

BY
ANDREIII
LOIIIIE

DIBUJO DE FIGURA
EN TODO SU VALOR

EL DIBUJO DE FIGURA EN TODO SU VALOR

ANDREW LOOMIS

Traducción de:

ABEL CAMPS

y

JOSE MARIA FERNANDEZ ALVARIÑO

Profesores egresados de la Academia Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.

LIBRERIA HACHETTE S. A. - BUENOS AIRES

CONTENIDO, INCLUYENDO ILUSTRACIONES

UNA CHARLA PRELIMINAR	15
I - INTRODUCCION AL DIBUJO DE FIGURA	21
<i>Observad a vuestro alrededor</i>	22
<i>El desnudo como base</i>	23
<i>¿Qué es la línea?</i>	24
<i>Trabajos de principiantes</i>	25
ILUSTRACIONES	
<i>Proporciones ideales, masculinas</i>	26
<i>Proporciones ideales, femeninas</i>	27
<i>Varios tipos de proporción</i>	28
<i>Proporciones ideales a varias edades</i>	29
<i>El diagrama plano</i>	30
<i>El diagrama plano</i>	31
<i>Determinación rápida de las proporciones</i>	32
<i>Proporciones por arcos y unidades cabezas</i>	33
<i>Proporción en relación al horizonte</i>	34
<i>Los problemas de Juan y María</i>	35
<i>Hallando la proporción en cualquier lugar de nuestro dibujo</i>	36
<i>"Colgando" las figuras del horizonte</i>	37
<i>Empecemos a dibujar: primero la estructura del muñeco</i>	38
<i>Movimiento en la estructura del muñeco</i>	39
<i>Detalles de la estructura del muñeco</i>	40
<i>Experimentando con la estructura del muñeco</i>	41
<i>Los perfiles en relación con la forma sólida</i>	42
<i>La figura del muñeco</i>	43
ILUSTRACIONES	
<i>Agregando cuerpo a la estructura</i>	44
<i>Agregando perspectiva al muñeco sólido</i>	45
<i>Arcos de movimiento en perspectiva</i>	46
<i>Emplazando el muñeco en cualquier lugar o nivel</i>	47

CONTENIDO, EXCLUYENDO ILUSTRACIONES

Dibujando el muñeco desde cualquier punto de vista
Combinando arcos de movimiento con la caja
Puntos básicos que deberán conocer
Puntos básicos que deberán conocer
Besquejando la figura en acción imaginativamente
Dibujen algunos de éstos, pero dibujen muchos de su propia cosecha
El muñeco femenino
Croquis
Los esqueletos masculino y femenino

II - LOS HUESOS Y LOS MUSCULOS

Requisitos del dibujo de figura productivo

ILUSTRACIONES

Huesos importantes
Músculos del frente de la figura
Músculos de la espalda de la figura
Músculos del brazo, visto de frente
Músculos del brazo, vistas variadas
Músculos de la pierna, vista de frente
Músculos de la pierna. Vistas de atrás y del costado
Válganse ahora mismo de lo que han aprendido
Traten de construir figuras sin modelo o copia

III - EMBLOCAMIENTO DE FORMAS, PLANOS, ESCORZAMIENTO E ILUMINACION

Escorzamiento e iluminación

ILUSTRACIONES

El emblocamiento ayuda a desarrollar el sentido del volumen
Procedan libremente a idear sus propios emblocamientos
Cómo utilizar un muñeco de madera articulado
Croquis rápidos del muñeco de madera articulado
Escorzamiento
Algunos croquis a pluma para escorzamiento
Planos
Planos
Iluminación

CONTENIDO, INCLUYENDO ILUSTRACIONES

<i>Iluminación</i>	79
<i>La iluminación simple sobre la figura</i>	80
<i>Exacto modelado de la forma redondeada</i>	81
IV - DIBUJANDO LA FIGURA VIVA: METODOS DE PROCEDIMIENTO	82
ILUSTRACIONES	
<i>Agrupando masas de sombras</i>	83
<i>Los principales valores establecidos</i>	84
<i>Rápido establecimiento de valores</i>	85
<i>Procedimiento</i>	86
<i>Procedimiento</i>	87
<i>El procedimiento de examen visual</i>	88
<i>Dibujando ante modelo</i>	89
V - LA FIGURA DE PIE	91
<i>Variedad de las poses de pie</i>	92
ILUSTRACIONES	
<i>El peso sobre un pie</i>	93
<i>Peso distribuido</i>	94
<i>Hay muchas maneras de pararse</i>	95
<i>La sombra define la forma</i>	96
<i>Iluminación casi frontal</i>	97
<i>La construcción partiendo del esqueleto</i>	98
<i>Acentuando la forma</i>	99
<i>Examen anatómico</i>	100
<i>Un problema típico</i>	101
VI - LA FIGURA EN ACCION: GIRANDO Y CONTORSIONANDO	103
ILUSTRACIONES	
<i>Girando y contorsionando</i>	104
<i>Girando y contorsionando</i>	105
<i>Girando y contorsionando</i>	106
<i>Girando y contorsionando</i>	107
<i>Girando y contorsionando</i>	108
<i>Girando y contorsionando</i>	109
<i>Delineado a pluma y lápiz</i>	110

