

II. Retratos. Cabezas. 11 sesiones.

- 2010.01.11. 00 Presentación del programa
- 2010.01.18. 01. Retrato del natural. Reglas básicas
 - .25. 02. Autorretrato. Técnicas
 - 02.01. 03. Cabeza señora y señor
 - 08 04. El pastel en el retrato
 - .15. 05. Los bebés
 - .22. 06. Niña, niño
 - 03.01 07. Adolescentes
 - 08. 08. Famosos
 - 15. 09. Abuelos
 - 22. 10. Retrato con manos
 - 29. 11. Conclusiones

A continuación transfiero copia del programa sobre el retrato impartido en el otoño del 2001:

CURSO MONOGRAFICO 2001

RETRATOS para Pintores. PT. Inicio: lápiz grafito.

Sesiones: lunes. Horario: 19 a 21

Introducción

Como todo pintor sabe el retrato tiene innumerables facetas. Las técnicas son muy variadas: lápiz, carboncillo, pastel, acuarela, óleo. Su expresividad pasa desde el retrato-caricatura, expresionista, psicológico, al clásico (académico).

Debido a las pocas sesiones iniciamos el curso con el estudio del retrato clásico, y la técnica del lápiz.

El retrato tiene unas **disciplinas obligadas** que son imprescindibles de tener en cuenta, como son las medidas generales de los elementos básicos, la posición de la pose (de frente, tres cuartos o perfil), y especialmente lograr el **parecido**. Un retrato expresivo, con buena técnica y que no se parezca al modelo, es rechazado por lo general. Tan sólo el entendido en arte valora el retrato, aún cuando carezca de parecido. Picasso, ante el retrato que hizo en 1906 de Gertrude Stein, contestaba que “ya se parecerá” a aquellos que criticaban el parecido con el modelo. En nuestro caso se tratará de lograr el máximo parecido.

Los recursos más conocidos para dibujar del natural consiste en la toma de medidas directas con el brazo extendido tomando en vertical u horizontal el lápiz o el pincel, o el visor y la cuadrícula, como se viene haciendo desde los tiempos más remotos, como podemos ver por los grabados de Durero.

El modelo se sitúa paralelo al tablero del pintor, en posición vertical, con algo de inclinación, y simultánea las miradas modelo-dibujo, de forma constante, sin perder de vista en ningún momento al modelo.

Otros recursos.

La cuadrícula, para los modelos tomados de fotografías, como se hacía desde que apareció la fotografía hasta nuestros días, aunque ya desde los años cincuenta hay otros medios como el proyector de diapositivas, o el proyector de opacos, que utilizan muchos pintores, aún cuando lo suelen negar. Un caso divulgado por la prensa y revistas es el retrato de familia Real que realiza Antonio López. En nuestros días el retrato tratado por ordenador no tiene secretos. El recurso de la fotocopia ampliada, permite calcarla utilizando una mesa de luz, como se hace en las artes gráficas para componer.

Nuestro estudio se centra en la toma de medidas del natural, y en la utilización de la cuadrícula para los modelos de fotográfica.

Los ejercicios prácticos se basarán en el autorretrato del natural, utilizando el espejo, y de modelos familiares o amigos. Y los modelos fotográficos indistintamente los que proponga cada alumno.

Material

Lápiz blando corriente, número 2, que casi equivale al HB. Es más blando es el nº 1. De la serie el más blando es el BB. El 119HB (Kiddi Black Elephant) o el 110. 6B, de la casa Staedtler son buenos para el retrato. Pero, insisto, se obtienen excelentes resultados con el lápiz blando corriente. Goma blanda, que no sea grasienta. Papel de dibujo tipo basik, o cartulina no satinada. El formato inicial A4 o A3.

