

La Habana, 2003
Encuentro Internacional de Escuelas de Diseño

Título: Lo real maravilloso. En dibujo de segundo año

Autor: Lorenzo W. Valdés Herrera

Instituto Superior de Diseño/ISDi, Cuba

La estructuración del Dibujo segundo año de la carrera de diseño industrial tiene en su fundamentación una fuerte dosis de conocimientos que se adquieren en el primer año de la carrera a lo que nosotros damos el nombre de Ciclo Básico, nutriéndolos de conocimientos de diseño, dibujo del natural, geometría y perspectiva, donde se estudia la forma y el color, la composición, el equilibrio, la proporción entre otros; concatenando cada uno de los ejercicios para que la percepción sea cada vez más completa.

Teniendo en cuenta lo anterior, comenzamos con ejercicios que desarrollan habilidades para el trazado de líneas y el dominio de la mano, relacionando éstas con la capacidad que debe tener el estudiante de establecer relaciones entre la percepción (vista) y la mano; así se comienza a acumular experiencia que permiten ejercicios de gran calidad.

El estudio de la forma y el color en diseño también permite el cúmulo de experiencias que se demuestran en el final del primer semestre.

Ya en la segunda parte de este primer año el estudio de la luz y la sombra a través del claroscuro fortifican la percepción del alumno con respecto a los objetos que lo rodean.

Trabajos donde el alto contraste permite definir la luz y la sombra en su máxima expresión y así consecutivamente hasta alcanzar en una composición todo el valor posible; concluyendo con un ejercicio integrador donde la forma, la estructura, luz y sombra conforman un todo.

imagen 1

Desde el primer año se comienza también en familiarizar al estudiante con el vocabulario de cada una de la materias que se les imparten, en nuestra asignatura tenemos, por ejemplo, algunas como boceto: apunte que suele recoger una idea completa, o un efecto definitivo en forma abreviada, puede estar tomado del natural, para dar una impresión general de una cosa vista, o constituir la plasmación inicial de una idea o una obra más compleja.

Aconsejamos siempre al estudiante que durante la planificación de la composición debe hacerse numerosos bocetos basado en sus ideas y tomar otros del natural para captar el carácter de las cosas que más le interesan.

El estudio, como su propio nombre lo indica es un dibujo que analiza con cierto detalle una apariencia o un efecto y que con frecuencia constituye una fase previa a la creación de una obra compleja, teniendo en cuenta ya todos los requerimientos de lo que se quiere realizar.

El lápiz que tiene en realidad una mina de grafito-carbono amorfo puro- que, por lo general, se prepara artificialmente y con diversos granos de dureza. Las minas duras aceptan y conservan una punta más fina que la blanda. La línea de lápiz siempre tiene cierto brillo metálico y no es, por tanto, de un negro absoluto. De todas formas con grafito pueden obtenerse muchísimos valores de brillo, desde el gris claro al muy oscuro con numerosas variantes intermedias que aumentan si además se combinan diferentes grados de dureza. Se adhiere bien a bases de naturaleza muy heterogénea y responde espontáneamente a la textura.

imagen 2

Con el comienzo del estudio de las técnicas de representación en el segundo año, el conocimiento de los diferentes materiales para trabajar es importante aspectos a tratar. La superficie sobre la que se realiza el dibujo, siempre muy evidente, tiene una importancia considerable. Pero el papel no es un soporte de características constantes; las que más nos interesan son las de color, la capacidad de absorción y la textura. Un medio acuoso crea en un papel absorbente un resultado muy distinto que en otro duro. La superficie es el principal determinante tanto para medios acuoso como para medios secos. Hay papeles muy lisos y muy ásperos de textura irregular o regular y sedosa.

Y aunque muchas veces no contamos con el material ideal para la realización de ejercicios de cada técnica el conocimiento de ellas y de su existencia es muy importante.

La serie de ejercicios que supone cada técnica que estudiamos se realiza de forma tal que el estudiante analiza y descubre diferentes calidades y materiales a través de efectos, así como su composición y estructura pero debe tenerse en cuenta que ya el estudiante conoce la

afirmación de ver y no de mirar, aprende a observar y deducir ya que la mayoría de nosotros solo vemos a través de sensaciones ilusorias o ideas preconcebidas; ver bien no es mirar simplemente; muchas veces se confunde lo que ven, con lo que creen que es; porque no se analizan los objetos o las cosas: observar y conocer bien las cualidades de los modelos desde todos los ángulos y tratasen de comprenderlos.

imagen 3

imagen 4

imagen 5

imagen 6

La capacidad de percepción es dependiente de la memoria, o sea de las experiencias pasadas y de la cantidad y calidad de las imágenes almacenadas en el subconsciente.

