

INTRODUCCIÓN:

“la imitación engañosa servil de los modelos no es nada, porque ni siquiera es el modelo, ni tampoco una creación nueva con un destino propio...”

[...] es preciso interpretar para ser verdadero, enseñaba E. Bourdelle a sus alumnos cuando corregía sus trabajos.

Comprendiendo que la música era << como una armonía de los números >> decía a los escultores:

Explorad, medid, haceos acompasados, calculadores, pensad las formas como géométricas, haceos músicos de las proporciones.

Ideas. Recogido por: Gastón Varenne, Bourdelle par Lui-même, París, Frasnelle, 1937.

Me ha parecido apropiado encabezar este texto con esta cita de Emile Bourdelle, que describe la funcionalidad del modelo y la expresividad de un producto fruto del arte del dibujo, ya que hace mención de una manera sincera como entender el trabajo artístico, manifestando lo personal por encima de los modelos fijados o establecidos, de ahí que la expresión del dibujo sea tan enriquecedora si se antepone la visión o el concepto personal del artista que realiza el trabajo de forma clara y sin recurrir a los modelos preconcebidos y formales.

E. Bourdelle hace un símil muy clarificador con la música, como una armonía de números, equiparable a la realidad, como una armonía de elementos, donde el músico ordena esos números, el artista ordenará de forma armónica esos elementos, elementos que geometrizará, proporcionará y alterará para conseguir un fin, una sensación, un objetivo, en definitiva la expresión.

El desarrollo de esta experiencia se ha realizado de forma práctica, realizando sesiones de dibujo y empleando para ello al modelo vivo como tema principal.

La presencia del modelo ha cumplido una función básica, la consulta, dicha información ha servido para estudiar lo más significativo de él, o de la pose que se ha propuesto. A veces se ha sacrificado el parecido físico para conseguir un objetivo superior, dotar nuestro dibujo de una sensación concreta, dotarlo de expresión.

PRÁCTICA Y ESTUDIO CON MODELO

El trabajo práctico y estudio, se ha desempeñado en el aula de dibujo, ha sido el estudio centrado solamente en el modelo, como ya se ha hecho referencia en la introducción, este estudio se ha manifestado en los dibujos realizados, dando lugar a diferentes formas de entender la plástica de esta materia, puesto que cada participante de la experiencia ha realizado una forma personal de interpretar su visión plástica, condicionado por el modelo o la pose de este.

Dichas representaciones plásticas se han movido dentro de la figuración humana como temática principal, en algunos casos la figuración se ha acercado más al natural o realidad objetiva y otras por el contrario se han distanciado de este llevándolo a una visión más personal rozando la abstracción.

En mi caso, el primer dibujo que sirvió como inicio del programa se planteó siguiendo un tratamiento de lo más objetivo, con respecto al dictado del modelo. Dando como resultado un dibujo académico y formal, donde solo se pretendía buscar el

parecido con el modelo real sin aportar nada al resultado del dibujo, salvo la impronta propia que cada autor deja impresa de una forma subjetiva.

El resultado es el que se muestra en la imagen, resumido en un estudio general de estructuración, inicio de modelado, y en el ejemplo se aprecia un interés por el torso, dando más protagonismo a este que al resto de la figura.

Este dibujo en sí, no simboliza ni pretende decir nada, solo la representación en proceso técnico y formal del modelo. Sin duda, la expresión del dibujo o la factura del mismo estén impresas en él, ya que el autor siempre deja su huella más o menos evidenciada en su trabajo.

Dicha huella no es la expresión que entiendo que debemos plasmar, la expresión propiamente dicha es la búsqueda o el intento de dotar una obra artística de un carácter o sentimiento que pueda hacer participe al espectador.

I trabajo de estudio.

Detalle del torso del primer encaje o estudio.

Las siguientes tomas de contacto con el dibujo, en el transcurso de esta experiencia, han producido trabajos que se han enfocado por mi parte de una manera más personal, no es el modelo el tema de atención, es la idea, la que pretende mostrar con ese modelo un fin concreto o una sensación al espectador.

Para ello se han modificado las poses, en función del motivo o causa de expresión que se pretende transmitir, la manipulación de las formas en beneficio de un resultado concreto.

