

Didáctica del dibujo de contornos ciegos aplicada al retrato gráfico

Teaching the blind contours drawing applied to graphic portrait

Ignacio Martínez de Salazar Muñoz

ESNE Escuela Universitaria, Diseño y Desarrollo de Videojuegos
ignacio.martinez@esne.es

Pedro Javier Albar Mansoa

ESNE, Diseño Multimedia y Gráfico, y UCM
pjavier.albar@esne.es

Recibido: 10 de noviembre de 2015

Aprobado: 27 de diciembre de 2015

Resumen

En el área de la enseñanza del Dibujo Artístico, el retrato es una de las temáticas más complejas e interesantes a las que un estudiante debe enfrentarse. Con una larga tradición en las artes plásticas este género gráfico ofrece un campo de estudio excepcional para la adquisición de competencias básicas relacionada con la praxis del dibujo. El presente artículo muestra los resultados de una propuesta didáctica realizada con estudiantes en el contexto de los estudios universitarios de Diseño. Los objetivos que este estudio persigue son proporcionar una estrategia didáctica complementaria a los métodos de enseñanza del Dibujo Artístico, ofreciendo al docente y al estudiante herramientas que favorezcan la comprensión, validación y ejecución del retrato gráfico.

Palabras clave: Dibujo, contorno ciego, retrato, didáctica.

Martínez de Salazar-Muñoz, I. & Albar-Mansoa, J. (2016). Didáctica del dibujo de contornos ciegos aplicada al retrato gráfico. *ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería*, 5, 1-15.

Abstract

In the Artistic Drawing education, the portrait is one of the most complex and interesting topics to which students must face. With a long tradition within the plastic arts, this graphic genre offers an unique field of study to acquire basic skills related to the practice of drawing. This artículo reports the results of an innovative didactic project performed with university students of the Design studies. The aim of the project is to provide a complementary teaching strategy to the traditional methods of the Artistic Drawing training. It offers to both, the teacher and the students, distinct tools to promote the understanding, validation and implementation of the graphic portrait.

Key words: Drawing, blind contour line, portrait, Teaching.

Martínez de Salazar-Muñoz, I. & Albar-Mansoa, J.(2016). Teaching the blind contours drawing applied to graphic portrait. *ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería*, 5, 1-15.

Sumario: 1. Introducción 2. Referentes metodológicos. 2.1 El dibujo de observación. 2.2 El dibujo de contornos. 3. Objetivos didácticos. 3.1 Objetivos principales. 3.2 Objetivos específicos. 4. El proceso de dibujo de contornos. 4.1 Forma positiva y espacio negativo. 4.2 Dibujo de contornos ciego. 4.3 Dibujo de contornos ciegos rectificadas. 5. El dibujo de contornos aplicado al retrato gráfico. 6. Conclusiones. Referencias

Introducción

El dibujo de contornos ciegos es un método de representación gráfica que, de forma habitual, los docentes del área de Dibujo de ESNE¹ utilizan en la enseñanza de esta materia. Así mismo, la realización de retratos por observación de referentes del natural es práctica habitual dentro de las dinámicas formativas de este área.

Esta aproximación al dibujo descriptivo requiere de la percepción directa de un motivo. De esta cuestión se deriva una de las problemáticas más trascendentes en el dibujo basado en la observación: la necesidad de resolver el conflicto sobre el conocimiento que se tiene del motivo -la concepción de su realidad objetiva- y la apariencia que ante nosotros adopta -la percepción de su realidad óptica-.

Por otro lado, llevar a cabo un retrato del natural suele implicar el estudio de las proporciones y dimensiones generales de la cabeza humana. A este conocimiento hay que sumar la comprensión exhaustiva de los principales elementos anatómicos

que conforman el rostro humano, por no hablar de una cuestión capital en el retrato artístico que basa parte de su “éxito” en el parecido con el referente.

Es por esto que la aplicación de este método en el dibujo de retratos por observación permite resultados difíciles de alcanzar por otros métodos clásicos basados en la esquematización geométrica de las formas. En este sentido, el *dibujo de contornos* resuelve esta cuestión de una manera efectiva y directa.

Por tanto, siendo el retrato una de las temáticas más complejas a las que un dibujante debe enfrentarse, la propuesta didáctica mostrada en esta comunicación persigue aliviar la dificultad de su enseñanza permitiendo resultados satisfactorios que motiven y evidencien la progresión del estudiante dentro de la disciplina del dibujo.