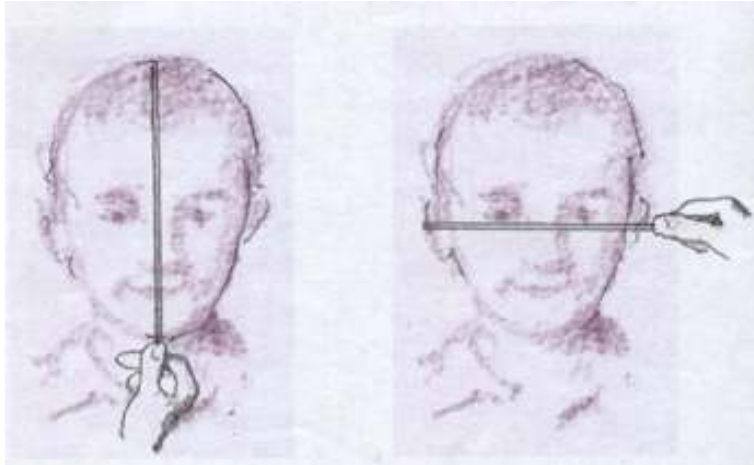
Monografía. **Retrato a lápiz.** Curso PPT. Otoño 2001.

Programa

Este programa se desarrolla siguiendo los criterios básicos estructurales del retrato, partiendo de un esquema general que se debe adaptar en cada caso al retrato en particular que se estudie. Cada sesión lleva una actividad de un ejercicio práctico, que puede ser individualizado, salvo la práctica del modelo de escayola de la 5ª sesión.

Se estudiará en primer lugar el dibujo de línea, y a continuación el de mancha (claroscuro). En las dos sesiones de apuntes (5ª y 6ª) estudiaremos el detalle y las particularidades del modelo, utilizando el dibujo ágil y suelto, especialmente para la práctica del uso del lápiz. **Recordar** que todo el dibujo se debe realizar con líneas suaves.

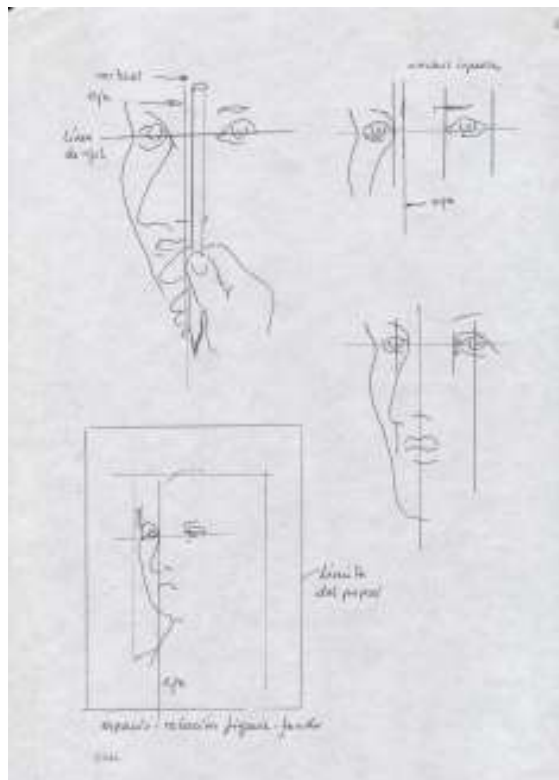
Dibujar sin apretar el lápiz sobre el papel nunca, hasta que se pase a la fase de acabado. Intentar no borrar. Sirve para memorizar los errores y evitarlos en otros retratos.

Medida, alturas y anchos

1ª sesión:

- Estructura del retrato. Elección del modelo.
- Esquema inicial. Boceto.
- Uso del lápiz
- Líneas básicas

2ª sesión:

Práctica de un modelo. La cuadrícula.

3ª sesión:

Retrato de línea. Ejercicio práctico.

4ª sesión:

Retrato de mancha. Ejercicio práctico.

5ª sesión:

Apunte del natural (busto de escayola).

6ª sesión:

Apunte del natural (modelo vivo).

7ª sesión:

Dibujo de un modelo fotográfico.

Conclusiones.

Al finalizar la última sesión iremos exponiendo uno a uno los trabajos realizados, para la observación y análisis de los errores que más destaquen, y estableceremos un turno de comentarios por parte de los participantes sobre los resultados obtenidos.