En el siguiente trabajo la idea o fin es mostrar el concepto de “bloque”, crear una representación monumental, y para ello la pose y el modelo eran las más adecuadas, ya que morfológicamente la estructura de éste es muy sólida, de formas rotundas y la pose cerrada, para recoger una forma global y rotunda.

El resultado del trabajo es el que se presenta en la imagen, la sensación es el bloque, que gracias a la pose si se ha logrado, pero el concepto de monumentalidad se ve roto por el pormenorizado tratamiento de las partes, ya que si se hubiese enfocado de una forma más rotunda, de haber concentrado toda la atención en la totalidad del dibujo y no por fracciones o detalles sueltos, se habría conseguido el objetivo de una forma más lograda.

II trabajo de estudio.

El tercer trabajo también busca ese mismo sentido, el concepto de bloque, la monumentalidad, el peso.

En este trabajo y teniendo en cuenta los problemas que planteó el trabajo anterior, el detalle ha pasado a un segundo plano, la pose es más abierta pero las formas se componen en fragmentos geométricos de sólida estructura.

El peso se consigue con la misma posición del modelo, que en este caso también es anecdótico o como consulta del natural para algunos aspectos formales. Dando un resultado más satisfactorio que el ejercicio primero.

III trabajo de estudio.

En la continuidad de elaboración de los trabajos realizados en el curso, se aprecia la evolución, o al menos yo he notado esa evolución con un mayor control, sobre lo que pretendido y lo conseguido.

Dada la información que se recoge a lo largo del periodo de formación académico, se descubren formas y métodos de trabajo que se pueden adoptar en una visión personal sobre el proceso a seguir, y sacar de ellos todo el partido que sea posible, entendiendo que esto llevado al campo personal no se puede entender como plagio, si no como un enriquecimiento plástico de nuestra propia obra.

En el ejemplo siguiente, se rompe con el concepto de bloque y plantea una idea que recoge una visión opuesta, la espacialidad, lo aéreo, lo transparente la inmaterialidad.

Dando lugar a un dibujo en movimiento que busca esa sensación de lo inacabado, lo fugaz, en un dibujo suelto, donde las estructuras del movimiento se entrelazan dando lugar a nuevas formas imposibles, que describen el cuerpo humano

desde una perspectiva completamente irreal. Obteniendo como resultado el siguiente trabajo.

. IV trabajo estudio

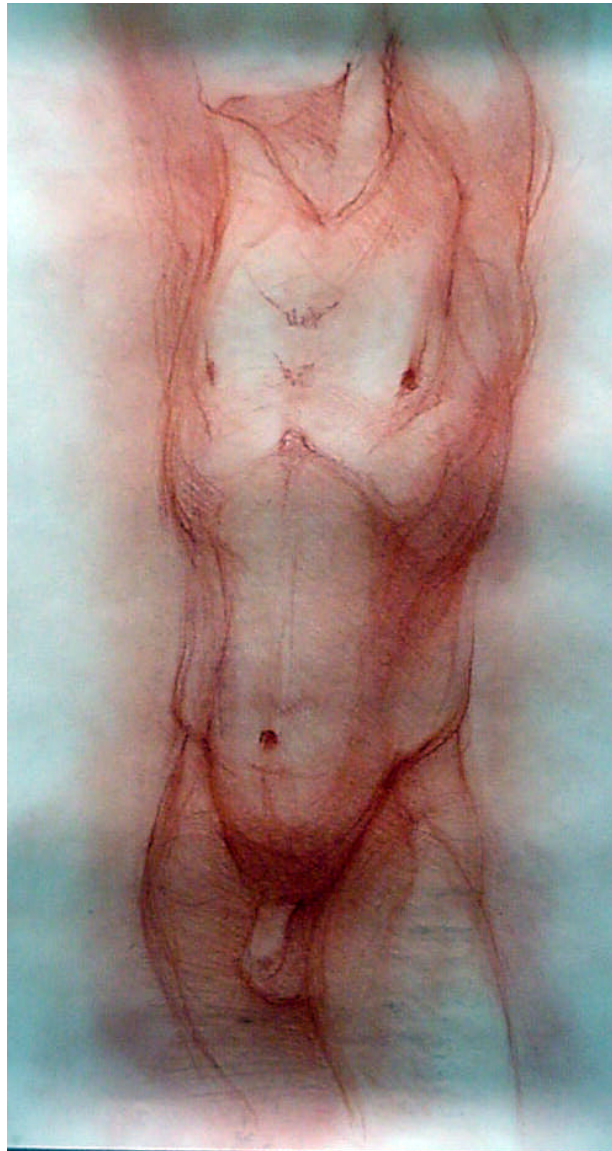
Después de romper con el concepto bloque, pasar al extremo opuesto, el trabajo siguiente busca la representación de la espiritualidad, empleando un torso como medio formal.