Fig. 1. Dos dibujos de una cabeza efectuada por el mismo estudiante, a la izquierda, realizado mediante esquemas geométricos y, a la derecha, elaborado mediante el método de los contornos ciegos. Realizado por alumnos. Curso académico 2014/2015

2. Referentes metodológicos.

En este apartado se presentan los referentes didácticos en los que se basa la propuesta metodológica que nos ocupa.

2.1. El dibujo de observación.

Dibujar apoyándose en la percepción directa de un modelo es el método tradicional para iniciarse en el aprendizaje del dibujo.

El dibujo por observación permite en el iniciado plantearse cuestiones relevan-

tes en cuanto a la naturaleza selectiva del proceso mismo de la visión. Además, la imposibilidad de aprehender la totalidad de los estímulos visuales que se presentan delante de nuestro campo visual implica, a la hora de dibujar del natural, la realización de elecciones (Dantzig, 2004, p.168). Elecciones que tienen que ver con la posibilidad de filtrar -seleccionar y omitir- determinada información visual según las necesidades del momento y que definen a este tipo de dibujo como el verdaderamente abstracto (Dantzig, 2004).

Así pues, el dibujo por observación promueve un análisis crítico del entorno visual distinto al habitual, caracterizado por la búsqueda de modelos reconocibles e imágenes estereotipadas. Si bien estos prejuicios visuales permiten organizar el caos perceptivo al que una persona debe hacer frente, dificultan la posibilidad de experimentar toda la gama de fenómenos visuales que resultan al dibujar aquello que se está contemplando.

Al fomentar una conciencia más crítica y elevada del entorno visual, el dibujo también nutre el conocimiento y mejora nuestra memoria visual (Ching, 2012 p. 6).

2.2. El dibujo de contornos.

El dibujo de contornos aunque popularizado a raíz de la publicación en 1979 del conocido manual de la profesora de arte, Betty Edwards², fue descrito con mucha anterioridad por el profesor de arte Kimon Nicolaides (1891-1938) en su libro póstumo *Natural Way to Draw*, publicado en 1941.

Para Nicolaides la primera función de un estudiante de arte es observar, pero observar de una manera determinada. De esta manera correcta de observar se deriva el aprendizaje del dibujo. Así K. Nicolaides alude a una experiencia perceptiva basada en la visión pero que debe ser complementado por el resto de los sentidos.

Learning to draw is really a matter of learning to see -to see correctly- and than means a good deal more than merely looking with the eye (Nicolaides, 1941, p. 5)

El primero de los ejercicios que Nicolaides propone en el texto es el dibujo de contornos de un objeto. Para su correcta ejecución se hace necesario complementar el sentido de la visión con el sentido del tacto. De este modo, Nicolaides propone una experiencia visual y háptica de los objetos haciendo que el ojo y la mano trabajen a la par.

Así pues, el dibujante debe trazar el dibujo de un objeto mientras recorre con

la vista sus bordes físicos y visuales, sin mirar al soporte del dibujo ni a la imagen que se está realizando. La mirada recorre el objeto, al tiempo que la mano registra sobre el papel aquello que va viendo, cualquier leve irregularidad que se advierta tiene que ser registrada.

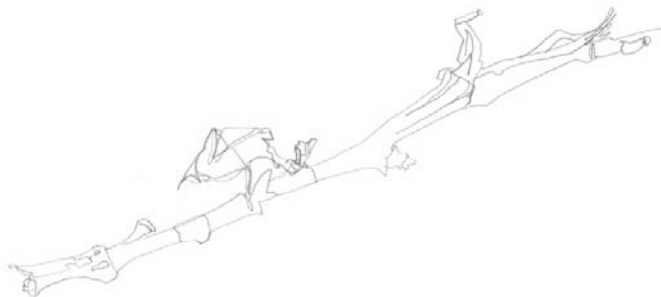

Fig. 2. Dibujo de contornos ciegos de un trozo de papel arrugado realizado por un estudiante. Grafito sobre papel. Curso académico 2014/2015.

Al igual que Nicolaidis, B. Edwards también centra la atención en la necesaria adquisición de habilidades relacionadas con la percepción para progresar en la disciplina del Dibujo.