Otoño 2001

Gregorio Ortigosa

Consideraciones

La aplicación que haremos de este curso en el “**taller de investigación del retrato al pastel**”, (9 años después), supone un avance especial en esta difícil técnica, el pastel en el retrato.

Recomiendo **no perder de vista las líneas básicas** que estructuran el retrato.

Antes de continuar, asegurar que las líneas se corresponden con el modelo. Si no es así corregir, cuantas veces sea necesario. Un procedimiento que practico con frecuencia es el de envolver frotando todo el dibujo, y observando la mancha general. Apreciareis que las líneas básicas del contorno, pelo, frente, ojos, nariz, boca, orejas, cuello, no se pierden, se puede corregir sobre ellas y continuar. Finalmente, una vez asegurado el parecido, proceder con el color, frotando el pastel en las zonas de coloridos concretos, y acabar perfilando los detalles más significativos.

Los formatos (tamaño del dibujo) podemos elegir los de tamaño natural (un palmo entre barbilla y frente- unos 22cm), como mejor solución. En general este tamaño es el que solemos ver en todos los retratos de todos los tiempos. En los retratos modernos y los contemporáneos suelen verse los de tamaño que sobre pasan el natural (carteles, cartelones, publicidad, cine).

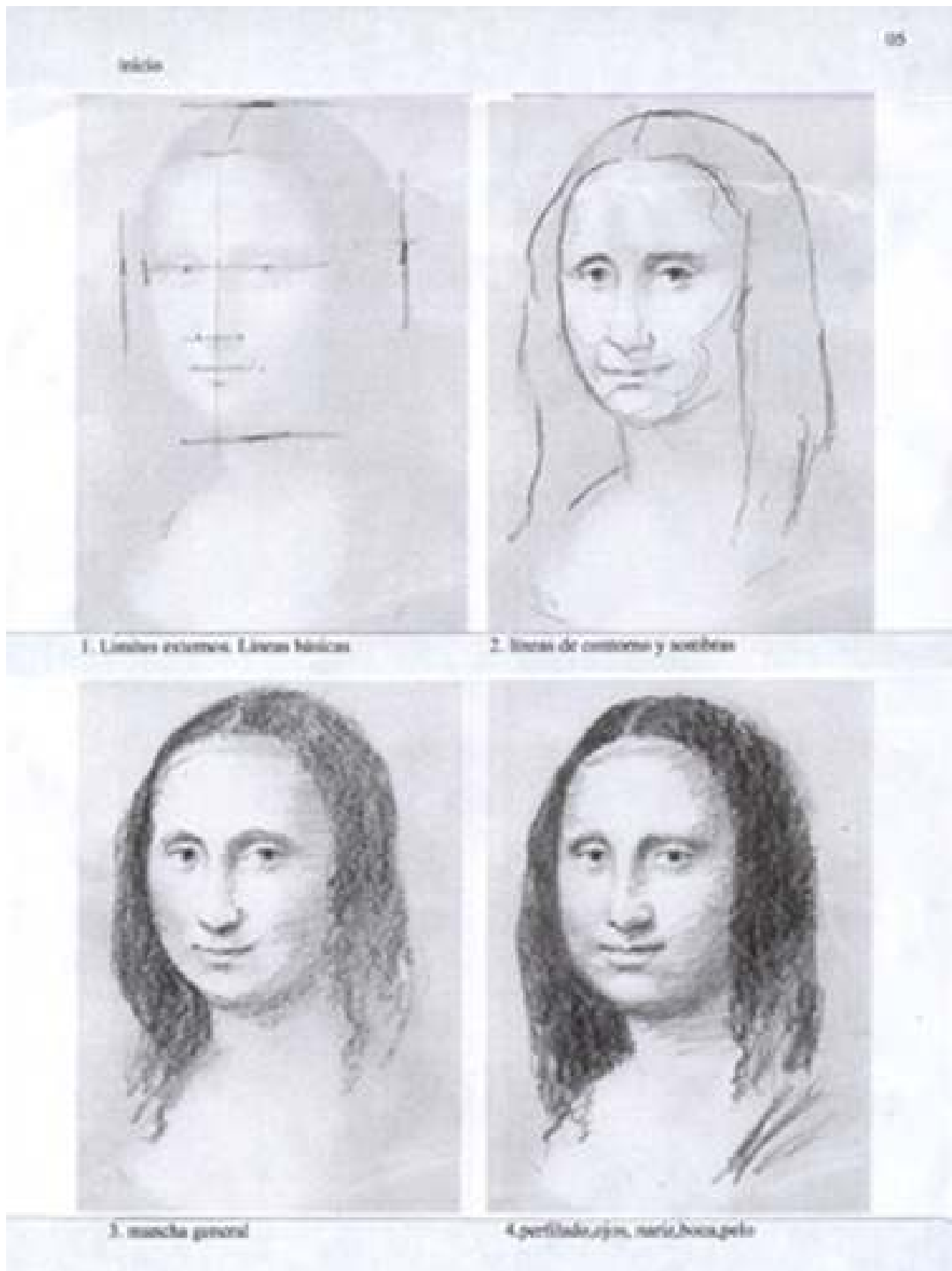
Podemos elegir los formatos 25x20 o A4 (29,7x21), y mas adelante 40x30, 50x40 o 60x50.

