabeza y del rostro, esto

es algo fundamental para los principiantes, pues sólo así adquirirán un conocimiento eficaz y sólido que les asegure un buen dibujo. En este apartado se propone estudiar unos modelos prácticos de validez general. Los casos particulares pueden comprenderse mejor si existe un modelo que los justifique y los haga comprensibles.

Forma de la **cabeza humana**

Las cabezas, por muy distintas que sean en cuanto a forma o expresión, tienen una base común: la forma de un óvalo. Es preciso partir de esta forma básica para llegar a un estudio más preciso de su volumen, y lograr así un retrato verdaderamente parecido al modelo. Una mirada general a los elementos básicos de la cabeza humana es suficiente para conocer su estructura y establecer una primera distribución de las facciones.

La cabeza presenta una forma oval que muestra una esfera regular en la parte superior y mayor estrechez en la zona inferior.

La forma de la cabeza puede resumirse en un óvalo. Esta forma geométrica simple es la referencia básica, el punto de partida.

Se traza un eje que recorre la cara de arriba abajo y la situación de los rasgos, prestando atención a la distancia que hay entre ellos.

Forma de la cabeza y ángulo facial

En una cabeza vista de frente, el carácter de la fisionomía se expresa primero por la forma de la cabeza, que según el modelo puede presentar una tendencia triangular, ovalada, alargada o redonda. Luego hay que prestar atención a los rasgos sobresalientes: cuello largo, ojos pequeños o grandes, vivos o apagados, redondos o rasgados, nariz puntiaguda, levantada, frente abombada o baja.

La primera síntesis

La primera representación de la cabeza debe ser muy elemental, hay que dejar resuelta su estructura con un dibujo muy simple. Este dibujo preliminar se empieza con un óvalo, con el que se representa sintéticamente el cráneo, que se divide en dos con una línea medianera, llamada eje central, y luego se trazan otras líneas horizontales que señalan el emplazamiento de los ojos, la nariz y la boca. Así se descubre que en casi todas las cabezas los ojos se sitúan casi en el medio de su altura, y si el cabello es muy abundante, éste y la frente ocupan casi toda la mitad superior.

He aquí otro ejemplo realizado a lápiz. Se divide el óvalo inicial con dos ejes curvos que se adaptan a la redondez de la cabeza (1), luego se marca la posición de los ojos, la nariz y la boca (2). Por último, se definen las facciones (3).

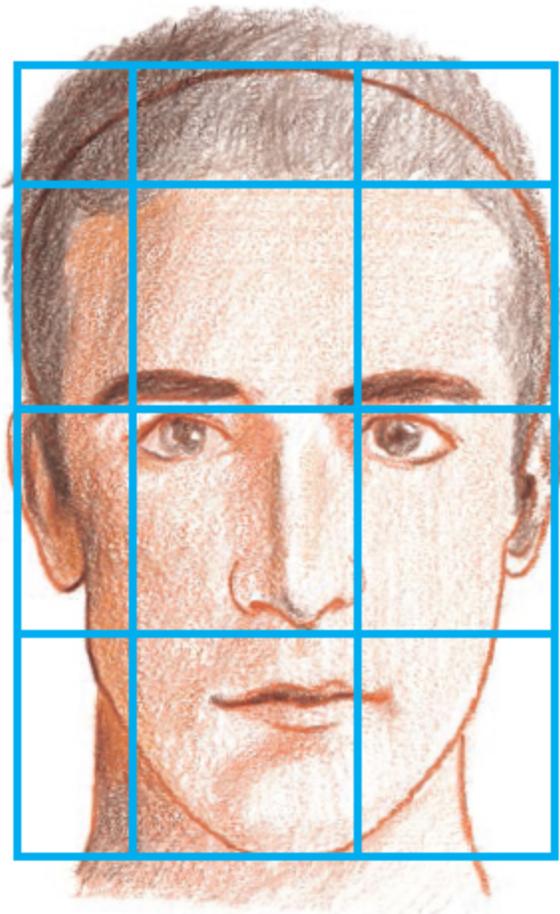

Este sencillo esquema ha permitido localizar claramente la posición de cada uno de los elementos faciales que configuran el rostro.

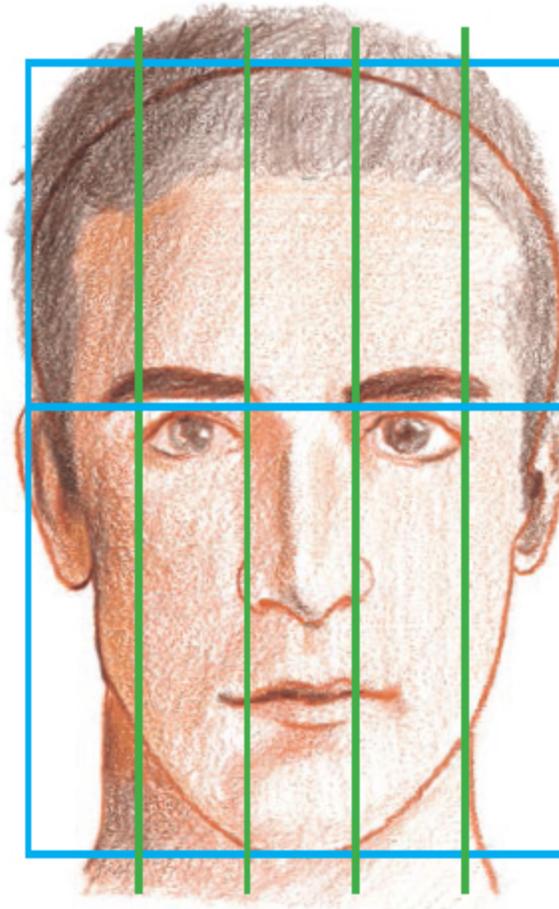
EL TEMA

Proporciones y planteamiento de **la cara**

Uno de los capítulos clásicos en el estudio de la cabeza humana corresponde a las proporciones. La construcción de la cabeza entendida como un volumen resulta sencilla si se siguen los parámetros de proporción que ofrece su estudio anatómico, el cual ofrece soluciones para fijar las relaciones de tamaño entre distintas partes del rostro y conseguir un equilibrio armónico. El estudio de la estructura de la cabeza humana proporciona una visión científica de su fisionomía.

La cabeza vista de frente se puede dividir en tres módulos y medio de altura, en tanto que su anchura es igual a dos módulos y medio.

La anchura de los ojos equivale, aproximadamente, a medio módulo. La distancia que separa un ojo del otro se corresponde con la anchura del ojo.

Estructura y proporciones

El canon de la cabeza humana en vista frontal es igual a tres veces y media el largo de la frente (del nacimiento del pelo a las cejas) por dos módulos y medio de anchura. Dividiendo el módulo inferior en dos mitades, se obtiene el perfil inferior de la boca. El tamaño de los ojos es igual al espacio que hay entre ellos, el ancho de la nariz. La cabeza de perfil es más redondeada y puede encajarse en un cuadrado de tres módulos y medio de lado. Las mismas divisiones horizontales aplicadas en la cabeza vista de