No obstante, la autora va más allá y partiendo de la base de que el cerebro humano es capaz de procesar la información de dos maneras distintas³ (ejemplificadas en los dos hemisferios cerebrales) propone una serie de ejercicios que permiten la transición entre estas dos modalidades cognitivas.

Los descubrimientos vinculados con la percepción visual indican que la capacidad para realizar dibujos realistas complejos podría depender de si se tiene acceso consciente a esa mitad secundaria o subordinada del cerebro, la derecha. (Edwards, 1994, p. 63).

Así pues, para Edwards el método de *dibujo de contornos* es eficaz en tanto elimina la abstracción simbólica controlada desde el hemisferio izquierdo. Este método permitir la irrupción de la modalidad cognitiva asociada al hemisferio derecho, más competente en lo relativo al registro de la información visual necesaria para llevar a cabo un dibujo realista por observación directa.

Por lo que parece, el cerebro, derecho procesa la información visual, de la manera que uno la necesita ver para realizar dibujos realistas complejos, a partir de la percepción de las formas... (Edwards, 1994).

Fig. 3. Dibujo de contornos ciegos de un trozo de papel arrugado realizado por un estudiante. Grafito sobre papel. Curso académico 2014/2015

Ambos autores coinciden en afirmar que al estar íntimamente vinculada la capacidad de dibujar con el proceso de la visión, aprender a procesar la información visual de determinada manera favorece y enriquece la capacidad de dibujar y es, en este sentido, donde el dibujo de contornos se articula como una aproximación eficaz a dicho propósito.

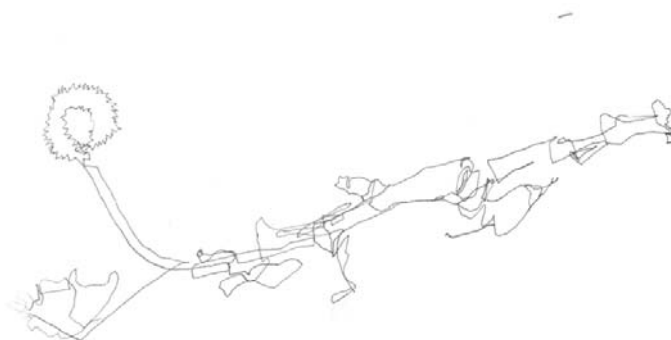

Fig. 4. Dibujo de contornos ciegos de un trozo de papel arrugado realizado por un estudiante. Grafito sobre papel. Curso académico 2014/2015

Objetivos didácticos.

En el contexto formativo que nos ocupa, el dibujo de contornos es un método que cumple con varios de los objetivos didácticos que se persiguen en las etapas iniciales de la enseñanza del dibujo.

3.1. Objetivos principales

Los objetivos primarios se relacionan con la adquisición y desarrollo de hábitos de reflexión y destrezas representativas. Así pues, dentro del curriculum de las asignaturas enfocadas al dibujo se persigue:

Fomentar la atención y la agudeza visual.

Mejorar la coordinación y conexión del trinomio ojo-mano-mente.

Reforzar la expresividad y la calidad gráfica de la línea aplicada.

3.2. Objetivos específicos.

Dada la naturaleza particular de los estudios de Diseño impartidos en la escuela⁴, el método de dibujo de contornos aplicados al retrato gráfico favorece:

La realización de dibujos de personaje originales aplicables tanto a la ilustración y al cómic como al diseño de personajes para la animación y los video juegos.

Integrar en la memoria visual del estudiante soluciones formales para resolver el dibujo de los principales elementos del rostro humano.

Aumentar la destreza representativa de las expresiones y fisionomía del rostro humano.

El proceso del dibujo de contornos

4.1 Forma positiva y espacio negativo

El germen didáctico del procedimiento que nos proponemos exponer reside en los ejercicios descritos por los mencionados profesores de arte Nicolaidis y Edwards. No obstante, cabe precisar que se complementa con una cuestión capital en las teorías estructuralistas de la imagen visual, la noción de formas positivas y espacios en negativo.