Un ejercicio practico inicial es el de retratar al compañero, y que este se deje retratar, posando en determinados momentos para tomar las medidas de que hablamos, y a su vez el retratado dibujar al que le retrata. Un mecanismo muy utilizado es que pose un voluntario durante un tiempo de pose, en general no más de 15 minutos. Esta práctica logra bocetos muy ágiles, por su espontaneidad.

Los retratistas callejeros suelen **comenzar por un ojo**, el izquierdo en el papel, por la facilidad que se tiene para situar el derecho, y así tener elementos de referencia.

Yo suelo iniciar el retrato situando el **contorno**.

7 Enero 2010
Gregorio Ortigosa

Taller Pinturas al Pastel

Retratos del natural

Velázquez 1599.1660.

Se conocen muy pocos dibujos.

Retratos: tiza blanca/papel amarillento

Con 17 años

Joven.1617 .21,8x16,8 Colección particular

Con 18 años

Niña.1618. 20x13,3

Biblioteca N. Madrid

Joven.1618
15x11,7

Mujer.1618 20x13,3

Con 43 años

Borgia 1643
m.bb.aa.s.fernando

El Retrato (2002 mar 7^a s.)

El pastel al natural

Hay tres elementos íntimamente relacionados con el retrato del natural: el modelo, el retrato que se hace de ese modelo, y la relación directa entre ambos. Por una parte la preparación del modelo, la del dibujo, y la relación directa entre modelo y dibujo.

El modelo.

Poses. La sesión de pose puede durar cuanto se quiera, pero es bueno, para no cansar al modelo que dure aproximadamente una hora y media. El número de poses aproximadas en cada sesión: cinco, para hacer el encaje, mancha, difuminado, rectificaciones y limpieza, detalles y acabado).

Duración de cada pose. Entre diez y quince minutos. Descansos entre poses de una misma sesión: cinco minutos. En las sesiones de apuntes del natural de la figura humana se ha comprobado que no deben superar los quince minutos.

Posición de la pose. Independiente de que sea solo cabeza, o se dibuje además torso y manos, el modelo y el que dibuja suelen estar sentados. El modelo en un asiento algo más alto del que dibuja, a la izquierda de este y algo más atrás.

Se suele girar el cuerpo del modelo hacia la derecha, y la cabeza en sentido contrario, hacia el que dibuja, con la mirada fija en un punto elegido como fijo para todas las poses. Esta pose permite dar cierta movilidad al dibujo.

La iluminación. El foco de luz hay que colocarlo de forma que deje muy claro el volumen de la cabeza, y bien definidas las sombras de la cara, nariz, cejas, boca, barbilla y cuello. La iluminación debe resaltar de forma nítida el claroscuro que defina la cabeza y con ello facilitar la tarea para dibujar la estructura básica del retrato, el parecido y su encaje.