CONTENIDO, INCLUYENDO ILUSTRACIONES

IX · LA FIGURA ARRODILLADA, AGACHADA Y SENTADA		145
	ILUSTRACIONES	
	<i>Agachado</i>	146
	<i>La realización incompleta podrá ser interesante</i>	147
	<i>Técnica a punta de lápiz</i>	148
	<i>Planeando un dibujo a pluma</i>	149
	<i>Arrodillada y sentada</i>	150
	<i>Arrodillada y contorsionada o inclinada</i>	151
	<i>Consiguiendo plena gama de valores con tinta y lápiz</i>	152
	<i>Tinta y lápiz en combinación</i>	153
	<i>Dibujo a pluma</i>	154
	<i>Un procedimiento "al descuido"</i>	155
	<i>Dibujo a pincel de punta fina</i>	156
	<i>Un problema típico</i>	157
X · LA FIGURA RECLINADA		159
	ILUSTRACIONES	
	<i>Croquis de poses reclinadas</i>	160
	<i>Estudio</i>	161
	<i>Estudios sobre papel de grano grueso</i>	164
	<i>Estudio en escorzo</i>	165
	<i>Papel cubierto con papel "reserva" cementado, salpicado y dibujado a pincel</i>	166
	<i>Estudios a pluma</i>	168
	<i>Un problema típico</i>	169
XI · LA CABEZA, MANOS Y PIES		171
	ILUSTRACIONES	
	<i>Construcción de la cabeza</i>	172
	<i>Bloques y planos</i>	173
	<i>Huesos y músculos de la cabeza</i>	174
	<i>Los músculos en luz y sombra</i>	175
	<i>Facciones</i>	176
	<i>Emplazando las facciones en la cabeza</i>	177
	<i>Estudios</i>	178
	<i>Estudios de la señorita "G"</i>	179
	<i>Juventud y ancianidad</i>	180

CONTENIDO, INCLUYENDO ILUSTRACIONES

<i>Hagan estudios como éstos de sus amigos</i>	181
<i>Proporción de la cabeza de bebé</i>	182
<i>Cabezas de bebé</i>	183
<i>Manos</i>	184
<i>Manos</i>	185
<i>El pie</i>	186
<i>Un problema típico</i>	187
XX - LA FIGURA COMPLETA CON INDUMENTARIA ESPECIAL	189
ILUSTRACIONES	
<i>Dibujen la figura, luego la indumentaria</i>	190
<i>Vestimenta estudiada del natural</i>	191
<i>Realizando drapeados</i>	192
<i>Dibujen los mediotonos y sombras</i>	193
<i>Eliminación y subordinación</i>	194
<i>Estudio del natural</i>	195
<i>Ilustración a pincel y salpicaduras</i>	196
<i>Un problema típico</i>	197
CHARLA FINAL	199
<i>Como trabajan los artistas</i>	200
<i>Correteando vuestro estudio</i>	201
<i>Acerca de vuestros precios</i>	202
<i>Preséntense por sí mismos</i>	203
<i>Sigan su camino</i>	204

EL DIBUJO DE FIGURA
EN TODO SU VALOR

Hoy, con la fotografía en colores y cuanto en el sentido la cámara está en vías de realizar, estamos saturados de realismo a un punto tal que la mera sensación de vida ya no es suficiente. No queda otro recurso que el de ir más allá del hecho obvio para llegar al hecho esencial, la caracterización, lo emocional y dramático, la selección y el gusto, la simplificación, subordinación y acentuación. Es un diez por ciento el cómo dibujáis y noventa por ciento *lo que dibujáis*.

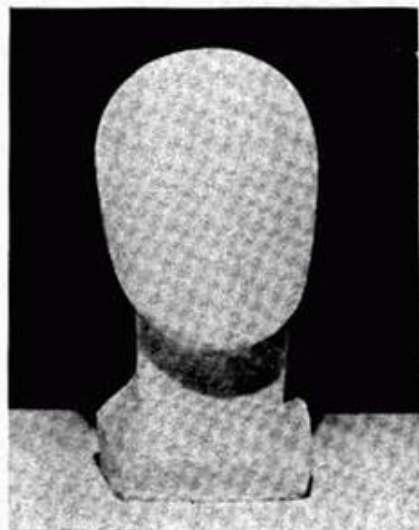
Definiendo por igual cualquier cosa dentro de vuestra área pictórica, en valores, contornos y detalles no agregáis nada a lo que puede ser logrado en una fotografía. La subordinación puede lograrse por difusión, dependencia del color y valores de las áreas circundantes, por simplificación de los detalles demasiado resaltantes, o por omisión. La acentuación se logra por el camino opuesto, en cada caso, por dureza, contraste, detalle, o por el agregado de algún otro recurso. Aprovecho esta oportunidad para recalcar, lectores, cuán importante es que estéis interiorizados en todos los procedimientos artísticos. Vosotros, vuestra individualidad, están antes que nada. vuestras pinturas son vuestros subproductos. Cada cosa, relacionada con vuestras pinturas es, y debe ser, un poco de vosotros mismos. Ellas serán un reflejo de vuestros conocimientos, vuestra experiencia, vuestra observación, vuestras simpatías y aversiones, vuestro buen gusto y vuestro concepto. De modo que, la verdadera concentración está contenida en vosotros, y vuestros trabajos seguirán la huella de cuanto auto-progreso mental hubiereis realizado. He necesitado toda una vida para darme cuenta de ello. Por esto, antes de que entremos de lleno a hablar acerca del dibujo, es importante inculcaros el firme convencimiento, estableciéndolo en forma apremiante y definitiva en vuestras conciencias, que deberéis conocer, cuanto antes, lo mucho que viene del otro extremo de vuestro lápiz, antes que la finalidad del oficio. Cuando era estudiante, creía que debía haber alguna fórmula que tendría que conseguir de alguna parte para convertirme en artista. La fórmula existe, pero no estaba en los libros. Es en realidad, y simplemente, la vieja firmeza de