Dentro de la fase analítica del aprendizaje del dibujo, una de las primeras propuestas que se realiza con los alumnos es el dibujo del espacio negativo, este ejercicio tiene como misión romper y regenerar la descripción simbólica de las formas centrandolo en el vacío existente entre éstas y relacionándolo con el propio límite físico del formato de dibujo. El carácter no significativo de dichos espa-

cios induce en el estudiante una percepción adecuada de las relaciones formales que conforman la escena.

Al dibujar el espacio negativo que resulta de percibir el contorno de la forma positiva del modelo se traza el propio límite de ella. De esta manera, se induce otra forma de percibir y relacionar los elementos de la composición, la observación de los espacios informes o zonas vacías en contraposición con las formas reconocibles, como son los objetos, cuerpos, etc.

Prestar especial atención a los espacios en negativo cumple tres funciones importantes:

Facilitar el trazado de formas complejas.

Aumentar y reforzar la agudeza visual.

Unificar la superficie del dibujo, dotando a las composiciones de mayor fuerza.

Fig. 5. Dibujo de espacios en negativo realizado por un estudiante. Barra conté sobre papel. Curso académico 2014/2015

4.2 Dibujo de contornos ciego.

Como se ha visto en los apartados precedentes este método consiste en dibujar sobre el papel el contorno de un objeto mientras se desplaza la vista lo largo de él. La instrucción básica que se debe observar es que el trazado debe realizarse sin mirar al dibujo que se está elaborando.

El dibujo se comienza posicionándose visualmente en un punto concreto del borde del objeto y se coloca la punta del lápiz sobre el papel imaginando que se está en contacto con el mismo punto del objeto observado. Se dibuja detenidamente, recorriendo el contorno y las líneas de interés dentro del objeto, sin prisas, ya que el “hemisferio izquierdo no tiene paciencia para esta percepción detallada” (Edwards, 1984, p. 87). Un error habitual entre los estudiantes es tender a realizar el dibujo con excesiva velocidad y esto provoca que se pierda calidad gráfica al no corresponderse el registro con una percepción minuciosa de los detalles observados. Así pues, es importante concienciar al estudiante de que la velocidad en el trazado es capital para lograr resultados satisfactorios. La sincronización del ojo y la mano debe ser la correcta emulando la reacción que experimentaría un sismógrafo al ser activado por el más leve de los movimientos de la tierra.

Por otro lado, la elección del motivo a dibujar es una cuestión que merece la pena destacar. El grado de significación que el motivo pueda despertar en el estudiante incide de manera notable en la correcta ejecución de este método. A mayor carga de significado, mayor es la probabilidad de que el estudiante no acceda a la modalidad cognitiva adecuada para resolver el ejercicio. Así pues, los primeros dibujos de contornos ciegos deberían analizar un objeto que si bien posea una superficie rica en matices carezca de interés desde el punto de vista de su significado (ver fig. 2), la corteza vegetal o los papeles arrugados son una buena elección. Conforme avanzamos en este método uno de los motivos que solemos proponer para dibujar es la propia mano del estudiante, el resultado suele ser una mano un tanto deformada pero con un grafismo muy interesante.

Fig. 6. Dibujo de contornos ciegos de realizado por un estudiante. Grafito 4B sobre papel. Curso académico 2014/2015

4.3 Dibujo de contornos ciegos rectificados

El dibujo de contornos ciegos rectificados es una variante del método anterior que introduce como novedad la posibilidad de tomar referencias visuales en el dibujo una vez que se deja de dibujar. Al igual que éste, se debe realizar el dibujo del contorno de un elemento a la vez que se está percibiendo. Una vez terminado el trazado, se vuelve la vista al papel y se reposiciona la punta del instrumento de dibujo, se decide el nuevo punto para seguir con el registro y se comienza de nuevo el proceso. El término *rectificado* hace alusión a esta posibilidad de volver al dibujo y reposicionar el trazado.

Así pues, se recorre visualmente y se dibujan con detenimiento, con un movimiento constante y controlado, todos los elementos de la composición. Una idea interesante es replicar con este método el dibujo de los motivos realizados con el dibujo de contornos ciegos.