Normalmente, cuando se dibuja solo la cabeza, es suficiente con una sesión y estas cinco poses, aunque a veces es necesaria una segunda o más sesiones, para lograr más parecido, pero no olvidemos que este machacar sobre lo realizado hace que el dibujo pierda frescura y espontaneidad.

El tamaño del dibujo. Recordemos que una cabeza dibujada a tamaño natural mide un palmo de la barbilla a la frente en su encuentro con el pelo. El formato A3 (42x30), media hoja 50x32 (la hoja tiene 65x50), permite realizar un retrato de solo cabeza algo más pequeño que el natural.

Experiencia. Para comprobar que el efecto es óptimo realiza la experiencia de situarte delante de un espejo pegado a él, y señala con un rotulador, en el espejo, los límites superior e inferior de la imagen reflejada. Luego mide la señal del espejo y compara esta medida con la realidad. Verás que es mucho más pequeña. Si borramos las señales y volvemos a mirarnos en el espejo nos parece ver el mismo tamaño, y sin embargo hemos comprobado de que no es así. En realidad, cuando dibujamos del natural, siempre hay una distancia que nos separa del modelo, lo que hace lógico que el tamaño debe ser menor.

Realización del retrato. El dibujo del busto de escayola es la misma. La diferencia está en que el busto permanece inmóvil, lo que facilita la tarea de medir, y el modelo vivo puede moverse y hacernos que las medidas que tomemos no tengan la proporcionalidad debida, y se pierda parecido. Por esta razón es muy conveniente que el modelo esté siempre lo más inmóvil posible, y mantenga la misma pose.

Taller Pinturas al Pastel

9

Fases. La realización igual que hemos venido practicando, primero el encaje, asegurarnos del parecido, después la macha (primero las sombras oscuras, luego las zonas claras), difuminado, limpieza de claros, fijado, repaso de detalles, y acabado.

EL Retrato 2 (4ª sesión. 2002 feb)

El Pastel.

Estudios cromáticos. Dibujo inicial.

El **pastel** es una de las técnicas del color mas usada en el retrato. Consiste colorear con unas barritas (polvo de color prensado) llamadas "pastel". La gama de colores al pastel es muy extensa. Hay cajas en el comercio que tienen tal cantidad de barritas de pastel que entre ellas hay muchas que no se utilizan nunca. Basta con los colores básicos para dibujar un buen pastel.

Dibujo al carboncillo coloreado al pastel.

- Dibujemos un retrato al carbón, y colorearlo al pastel.
- Sugerimos para este primer trabajo, como material básico, una barrita de sanguina, una de azul, y otra de amarillo (no limón), una roja (tipo bermellón), una negra y otra blanca. Para los acabados utilizar los lápices pastel sanguina, otro sepia, el negro y uno blanco.
- Las tizas de colores escolares dan un buen resultado como imprimación de fondos.
- El material sigue siendo el mismo utilizado en el carbón y la sanguina.

El modelo.

Elegimos una fotografía.

El dibujo inicial.

Utilicemos cualquiera de los procesos estudiados para el retrato a partir de una fotografía. Dibujamos inicialmente con carbón las líneas básicas del retrato. Pasemos un trapo para dejar estas líneas con poca intensidad de negro, y acabar con carboncillo. Se fija y se pasa a colorearlo.

El color.

Para el pelo utilizemos el carbón como ya se hizo anteriormente. Difuminemos. Hay que fijar antes de seguir. Esperar a que seque la laca. El color del pelo rubio se toca con amarillo y ocre. Los rojizos con sanguina, los negros con negro y azul.

El color de la cara.

El procedimiento es muy sencillo. Sirve una tiza de color ocre rojo. Se frota la tiza sobre un cartón. Se toma con un papel fino (liado como una muñequilla) parte de este polvo y se extiende por el dibujo de la cara, orejas y cuello, de la zona oscura a la de luz. Utilizar un difumino para modelar la tonalidad, y con un trapo limpiar las zonas de luz.