Tratar de desprender esas imágenes almacenadas de lo que hemos mirado en la vida y concentrarnos en los objetos, modelo de lo que vamos a pintar, en sus individualidades y características será nuestro objetivo a transmitir: Al observar un asunto o motivo limpia la mente de toda preconcepción, sentirse libremente y sin ninguna preocupación o tensión; verlo en conjunto, en toda extensión y apreciarlo como un conjunto de sensaciones ópticas o partes relacionadas, capta toda las sensaciones generales seleccionando las características más destacadas, los colores y tonos más importantes.

Lograr de forma global la recepción de una serie de áreas de colores y tonos de mayor o menor importancia y tamaños diferentes, y formar diversas e irregulares; todas ellas constituyen un mosaico variado que si luego lo expresamos bien representaría el asunto con bastante fidelidad.

Teniendo como base teórica y práctica en el estudiante todo lo anteriormente dicho entramos entonces en la fase de conocimiento y ejercitación de cada una de las técnicas a explotar durante el curso.

Comenzamos con el lápiz de color y ejercicios donde se combinan los tres colores primarios más el negro. La misión de este ejercicio es puramente educativo se trata (antes de ponerse a representar un tema concreto) que debe hacerse y que colores han de mezclarse para obtener un tono o un color determinado.

Muchas veces los pequeños trucos de la experiencia hacen que se resuelva determinadas cosas dentro de la realización de un trabajo, la estrecha relación entre el profesor y el alumno ha sido siempre factor primordial en nuestras aulas.

imagen 7

Combinar para descubrir nuevos colores que después le servirán para representar diferentes materiales será la primera etapa de este segundo año; buscar la luz y la sombra con sus reflejos en los objetos que dibujan y pintan.

imagen 8

La fusión con los lápices de colores supone el tratamiento de la superficie y la forma en que se mueve el lápiz sobre la cartulina, esta técnica se comienza primero porque como el alumno viene de primer año adiestrándose a la utilización y formas de aplicar el claroscuro aquí, ahora mueve el color, lo desliza sobre el papel recordando al grafito, solo que este descubre que le es más difícil borrar si lo tiene que hacer por la diferencia de la constitución de los creyones.

La aplicación de un color sobre otro, dándose cuenta cómo funciona un mismo pigmento en dependencia del lugar que ocupe en las mezclas de más de dos colores, como se dan los diferentes tipos de rayado al ajustarse a espacio limitado de un pequeño cuadrado, aprovecha la textura del papel, para buscar efectos son habilidades que el taller en la clase y la interrelación profesor / alumno, y alumno / alumno descubren en cada turno de clase.

El pincel, como uno de los instrumentos fundamentales en la creación de habilidades y destreza, se utiliza para trazar líneas finas como un lápiz, pero por lo general los dibujos a pincel sacan partido a la posibilidad de trabajar áreas amplias y trazar líneas anchas fluidas y variadas.

imagen 9

Como es natural, el carácter del resultado depende en gran medida del pincel usado; casi siempre se utiliza uno de tamaño normal, de pelo a la vez suave y flexible, como el de pelo de marta, confeccionado de manera que forme punta espontánea para la acuarela aunque también funciona para la tinta china y la tempera, en esta última también se pueden usar de pelos más duros para determinados efectos de pincel seco.

imagen 10

Ya en esta etapa de la carrera el estudiante, como ha definido su especialidad; En este caso Diseño Industrial, como joven que va cumpliendo la etapa de la adolescencia y comienza a definir principios y objetivos para su vida, su carrera se hace importante y a cada asignatura le dedica el máximo de su tiempo, pienso particularmente que hasta se establece una competencia interior para demostrar y alcanzar mejores resultados dentro del colectivo, considero también que la labor educativa y metodológica del profesor para lograr la unidad y con ello resultados conjuntos, es de gran importancia.

La serie de ejercicios que suceden despiertan siempre inquietudes en los estudiantes, por reflejar experimentar con las técnicas diferentes materiales, que le sirve de apoyo en la asignatura de diseño cuando presentan las láminas de los objetos que crean.