ánimo sostenida sobre nuestros propios pies y la constante búsqueda de conocimiento; firmeza para seguir vuestro camino, pero aprendiendo de los otros; experimentación con vuestras propias ideas, observando por vosotros mismos la rígida disciplina de ejecutar todo lo que pueda resultar provechoso. No encontré, nunca, un libro que evidenciara la importancia de mí mismo como cuidador de mi habilidad, de mi equilibrio mental y físico, o que me insinuara que mi firmeza pudiera ser forzada en grado sumo. Quizá no sea éste el modo de escribir un libro, pero yo creo que el autor no hace mal en darse cuenta de que está tratando con individualidades y que esto es un poco más importante que la técnica. En arte tratamos con algo muy remoto de una fría ciencia, algo donde el elemento humano lo es todo. Por ello estoy determinado a establecer una confraternización con mi lector dándole la bienvenida al oficio en el cual yo he pasado tantos años. Si algo sé que pueda ser útil, lo pongo a vuestra disposición. No pretendo saber sino lo que he aprendido por experiencia propia. No obstante, si una experiencia personal es lo suficientemente amplia, puede abarcar muchos de los problemas que indudablemente se le presentarán a otros. La solución de aquellos problemas puede proporcionar la solución de otros parecidos. Puedo presentar un conjunto de hechos y principios que me fueron útiles. Puedo hablar de idealizaciones, de sugerencias prácticas, que con toda seguridad tornarán los dibujos más vendibles. Puesto que las exigencias son casi idénticas y puesto que mi propia experiencia no puede ser muy diferente del término medio de la experiencia de mis contemporáneos, ofrezco mi material, sin ensalzar mi propia personalidad ni imponer mi trabajo como una norma.

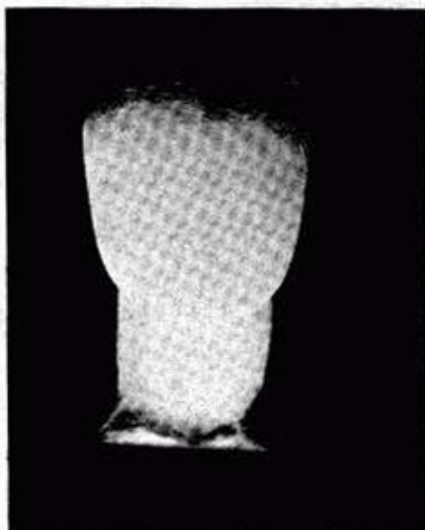
Verdaderamente preferiría, si ello fuese posible, sueditar mi punto de vista o mi técnica y dejar al lector tan libre como sea posible, para que decida y se exprese por sí mismo. Utilizo mi experiencia simplemente para aclarar requerimientos generales.

Debería ser obvio que, antes que nada, para ser vendibles, los dibujos de figura deben ser buenos dibujos, y "buen dibujo" significa mucho más para el profe-

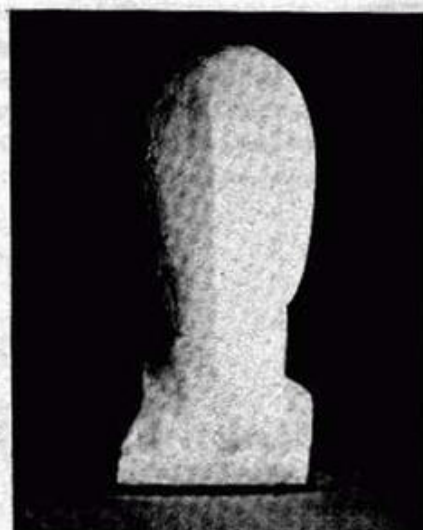
ILUMINACION

1. "ILUMINACION PLANA" (DIRECTA DEL FRENTE) BUENA PARA AFFICHE, DECORATIVA, SIMPLICIDAD.

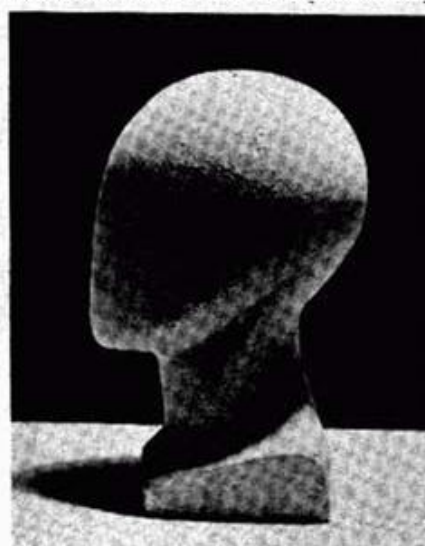
2. "ESCENARIO" DRAMÁTICA, FANTÁSTICA, ESPECTRAL. PARECE LUZ SALIDA DE UN CRATER (FRENTE ADIJO)

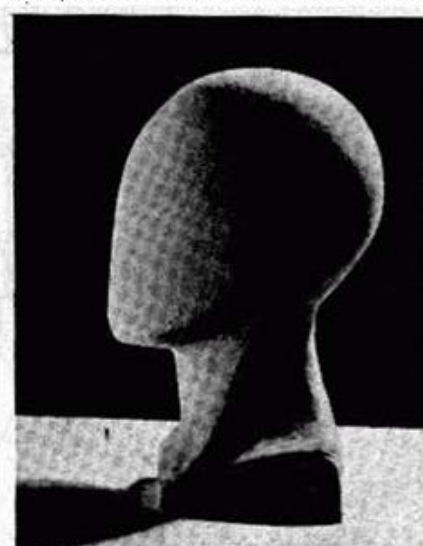
3. "LATERAL" BUENA ILUMINACION. COLOCAR LUZ A 45° DEL FRENTE. USAR UNA SOLA LUZ.