Este trabajo es el que más problemas me ha planteado, llegando a la conclusión de que el modelo no era el más adecuado, por sus formas rotundas que no se adaptaban a esa idea de elevación e ingravidez.

Mi trabajo se ha basado principalmente en dotar o hacer ver que esa forma rotunda carece de peso y se eleva sin esfuerzo. Bajo mi punto de vista este no es un buen ejemplo para expresar esa espiritualidad, quizás por ese interés a la anatomía o formas reales del modelo, no he sido capaz de alcanzar el objetivo propuesto.

Pero sirva como anécdota, un estudio previo realizado en el tablero a modo de ensayo, ahí si se aprecia esa espiritualidad y como se estira el torso, rompiendo su forma

natural y adoptando una forma elevada y continua, quizás porque ese apunte si se realizó siguiendo un esquema mental y no el dictamen del modelo.

V trabajo estudio.

PROCESO DE CREACIÓN DEL TRABAJO FINAL

El último ejemplo realizado a modo de conclusión, se ha materializado en un trabajo donde se valora la expresión del dibujo, para ello se han realizado una serie de bocetos previos donde se ha estudiado la composición, la idea, mostrando el posible resultado y el fin de éste.

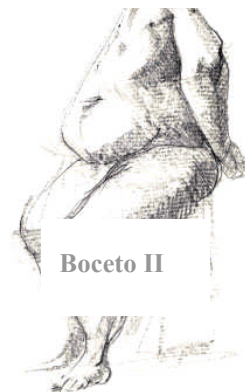
Dichos bocetos están basados en los trabajos previos y en ideas independientes a los realizados a lo largo de esta experiencia de dibujo creativo.

Este es uno de los bocetos, donde se centra la atención en el torso, buscando la forma del mismo dando un sentido de plasticidad y peso, donde la superficie se descuelga produciendo volúmenes interpretados de este torso, en el que el modelo tiene mucha importancia la cual compite con una visión personal o creativa.

Boceto I

En este segundo boceto, la factura personal toma protagonismo, deformando y manipulando las formas para conseguir un fin diferente, que sigue en la línea del anterior, pero mostrándose mas alejado de la realidad.

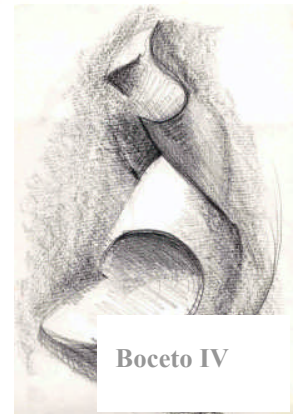

Boceto II

En las dos muestras, se evidencia el tratamiento de la forma en busca de la abstracción, de la síntesis, sigue empleando el mismo modelo anterior, pero su tratamiento ha cambiado radicalmente, sacrificando el parecido natural con el modelo y anteponiéndolo a la forma expresiva del dibujo.

Boceto III

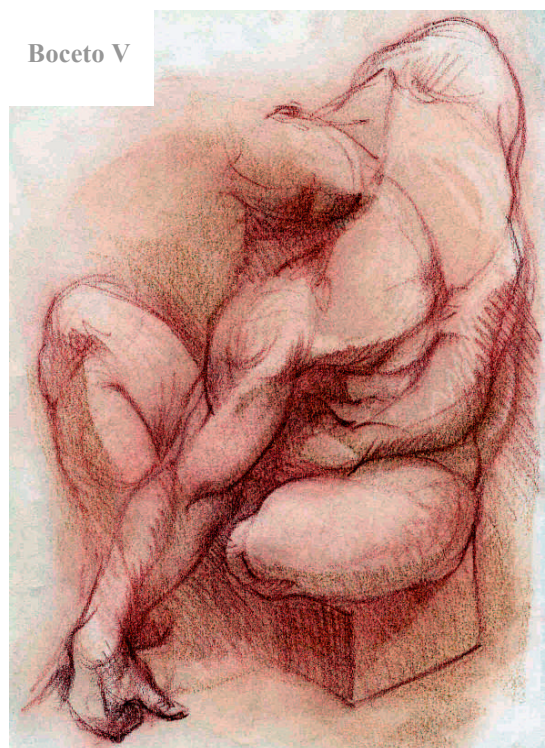
Boceto IV

El cuarto estudio de los bocetos, parte de una pose estudiada previamente, sirviéndome de un trabajo como estudio para una posterior interpretación.