Así, la madera, el cristal, los textiles, los metales, etc. Son estudiados profundamente de la realidad, donde el poder de la observación de cada uno de los detalles y características de las

cualidades de color y de textura es muy importante; Estas experiencias son demostradas también cuando las expresan dibujando objetos y cambiando el material con que son constituidos.

Otro aspecto importante en el desarrollo de la asignatura son los temas que se tratan para de esa manera también abordar una amplia gama que permita enriquecer el espectro de experiencias.

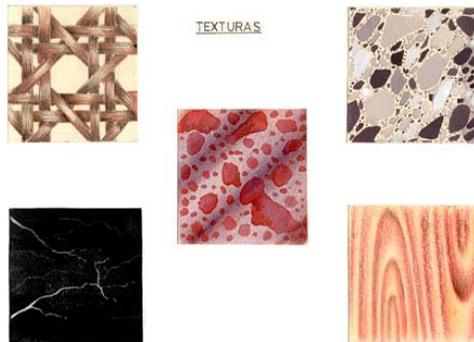

imagen 11

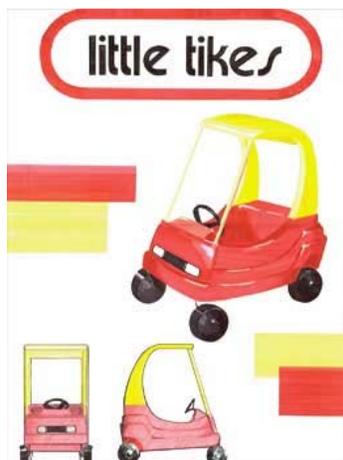

imagen 12

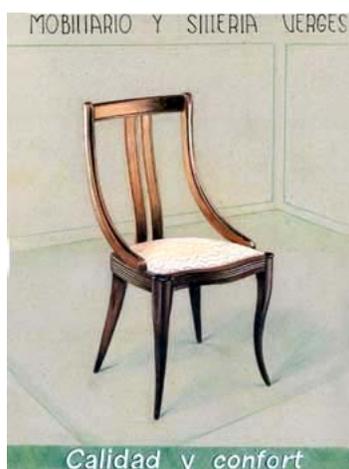

imagen 13

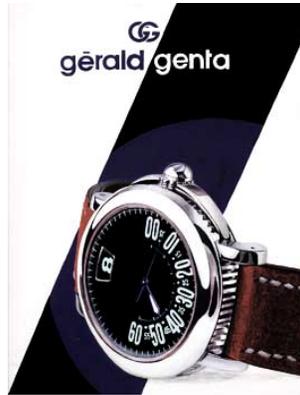

imagen 14

Dior

imagen 15

imagen 16

Ford

imagen 17

imagen 18

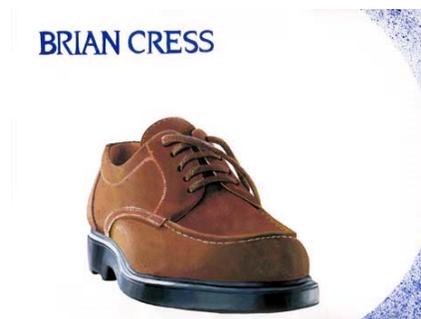

imagen 19

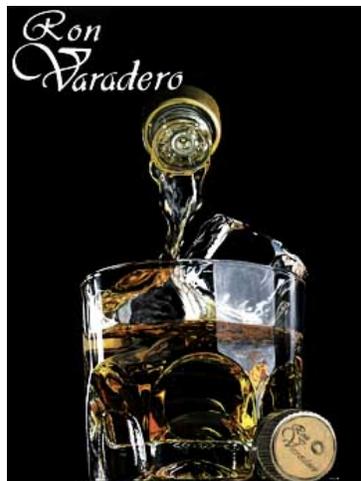

imagen 20

Conclusiones

- . Sin todo el conocimiento que se debe adquirir en el primer año sobre el estudio de la forma, la estructura, el color, la luz y la sombra etc. es muy difícil enfrentar la asignatura Técnicas de Representación de segundo año.
- . Conocer las características de cada material con que se trabaja así como sus posibilidades para su mayor aprovechamiento.
- . Cada técnica requiere de utensilios para su explotación que son necesario conocer y dominar.

. Los diferentes temas que se abordan los nutren de experiencias que pueden más adelante explotar en sus representaciones.