Fig. 7. Dibujo de contornos ciegos rectificados realizado por un estudiante. Grafito 2B sobre papel. Curso académico 2014/2015

Se pueden realizar dos tipos de rectificados. Uno es el rectificadado al realizar un elemento concreto de principio a fin, por ejemplo, dentro del dibujado de un rostro completo, un elemento podría ser un ojo, la nariz, una ceja, etc. En este caso el contorno se realizará por tramos largos y el resultado final del rostro suele presentar más deformaciones, lo que lo hace más interesante para la caricatura. La otra forma de realizar el rectificadado sería por tramos más cortos, por ejemplo, si dibujamos el ojo primero trazáramos el arco superior, rectificamos, después el arco inferior, rectificamos, las pestañas, rectificamos, el círculo del ojo. Y así el resto de elementos, el resultado final se alejaría más de la caricatura que el primer tipo.

Fig. 8. Dibujo de contornos ciegos rectificados realizado por un estudiante. Grafito HB sobre papel. Curso académico 2014/2015

5. El dibujo de contornos aplicado al retrato gráfico.

Comentábamos que en las etapas iniciales del dibujo de contornos ciegos, la elección del motivo debía atender a una baja respuesta emocional en el estudiante. Sin embargo, una vez que el estudiante ha experimentado con los ejercicios preliminares propuestos en el epígrafe anterior se encontraría en condiciones de afrontar el dibujo de un retrato. Los casos que se van a presentar son dibujos de estudiantes realizados entre estudiantes. Así pues, el estudiante 1 dibuja al estudiante 2 y a continuación es el estudiante 2 quien dibuja al estudiante 1. La expectativa de reconocimiento que alberga cada uno en el trabajo del otro genera una dinámica positiva que merece especial atención.

Para la aproximación a este método de dibujo, el estudiante debe poner en práctica el dibujo de contornos rectificados combinándolo con un análisis activo de los espacios en negativo que observe en el rostro del compañero. Es en el reposicionamiento y puesta en marcha de cada nuevo trazado donde el estudiante debe

reorganizar la dicotomía entre lo percibido y su registro.

Una vez adquirida la coordinación entre el ojo y la mano es la cuestión temporal la que entra en juego. De esta manera, durante la ejecución del dibujo el estudiante debe tomar conciencia de la cadencia de sus movimientos prestando especial atención a la velocidad y a la duración de cada nuevo trazado. Estas son las variables con las que podrá operar para definir una aproximación más caricaturesca o más naturalista del dibujo.

Fig. 9A, B. Dibujo de contornos realizado por estudiantes. Grafito sobre papel. Curso académico 2014/2015

No se ha mencionada nada hasta el momento de la técnica de dibujo empleada, sin embargo, cabe indicar que si bien no existe una técnica necesariamente más adecuada que otra para aproximarse a este método, toda aquella que favorezca el trazado de líneas que tengan la posibilidad de variar de grosor conforme se van aplicando, ofrecerá resultados más satisfactorios.

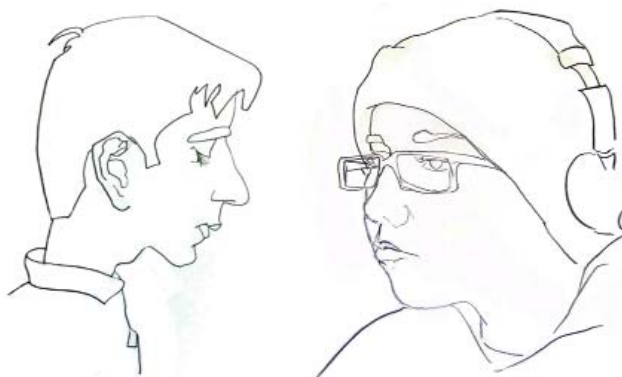

Fig. 10. Dibujo de contornos realizado por estudiantes. Grafito sobre papel. Curso académico 2014/2015

Es en este momento donde merece incidir en la calidad del registro gráfico que este método consigue. La profusión de detalles significativos sumados a una correcta descripción de los efectos visuales experimentados por la disposición de las formas que configuran un rostro humano determina el carácter individual de cada modelo.

6. Conclusiones

Los resultados obtenidos con la aplicación de este método de dibujo permiten afrontar las primeras fases del dibujo perceptivo induciendo al alumno a ver detenidamente en vez de a dibujar de memoria haciendo uso de imágenes estereotipadas y clichés visuales. Al depender de un análisis minucioso y riguroso de la información visual percibida el dibujo de contornos anula la reserva de símbolos que el estudiante tiene memorizados como predefinidos. Además la observación atenta y constante de los referentes del natural permite desarrollar la capacidad de concentración y el análisis crítico de aquellos aspectos relevantes de la visión que refuerzan la práctica del dibujo.