El modelo empieza a tomar de nuevo importancia por encima de la sensación de la que pretendo dotarlo.

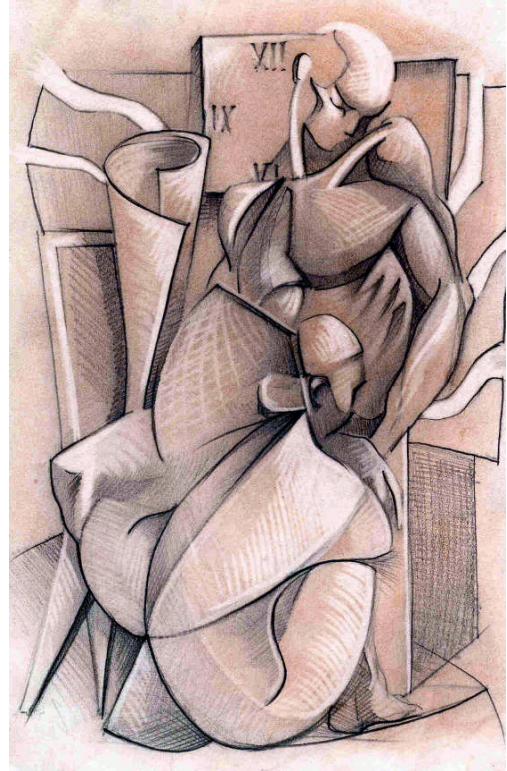
En este caso la representación más figurativa no entorpece en absoluto a crear esa sensación de tensión que se genera en la gran diagonal que cruza la composición total del dibujo.

Boceto V

El boceto siguiente ha sido el definitivo, es el modelo empleado en el trabajo final. Este ha sido el estudio previo que ha servido de muestra para llevarlo al formato definitivo, dicho motivo o composición ha sufrido cambios tanto de tratamiento como de tonalidad, ya que el soporte ha cambiado y el formato también, los cambios sufridos en el trabajo definitivo son consecuencia de mejora, según mi criterio personal, una vez llevados al nuevo formato.

Boceto VI

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL:

El resultado final del trabajo se ha forjado del estudio previo en los bocetos, dicho trabajo cambia en el formato que es de mayor dimensión. La superficie del formato cambia y no por ello ha de cambiar la representación gráfica del dibujo, pero he creído conveniente enriquecer dicho tratamiento gráfico para potenciar aún más el resultado que perseguía dicha tarea.

El proceso seguido en el desarrollo del dibujo ha sido el siguiente:

En primer lugar y por exigencias la propuesta, el trabajo final se ha presentado sobre un soporte rígido, y voluntariamente he estimado favorable realizar de forma directa el trabajo sobre un panel de madera, cumpliendo con el primer requisito establecido.

El panel de madera muestra las vetas de la misma, sirviendo ésta a modo de trama, y pienso que favorece al resultado final, dando una sensación cálida y ondulante que da vida a la totalidad del resultado.

El dibujo se ha encajado en el panel siguiendo la disposición del boceto previo que se ha mostrado anteriormente, dicho boceto ha dado las pautas compositivas y estructurales para la realización del trabajo.

El hecho de aprovechar la veta de la madera implica realizar un dibujo que no sea opaco, para así, dejar ver esa estructura del soporte integrada perfectamente con la composición del tema.

En el proceso de encaje se han utilizado anilinas al agua, dando una transparencia y diferenciado las tonalidades del volumen que se ha de representar, dejando la madera en todo momento como trama o textura del soporte.

El tratamiento es similar al de una aguada sobre el panel, buscando el claro oscuro del mismo modo, según el número de capas de tinte que se han aplicado, bajando los tonos según el número de capas aplicadas.

Una vez tenemos toda la estructura y un estudio aproximado del volumen, pasamos a realzar y enriquecer la composición o tratamiento del dibujo.