4. "LATERAL ALTO" UNA DE LAS MEJORES. DA EL MAXIMO DE LUZ, MEDIO TONO, SOMBRAS Y REFLEJO.

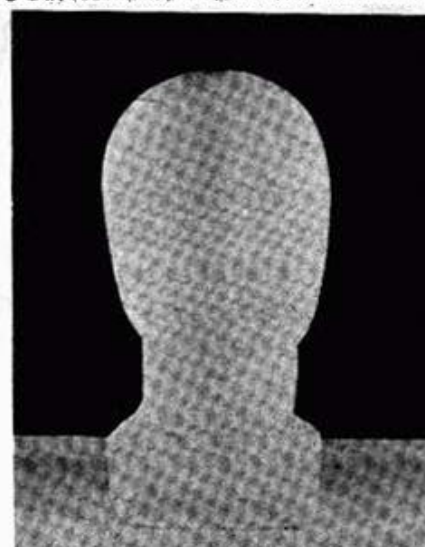
5. "ARRIBA" MUY HERMOSA ILUMINACION. DA GRAN LUMINOSIDAD A LAS SOMBRAS

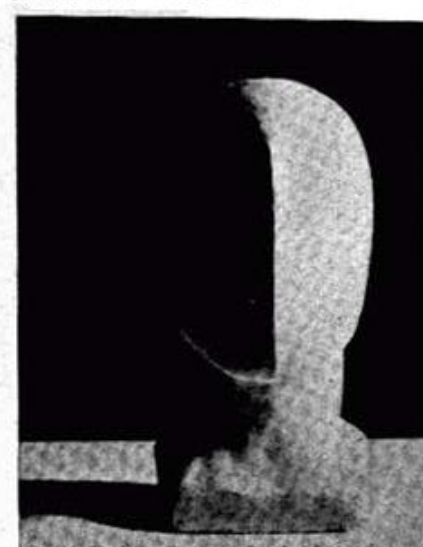
6. "ARRIBA ATRAS" CON REFLECTOR, MUY BUENA. DA GRAN SOLIDEZ A LA FORMA

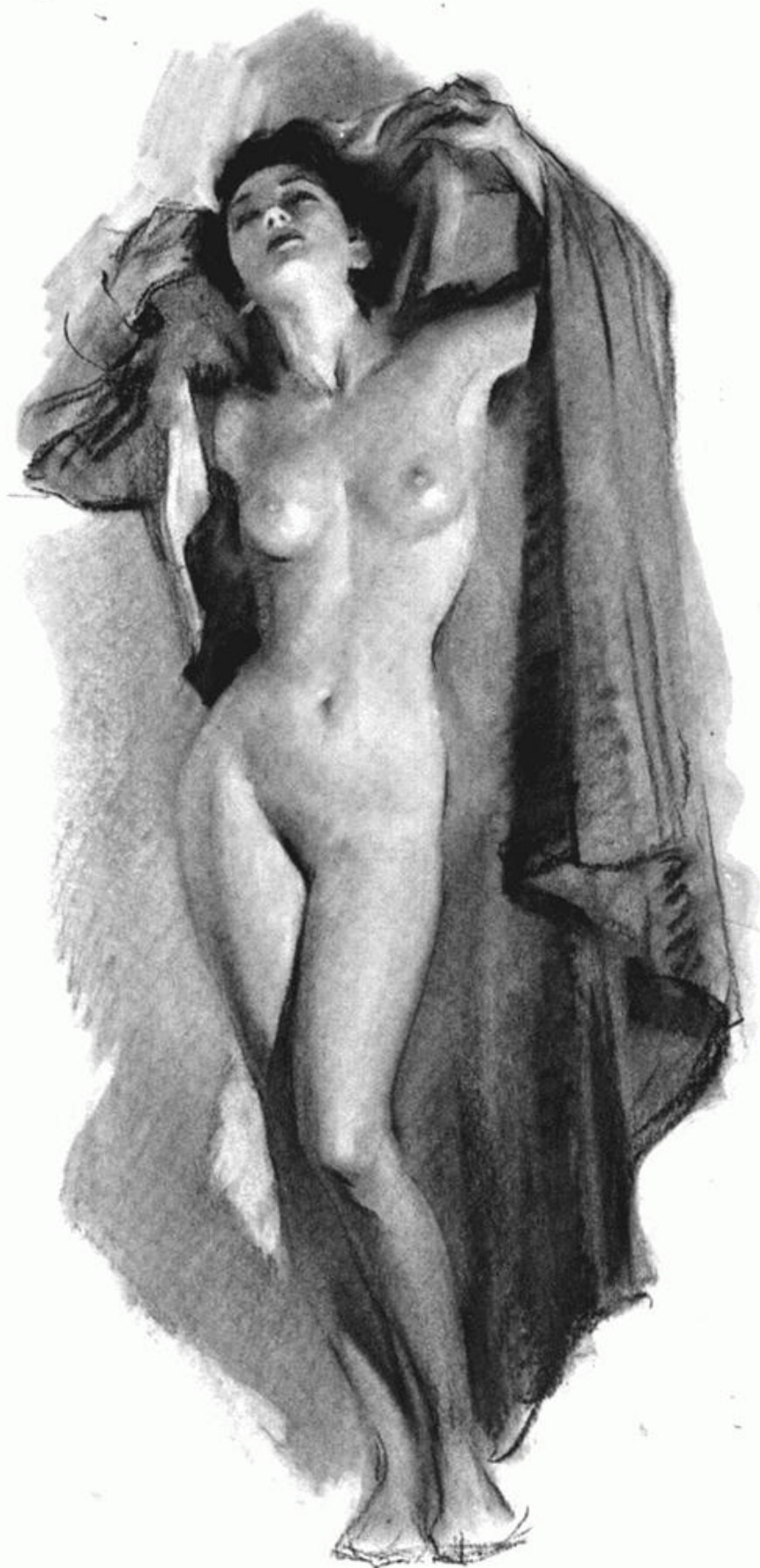
7. "CRUZADAS" GENERALMENTE MALA... NUNCA TENGA LUZ IGUAL DE AMBOS LADOS. (RECORTA)