Las sombras de la cara se utiliza el lápiz sepia y se difumina con el papel fino.

Se limpia con un trapo y se vuelve a fijar.

La barba, en el retrato del hombre se colorea con algo de azul.

Las mejillas, orejas, nariz y barbilla llevan tonos suaves de sanguina.

Fijado.

Se puede fijar tantas veces como se quiera. Recordar que una vez fijado no se puede borrar, pero si tratar de nuevo con blanco y color las zonas que se quieren corregir.

Taller Pinturas al Pastel

11

Rtr pstl 3ª sesión

Guión

1. 15' clip
2. 30'inicio
3. 15'reflexión
4. 30'acabado.

Notas. clip: Strada (inicio)

Kristine kreuk

Inicio. Consideraciones: solo cabeza. La silueta.

Línea situación ojos, nariz boca.

Barbilla

Zona pelo.

Cuello

Recuerda como dibujo Strada suavemente el contorno y situó las líneas de ojos, nariz y boca, como se entretuvo con el ojo izquierdo.

Paremos el dibujo para reflexionar. Mira despacio foto y dibujo, descubre lo que debes corregir. Corrígelo.

No pretendas hacer una fotocopia. Conténtate con sacarle parecido.

Observa en la siguiente página la importancia del ojo izquierdo en el retrato.

Y la estructura de los dos círculos, el mayor para la parte superior del rostro desde la nariz, el mas pequeño para situar desde el a nariz la boca y barbilla.

Una sugerencia. la denominación teap (taller experimental), podría llamarse tieap (taller investigación experimental)

Taller Pinturas al Pastel

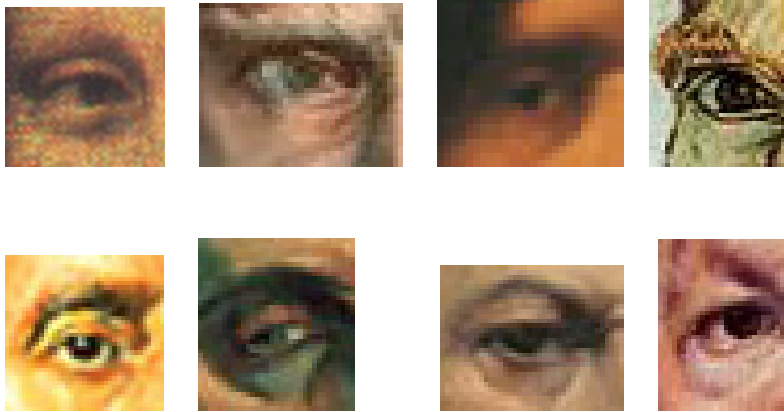
12

El ojo izquierdo

Sesión 4º retratos pastel

2010.2.8

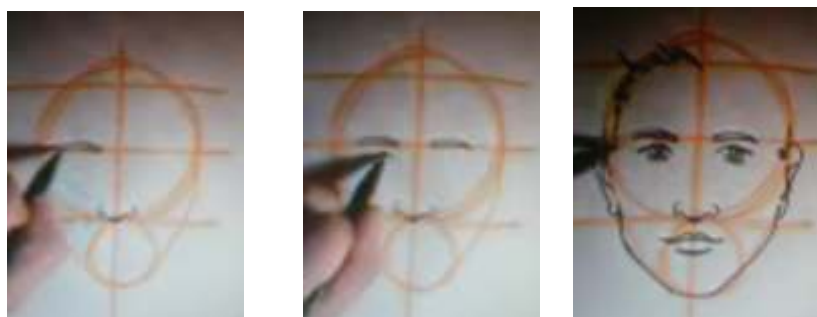
¿Sabes de quien es este ojo izquierdo?

¿Y estos otros?

La estructura de los dos círculos

20102.15. 5ª s. Bebes. Practica sobre fotos familiares.