Para ello se ha realizado con un lápiz grueso, de un tono oscuro, las líneas o tramas necesarias para explicar el volumen y grafismos que tengamos a bien dejar impresos, enriqueciendo de forma clara la obra.

Para las luces se ha usado una barra de pastel, que ayude a iluminar las zonas que necesiten más luz de la que nos ofrece el tono natural de la madera.

El paso final para la conclusión del trabajo, ha sido fijar en superficie toda la intervención de dibujo sobre el panel, esto ha sido posible gracias a una capa de barniz que ha potenciado todos los tonos de las anilinas y los toques del lápiz grueso, por el contrario los trazos aplicados con la barra de pastel han sufrido el efecto opuesto, estos se han oscurecido por la humedad del barniz, teniendo que retocarlos posteriormente sobre la capa transparente del mismo, y fijándolo con el barniz pulverizado, quedando por fin protegidos estos toques gráficos de luz.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

A modo de conclusión o explicación del objetivo buscado, la siguiente valoración o descripción del tema tratado y de la forma plástica empleada.

El tema representado se centra en el uso de la figura humana como temática central o principal, dicha escena está compuesta por dos figuras, una femenina y otra masculina. Siguiendo un eje vertical en la que se disponen todos los elementos que forman la composición (Tanto las representaciones principales como los elementos compositivos del fondo), quedando todo amarrado a la vertical del formato.

Los personajes representan dos “modelos”, modelos de los que nos servimos en nuestros estudios, estas personas prestan un servicio extraordinario para el artista, ya que dan las pautas naturales y sinceras de la propia naturaleza, otra cuestión será como el artista manipulará dichas pautas en pro de la expresividad o carácter personal de la obra.

Continuando con la idea principal, los modelos posan entre elementos relacionados con el arte, como son los reflejados en el fondo compositivo, papeles, lienzos, caballetes, etc. Estos modelos están subordinados a un tiempo, un tiempo que se muestra con un reloj, que culmina la composición en la parte superior, es un reloj sin agujas, no marca el tiempo, ya que los modelos representados son seres anónimos, siempre están ahí y no están representados en una persona concreta, ya que entiendo que todos somos modelos.

También he querido intercalar los géneros tanto masculino como femenino, compartiendo líneas de estructuración, dando lugar a formas que no responden con la realidad objetiva.

En la parte superior de la composición se muestra al modelo, con el reloj como protagonista, las formas anatómicas se han interpretado del natural siguiendo una relación armónica entre ellas, donde el claro oscuro ofrece una sensación de relieve.

En la parte inferior de la composición se encuentra la figura que representa a la modelo, en posición sedente, dando peso a la base del montaje, la suavidad y la delicadeza se han quedado expresadas por la línea, ya que esta es la más sutil

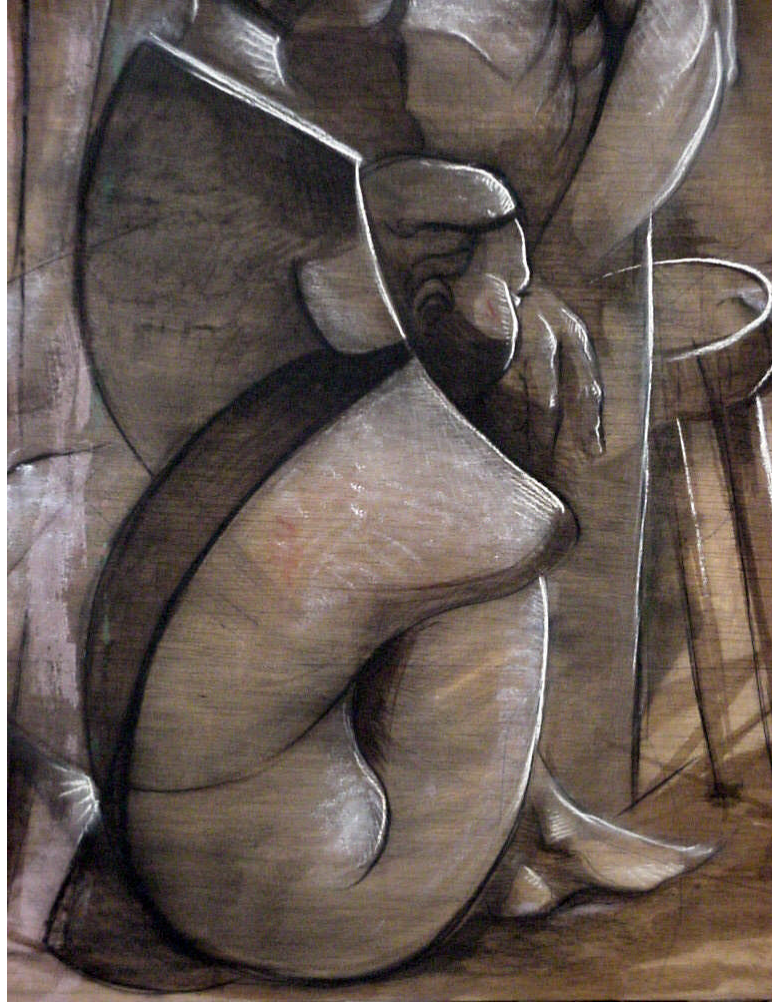
entendiendo por mi parte que es la más indicada para este fin, estructurando la figura con líneas puras que expresen la estructura total y aportan volumetría a la forma.