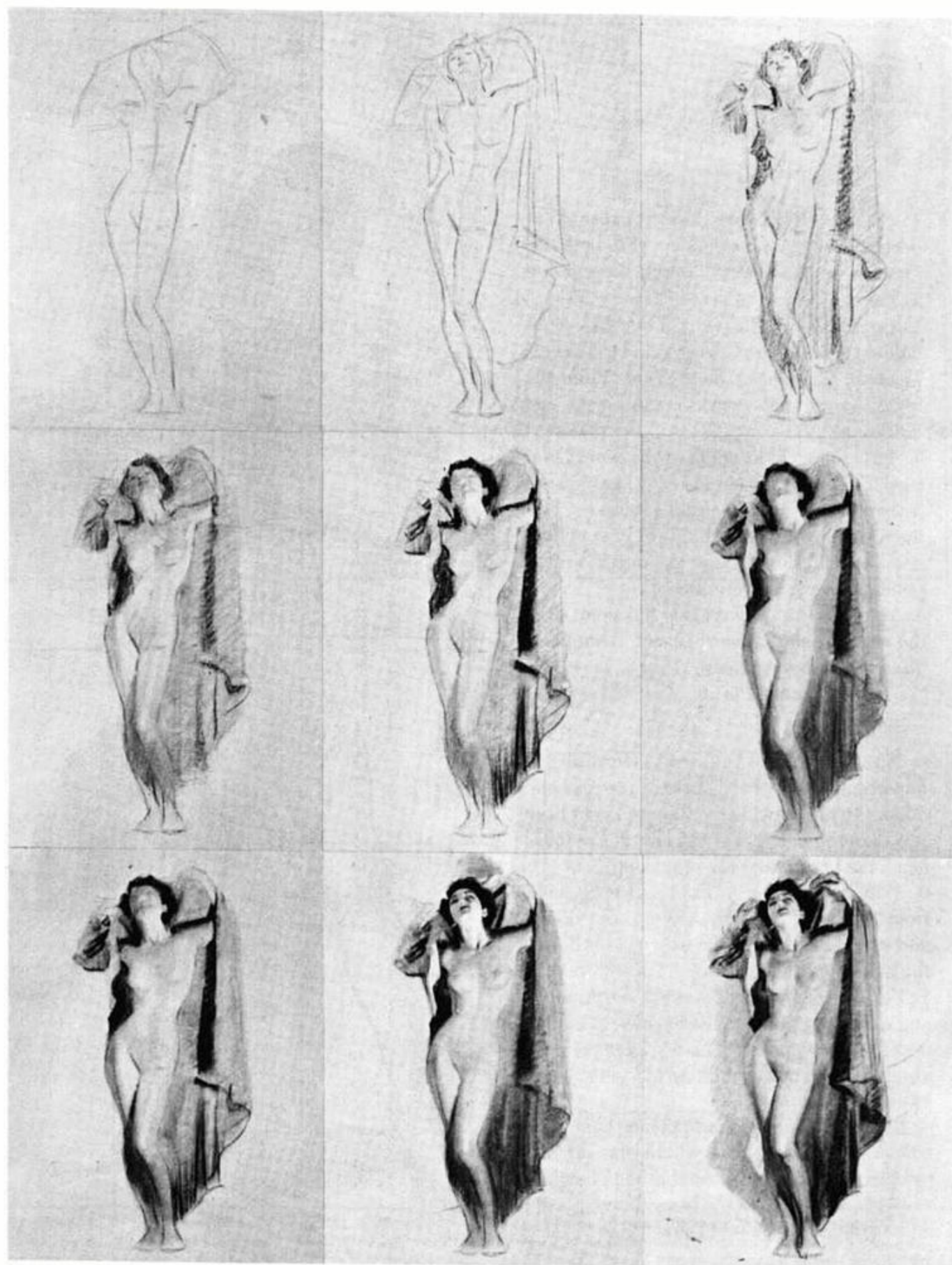
8. "TODA PLANA" PUEDE COMO EL EXCESO DE LUCES PUEDE ELIMINAR LA FORMA SOLIDA.