20102.22. 6ª s. Niños/as. Practica sobre fotos familiares.

20103.01. 7ª s. Adolescentes. Practica sobre niños/as familiares.

20103.08. 8ª s. Practica sobre algún personaje famoso que se puede obtener de publicaciones diarias o Internet.

Estas cuatro sesiones se destinan a la práctica y corrección de los trabajos que cada asistente haya seleccionado. El tamaño formato A4. El soporte de libre elección.

Proceso. Iniciar cada retrato de acuerdo con las normas estudiadas, el dibujo de línea suave, sin intensificar, lápiz grafito hb. Se puede sombrear suavemente los oscuros, cuidando de no intensificar las sombras, ya que al aplicar el pastel tendríamos dificultades. De esta forma el pastel agarra bien en el soporte, incluso nos permite fijar el lápiz antes de aplicar el pastel.

Innumerables pintores de retratos, en todas las técnicas, cuelgan obra y como hacer en Internet, incluso hay cursos completos gratuitos fáciles de obtener.

Por ultimo, recuerda: hay que practicar. Un buen resultado de un retrato consiste en

1. Tener las medidas dibujadas correctamente.
2. Observar detenidamente las sombras mas destacadas e ignorar las suaves.
3. Aplicar el pastel, primero colores claros, después los mas fuertes.
4. Difuminar suavemente, respetando los claros mas intensos o limpiándolos.
5. Comprobar de nuevo
6. Repasar las sombras mas intensas de ojos, nariz, boca, barbilla y entorno.
7. Envolver el pelo, difuminando.
8. Los dientes deben quedar insinuados.
9. Comprobar de nuevo.
10. Fijar el pastel.

20103.15.09s. abuelos.

Preparación de la foto.

No rayes la foto original. Imprime en borrador y sobre ella dibuja las líneas básicas.

Test de observación.

Observa las fotos.

Marca a simple vista la respuesta que crees correcta.

Nota. Las pupilas de ojos se toman como referencia.

Si las respuestas correctas son 10, puedes comenzar el dibujo

1. una cabeza no esta inclinada ¿cual? 1-2-3
 2. ¿es igual la distancia del arranque del pelo a cejas, de cejas a nariz, y de nariz a barbilla? S-N
 3. observa las orejas, ¿están a la altura de los ojos y llega a la boca? S-N
 4. ¿la línea vertical entre ojos es el centro de las caras? S-N
 5. ¿los ojos están en la mitad entre pelo y barbilla? S-N
 6. ¿que lado de la cara es mas ancho en la foto 1? I-D
 7. ¿y en la 2? I-D
 - 8 ¿y en la 3? I-D
 9. ¿la distancia entre ojos es igual al ancho de la boca? S-N
 10. ¿de boca a barbilla hay la mitad entre ojos y pelo? S-N
- (3ssnsiiss)

Recuerda

El pelo no se dibuja pelo a pelo, se mancha en general, y se sacan brillos.

Los dientes se dejan insinuados. Si se marcan quedan feos.

Fíjate en las sombra debajo de las cejas.

La luz suela estar a la izquierda o derecha, por tanto el lado de sombras debe ser mas oscuro.

Observa en las fotos los oscuros más intensos. Los encontraras siempre en pestañas, bajo nariz, extremos de la boca, bajo barbilla, y en la mujer la parte del pelo que rodea la cara, y las arrugas. Hemos dejado para el final los abuelos. Las arrugas en la tercera edad facilitan el parecido, pero hemos de tener en cuenta que debemos tratarlas, para evitar que parezcan cortes de cartón, evitando líneas profundas.

La próxima sesión sirve de cierre a este taller del retrato. Son once sesiones que hemos dedicado a investigar el retrato en el proceso del dibujo del natural, el estudio del autorretrato, los cánones para encajar el retrato de una señora, un señor, de un bebe, de una niña, un niño, un adolescente, un famoso/a, abuelos/abuelas, y que hacer con las manos en un retrato.

Taller Pinturas al Pastel

20103.22. 10as. Retratos con manos.