Los elementos del fondo, son alegorías a los materiales tradicionales empleados en el arte básicamente, dichos elementos solo tienen una función compositiva, sin más importancia que el enriquecimiento mediante formas que se integran dentro de la totalidad, tratadas a su vez de una manera más sutil, restándoles fuerza tonal y de volumen, para centrar así la atención en la vertical de la composición que es donde radica el tema que he querido representar.

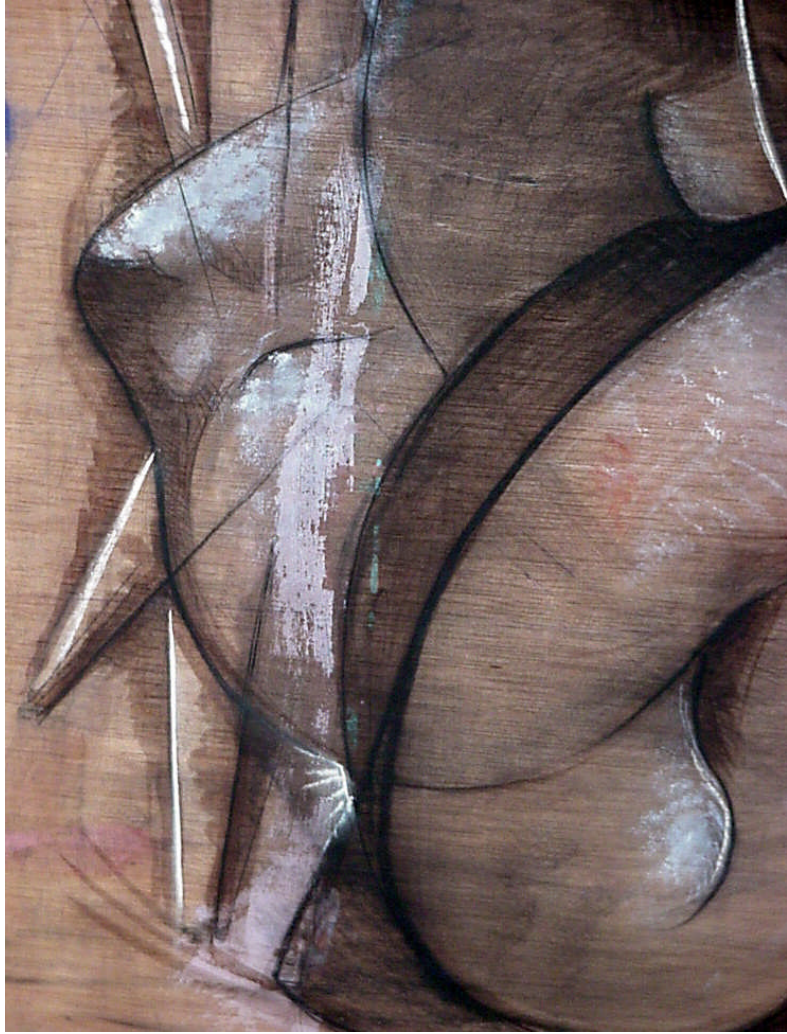
Muestra de Detalles

Detalle del trabajo final. 1

Detalle del trabajo final. 2

Detalle del trabajo final. 3

Detalle del trabajo final. 4

Detalle del trabajo final. 5

Trabajo final