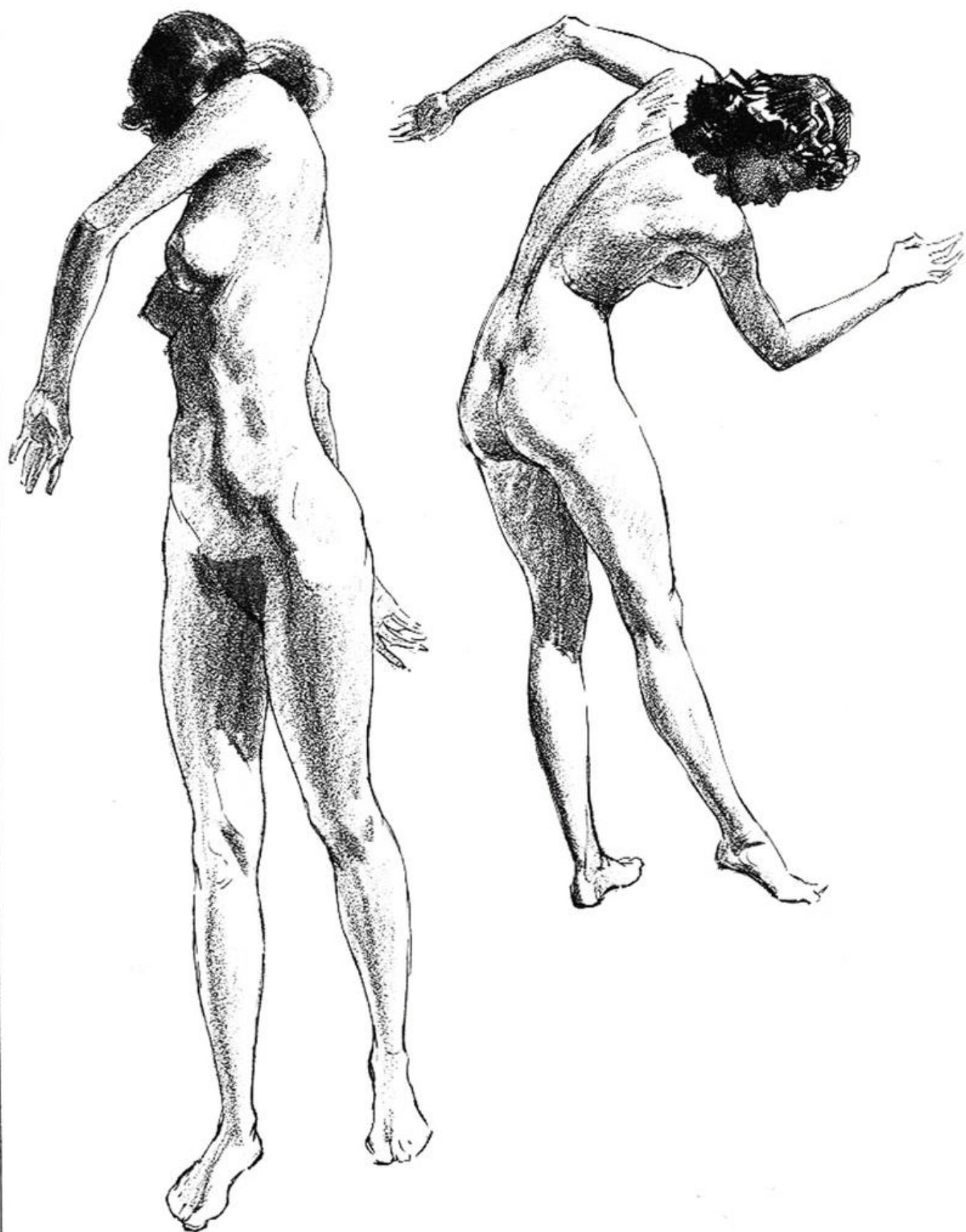

9. "1/2 Y 1/2" MALA... LAS AREAS DE LUZ Y SOMBRA NUNCA DEBEN SER IGUALES, CANTON SÓLO BORDO.