La necesidad de sincronizar el movimiento ocular con el trazado a mano alzada fomenta en el estudiante la coordinación del ojo y la mano. Esta cuestión se refuerza por la pauta de realizar el trazado de líneas a una velocidad moderada y constante controlando la impulsividad del estudiante lo que permite la ejecución de una línea modulada de gran calidad gráfica.

La naturaleza lineal de los dibujos de contornos permite al estudiante reflexionar sobre el concepto de línea real o aplicada (bidimensional) en contraposición con la línea geométrica (unidimensional). Así mismo, las líneas trazadas con este método son seguras y presentan una continuidad que sorprenden al propio individuo que las realiza.

Por otro lado, el estudio de la cabeza humana ha sido una constante en la tradición de la enseñanza del dibujo. Cabe mencionar que la representación de la cabeza ha marcado los ideales de belleza a lo largo de la historia de las artes figurativas. Además, el retrato ofrece un lugar privilegiado para el estudio de la naturaleza humana fomentando el reconocimiento y la identificación con el otro.

El desafío que supone para el estudiante dibujar a otra persona conjuga un añadido extra de motivación que permite un alto nivel de atención en la ejecución de este tipo de género.

Si bien este método de dibujo precisa de un referente para su ejecución, un

trabajo continuado del mismo ofrece un repertorio de recursos gráficos que el estudiante podrá aplicar en la generación de dibujos de personas/personajes sin necesidad de su percepción directa.

Al mismo tiempo, el análisis minucioso que se deriva de la aplicación de este método permite al alumno el estudio de la fisonomía y de los principales cambios que sufren los elementos del rostro humano producto de las diferentes expresiones faciales que lo activan.

Referencias

- Bordes, J., Cabezas, L., Gómez Molina, J.J. (2001). *El manual del Dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo XX*. Cátedra. Madrid.
- Ching, F. (2010). *Design Drawing*. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
- Dantzig, C. M. (2004). *Cómo dibujar. Guía completa de sus técnicas e interpretaciones*, H. Blume, Madrid.
- Edwards, B. (1994). *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*, Urano, Barcelona.
- Harmon, M. (1973). Mamie Harmon papers relating to Kimon Nicolaides, 1935-1985. Visualizado 10 de febrero de 2015 en: <http://www.aaa.si.edu/collections/mamie-harmon-papers-relating-to-kimon-nicolaides-11078>.
- Lambert, S. (1985). *El dibujo, técnica y utilidad*. H. Blume. Madrid:
- Martín, R. (2005). *Fundamentos del dibujo artístico*. Parramón. Barcelona.
- Moráz, B. (1983). *Ingres, dibujos*. Ed. Polígrafa. Barcelona.
- Nicolaides, K. (1941). *The Natural Way to Draw*. MA: Houghton Mifflin. Boston.
- Wilger, D. (2014). New at the Godfrey Dean - a document of life on the rails. *Yorkton News Review*.

Notas:

¹ ESNE es una escuela universitaria con sede en Madrid que centra sus estudios superiores en la enseñanza del Diseño.

² Betty Edwards es una catedrática norteamericana del Departamento de Arte de la Universidad de Long Beach, California que ha obtenido gran popularidad en la difusión de sus ideas sobre el aprendizaje del dibujo a raíz de la publicación en 1979 del libro *Drawing on the right side of the brain*.

³ En los años sesenta en el Instituto Tecnológico de California se llevaron a cabo una serie de experimentos con personas que habían sufrido una operación quirúrgica conocida como *comisurotomía*, o división cerebral. A raíz de los resultados de estos estudios se demostró que la modalidad cognitiva del hemisferio izquierdo es verbal y analítica, mientras que la del derecho es no verbal y global. Estudios posteriores pondrían de manifiesto que el modo en el que el hemisferio derecho procesa la información es rápido, complejo, totalizador, espacial y perceptivo, una forma de procesar que muestra la misma complejidad que la del hemisferio izquierdo, tradicionalmente aceptado como el hemisferio dominante.

⁴ Nos referimos específicamente a las asignaturas relacionadas con el dibujo descriptivo impartidas en los grados de Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Multimedia y Gráfico y Cine de Animación.