Recuerda. Una cara mide como la palma de la mano (salvo excepciones). La medida de la cara, tamaño natural, es igual a la palma abierta de la mano (desde la barbilla al arranque del pelo).

Cuatro ejemplos de obras de retratos con manos.

Tres ejemplos de fotografías de cabeza con manos.

Según el modelo fotográfico debes actuar como con el retrato. Atente a las medidas de las manos respecto a la cabeza, la posición, la inclinación. Fíjate en el retrato de Picasso ¿no notas nada extraño?

Cuando dibujes el retrato con manos no descuides la relación en el conjunto cabeza-manos. Observa mirando detenidamente foto y encaje, corrige antes de seguir.

Si ni has tenido en cuenta esta regla te pasara q las manos se han quedado pequeñas, o grandes, y que no se corresponden con el retrato y su conjunto.

Cuestionario

P. No consigo aplicar el canon

R. observa detenidamente, **como el juego de los 7 errores**, lado izquierdo, tiene más o menos q el derecho. La línea vertical del centro esta a la izquierda, la derecha, en el centro? La distancia entre ojos, la línea de alineación de ojos esta inclinada?, derecha? La frente es mayor?, la nariz es mas pequeña?, mayor? Es chata?, es de bola?, puntiaguda? afilada?

Pregunta. Se me ha ido todo el dibujo.

R. Comprueba lo anterior.

Pregunta. Le he hecho mucha nariz

R compara las medidas de cejas a nariz

Pregunta. Los ojos no están en su sitio

R. Comprueba si están alineados, si hay mas sien a la izquierda o a la drcha

Pregunta. Falta frente

R. Comprueba medidas de ceja a nariz. Corrige

Pregunta. La boca no se corresponde

R comprueba si la comisura de la boca se alinea con las pupilas

Pregunta. El pelo no se hacerlo

R. Si lo tiene dibujado pelo por pelo, envuélvelo frotando.

Pregunta. Los dientes se ven demasiado

R. Límpialo suavemente, dejándolos entrever

Pregunta. No le saco parecido

R. Comprueba las medidas generales

Pregunta. No se parece en nada

R. Observa si los ojos están donde deben de estar

Pregunta. Tiene un aire

R. Va por buen camino. Comprueba las medidas por zonas

Pregunta. Se parece algo.

R. Mejor, ahora paso por paso comprueba ojos, nariz labios, contorno

Pregunta. Lo he estropeado.

R. Arreglo. Frótalo con un trapo, queda el primer dibujo. Comprueba y corriges

Pregunta. No agarra el pastel, patina.

R. Está muy fijado, lija suavemente, y vuelve a empastelar. Si patina sobre grafito, utiliza un lápiz pastel blando

Pregunta. Ha quedado muy oscuro

R. Está muy fijado, lija suavemente y empastela. No fijes.

Pregunta. Se ha ensuciado mucho

R. Frota con una gamuza la zona de mancha. Se limpiara bastante

Pregunta. ¿como se limpia?

R, si es todo el retrato, tienes que ir limpiando con la gamuza por zonas.

Pregunta. ¿Cómo se que voy a obtener parecido?

R. Comprueba las reglas del canon, observa con detenimiento la foto, toma nota de lo que diferencia de otras fotos, especialmente la inclinación, los ojos, nariz y boca.

Pregunta. Cuando mancho las sombras me llevo con la mano el pastel. ¿ tengo que fijarlo?.

R. Debes comenzar por la izquierda, siempre de izquierda a derecha, y conforme avanzas protege el lado izquierdo con un papel para no llevarte el color con la mano. Puedes fijarlo ligeramente, pero es mejor prevenir paso a paso.

Pregunta. Hay fotografías que no se parecen. ¿qué puedo hacer?.

R muchas personas no son fotogénicas, por eso se hacen los casting de películas. Elige siempre la que mas le guste al que vas a retratar

Hay muchísimas mas preguntas que puedo contestar.

Por favor escríbelas y me las dices, yo te las contesto en un segundo cuestionario.