

Tutoriales

Dibujo y Pintura

texto en común

“Algunas reflexiones finales.”

Juan Moreno Moya

Profesor de Pintura
centros de mayores de Toledo

<https://morenomoya.com/>

Observar la realidad

Siempre hablamos de la importancia de pintar y dibujar del natural, ¿pero donde reside esa importancia?.

Debemos pensar que no pintamos lo que vemos, sino como lo vemos, esta diferencia es crucial, para entender la pintura y el dibujo, en contraposición con la fotografía por ejemplo, la fotografía es el arte de capturar el momento a través de la luz, uno ha de saber en que momento disparar para atrapar la magia de la luz en su cámara, recuerdo cuando en el Madrid de los 90 me juntaba con un colectivo de fotógrafos entre los que estaba mi admirado Luis Baylón, y me hablaba de sus salidas a cazar imágenes, siempre con su rolleiflex binocular, colgada a la altura de la cintura, esperando el momento justo de abrir el obturador y que una ráfaga de luz entrase y se viera atrapada en la película en Blanco y Negro, como el niño que espera, con su cazamariposas.

La fotografía es un instante , aunque podemos superponer instantes o ampliar el periodo de exposición.

Por otro lado la pintura es un proceso mas lento, un dialogo intimo con la realidad, poco a poco miramos, percibimos, atrapamos nuevos detalles y vamos sumando capas de color y textura, creando relaciones y buscando un equilibrio en el proceso.

Este lento proceso de pintar un cuadro puede durar desde unas pocas horas a varios meses, dependiendo de lo que busquemos, de nuestro modo de hacer y nuestras inquietudes.

Cuando miramos un bodegón por ejemplo , empezamos a establecer parámetros, de alto, ancho, volumen (pensando el volumen no como un bulto redondo, sino como el espacio visual que ocupan los objetos), espacios negativos, ángulos, direcciones, luz , sombra...etc.

De repente se despliegan todas las cartas y tenemos que jugar nuestra mano.

Tenemos que plantearnos una serie de preguntas durante este proceso y continuo aprendizaje:

¿para que hago lo que hago?

¿que finalidad tiene?

¿que estoy buscando? Por ejemplo me interesa la luz, la textura, el color, la estructura interna, la geometría, el ritmo la figuración, la abstracción?... hay muchos caminos, ¿cual es el mio?

¿Quiero complacer a alguien con mis dibujos o pinturas, busco el aplauso? O mi búsqueda es mas personal y se vuelve una necesidad interna?

El proceso siempre debería de ser, aprender algo nuevo con cada cuadro o dibujo.

La pintura y el dibujo son un ejercicio continuo de atención, cuanto mas cultivemos esa atención mas podremos profundizar dentro del entramado del lenguaje visual, del dibujo y la pintura.

Cuando observamos del natural, debemos ir calculando, lo tamaños, las formas los ángulos, es un equilibrio de relaciones , ya habéis experimentado que donde focalizamos la atención normalmente los objetos crecen, por eso es bueno ir cambiando nuestro foco de atención por diferentes partes de la escena y ver como se relacionan entre sí.

No Borrar, es conveniente no borrar, un error es una nueva posibilidad, también es un sitio por el que se que no debo volver, es mejor mantenerlo y ver como se va integrando en la obra, hay artistas que centran su creación en el error y las posibilidades que nos plantea.

No existe una meta definida, cada uno es diferente y el camino que recorre también, por eso no podemos esperar tener todos el mismo resultado, pintando el mismo tema. Esto no es un motivo de frustración si no todo lo contrario, una marca de identidad y diferencia, alegrémonos de nuestro recorrido y disfrutemos del camino.

No pongamos todo en foco, cuando miramos no podemos observar mucho mas de una o dos cosas en detalle, llevemos esta experiencia a la pintura, un gran maestro de esto fue Velazquez, os invito a estudiar sus hilanderas por ejemplo. O la cena de Antonio López, dos grandes cuadros que nos pueden enseñar mucho siempre que los miramos.

<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-hilanderas-o-la-fabula-de-aracne/3d8e510d-2acf-4efb-af0c-8ffd665acd8d>

¿Y porque no pintar o dibujar de foto?

Trabajar desde una fotografía no esta prohibido, tampoco es un error o una trampa. El problema suele residir en que la fotografía no hace distinciones y captura todo por igual, perdemos la interacción con el natural y nos resuelve los problemas tridimensionales , al darnos una imagen que ocurre en un plano, por eso al guiarnos por la fotografía solemos cometer algunos errores:

- No saber interpretar lo que vemos y acabar dando a todos los elementos el mismo valor y peso, acabamos confundiendo al espectador, generando demasiados elementos definidos, compitiendo por reclamar nuestra atención.
- Guiarnos por el color de la fotografía olvidarnos de que un cuadro es una relación de valores, y que tenemos una gama mas estrecha de color para representar lo que vemos.
- No somos capaces de simplificar y acabamos añadiendo detalles y mas detalles, que en una pintura carecen de sentido.

Elementos del dibujo:

Recordemos todo aquello que circunda al dibujo, con pocos elementos podemos crear grandes obras.

Normalmente cuando pensamos en dibujo pensamos en lapiceros, pero se nos olvida el papel, el papel es uno de los elementos mas importantes, la textura y el color del papel va a ser un elemento de gran peso en el resultado final.

Por otro lado tenemos los lapiceros o barras de grafito desde el 2B al 9B, borradores, papel de difumino, alguna regla ...

y todos los recursos que hemos ido aprendiendo y practicado, tramas en distintas direcciones, barridos con el papel y el borrador, escala de valor.

Elementos de Pintura:

Como en el dibujo, un buen soporte con una buena imprimación, será fundamental y nos va a ayudar a la hora de aplicar el óleo, ya que se va a comportar de distinta manera dependiendo del soporte, ya sea tabla o lienzo.

Los óleos de una calidad estudiante están bien, y si podéis tener algunos un poco mejores, también. Una serie de pinceles de cerda.- que nos permiten ciertos efectos y texturas y otros de pelo sintético que nos van a permitir trabajar la pintura de manera más fluida. Sean planos, redondos, lengua de gato o paletinas, como disolventes alguno sin olor, y si queréis usar algún médium de secado rápido podéis usar liquin o alguno similar.

La pintura va a ser el resultado de la suma del proceso, las diferentes capas que aplicamos, las correcciones, los errores, marcas de lápiz...

Disfrutar de los procesos.

Enlaces:

hoy os dejo a un fotógrafo y a un pintor :

Luis Baylón

<http://www.luisbaylon.com/>

Nicolas Uribe en instagram

<https://www.instagram.com/nicolasuribeb/?hl=es>

en youtube.

El canal del genial pintor Nicolas Uribe, mucho contenido didáctico y además tiene los martes en español, buscar sus videos en castellano sino entendéis el inglés, os dejo este en castellano:

<https://www.youtube.com/watch?v=cYfRy6G3F8>