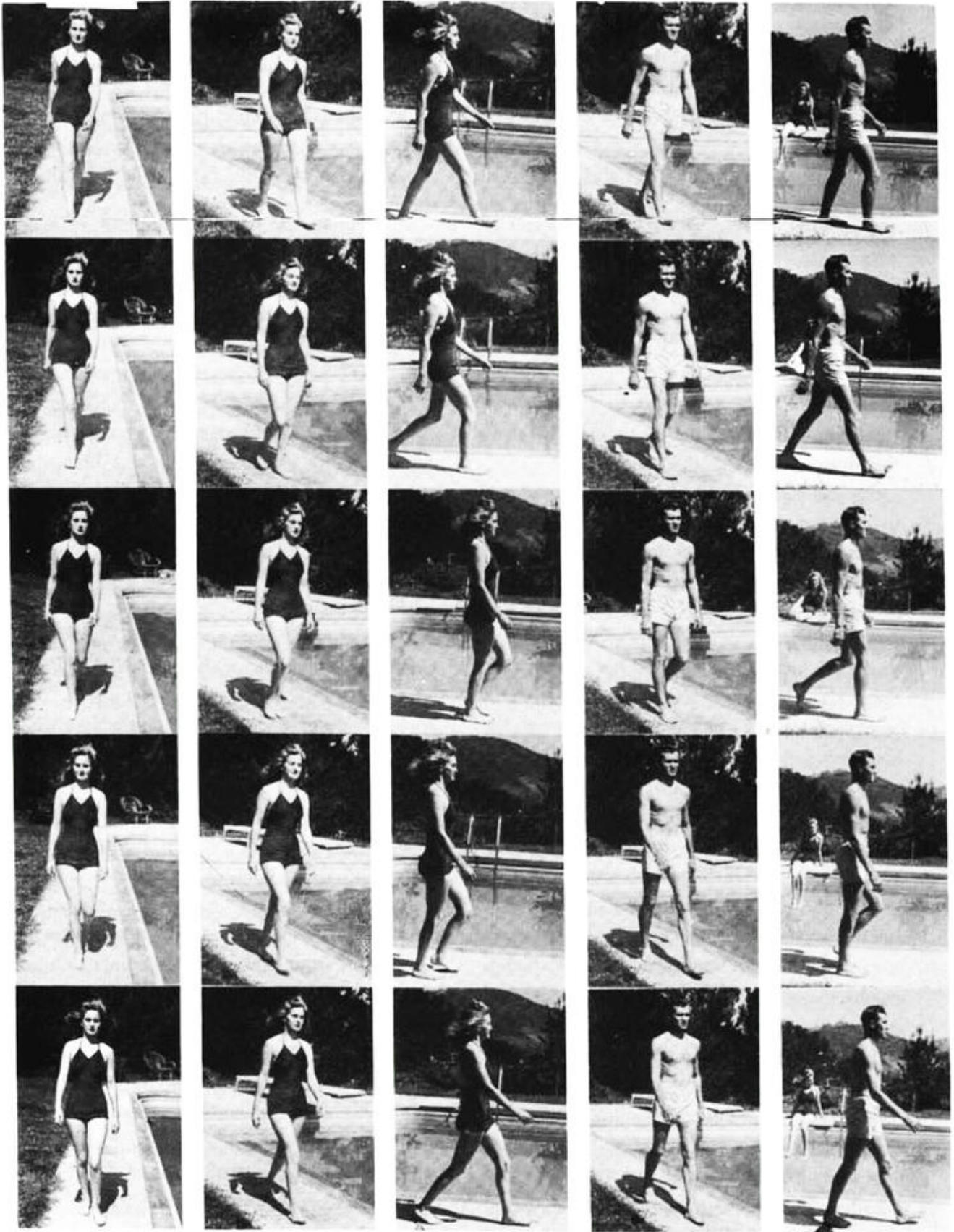

PROCEDIMIENTO

INSTANTANEAS DE POSES CAMINANDO

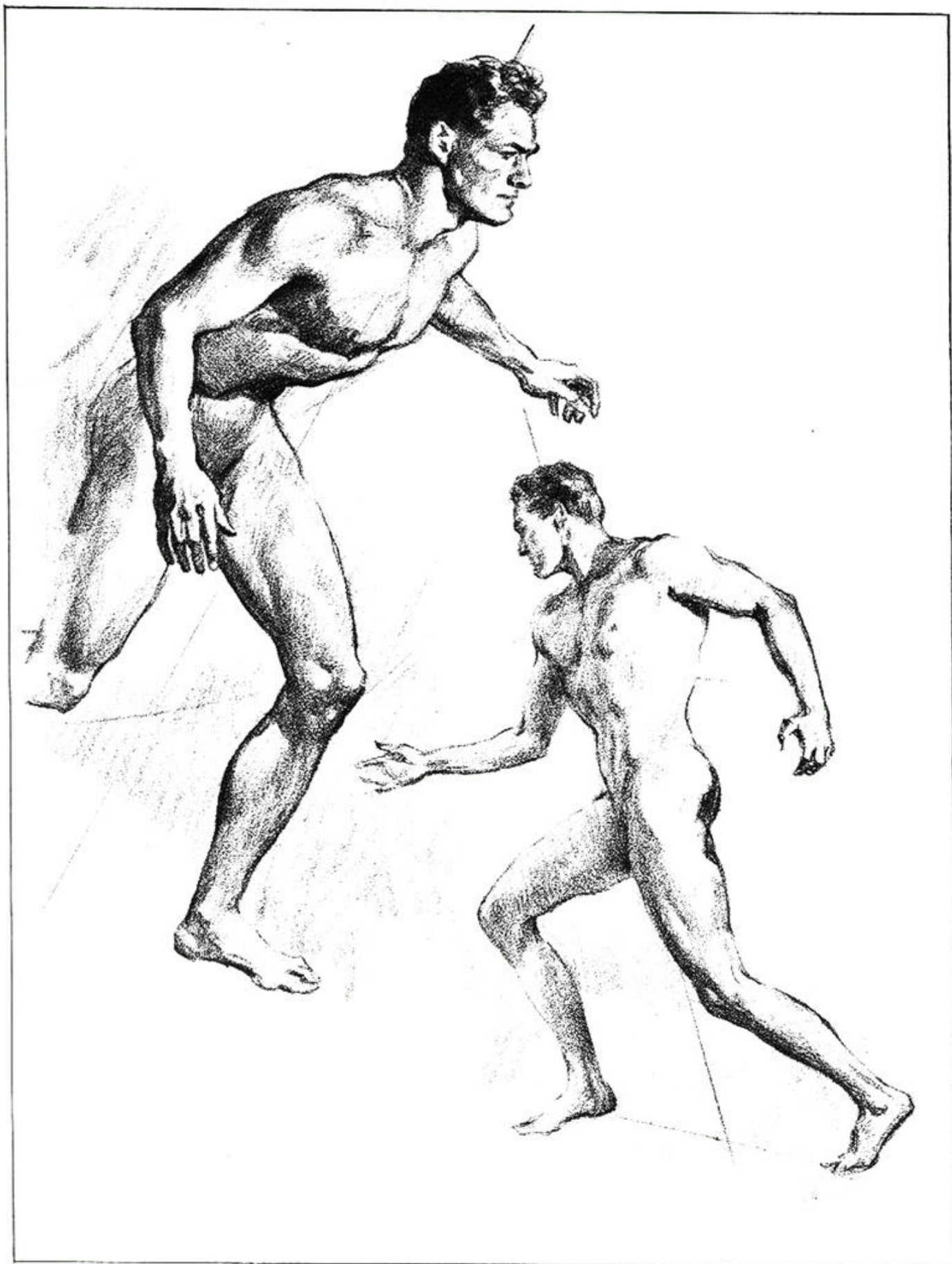
INSTANTANEAS DE POSES CORRIENDO

RECORDAR

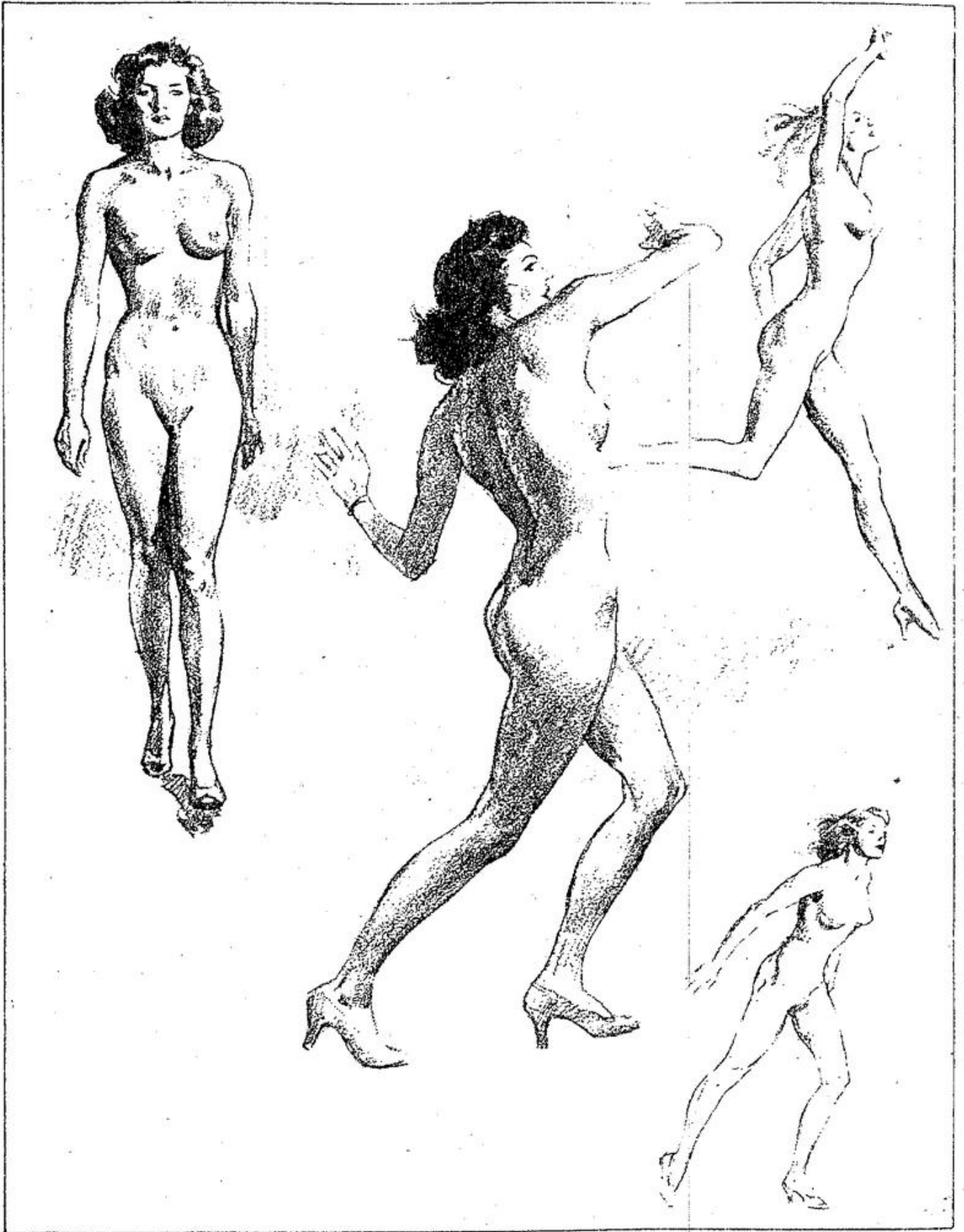
LOS BRAZOS SE MUEVEN EN OPPOSICION A LAS PIERNAS. EL TALON NO SE LEVANTA DEL SUELO HASTA QUE EL FRENTE DEL PIE SE ASIENTE. LOS BRAZOS PASAN LAS CADERAS AL MISMO TIEMPO QUE LAS RODILLAS. LA CADERA ES MAS ALTA DEL LADO DEL PIE QUE SOPORTA EL PESO. LAS RODILLAS PENDEN EN LA PIERNA EN EL AIRE. LA ACCION ESTA MAS MARCADA EN LOS EXTREMOS DEL TRONCO, INCLINE SIEMPRE LA LINEA DE BALANZO. PARA PROQUIS, COMO ARRIBA.

LA LINEA DE EQUILIBRIO INCLINADA

MOVIMIENTO DEL SALTO

BY
ANDREIII
LOIIIIE

Escaneado y conversión a pdf por
elpistolero1
y
adhemar

SHARE IS LOVE
pistolerosolitario1@gmail.com

DIBUJO DE FIGURA
EN TODO SU VALOR