

Cabeza, manos y pies

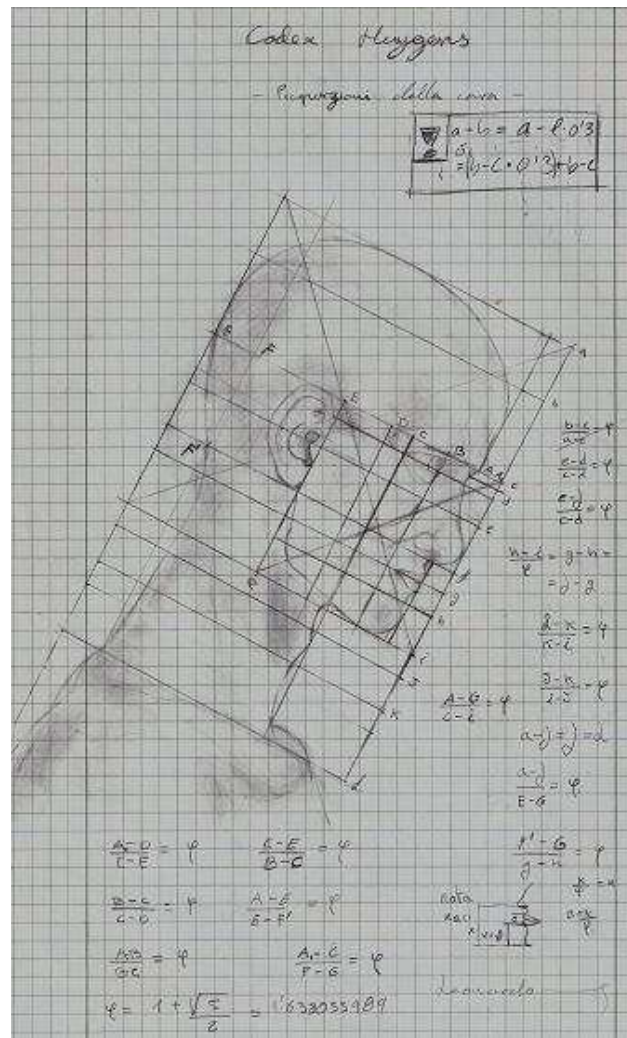
Después de que tenemos claras las proporciones de la figura humana en las que basarnos para nuestros modelos, nos vamos a detener en tres elementos importantes de nuestras figuras, a la par que difíciles, al menos para mí que son la cabeza, las manos y los pies. Sus dimensiones y proporciones a la vez que nos pueden dar una sensación de movimiento, nos dan sensación de verosimilitud. Comenzaremos con la cabeza, seguiremos con las manos y terminaremos con los pies. Me he basado en varios artículos que he encontrado.

La cabeza

El maestro Leonardo nos vuelve a dar la pauta con sus estudios estableciendo las proporciones del dibujo, si bien este es una replica de un estudiante de arte. En base a ello desarrollaremos con más detalle dichas proporciones en un pequeño artículo que he encontrado y que nos propone un ejercicio.

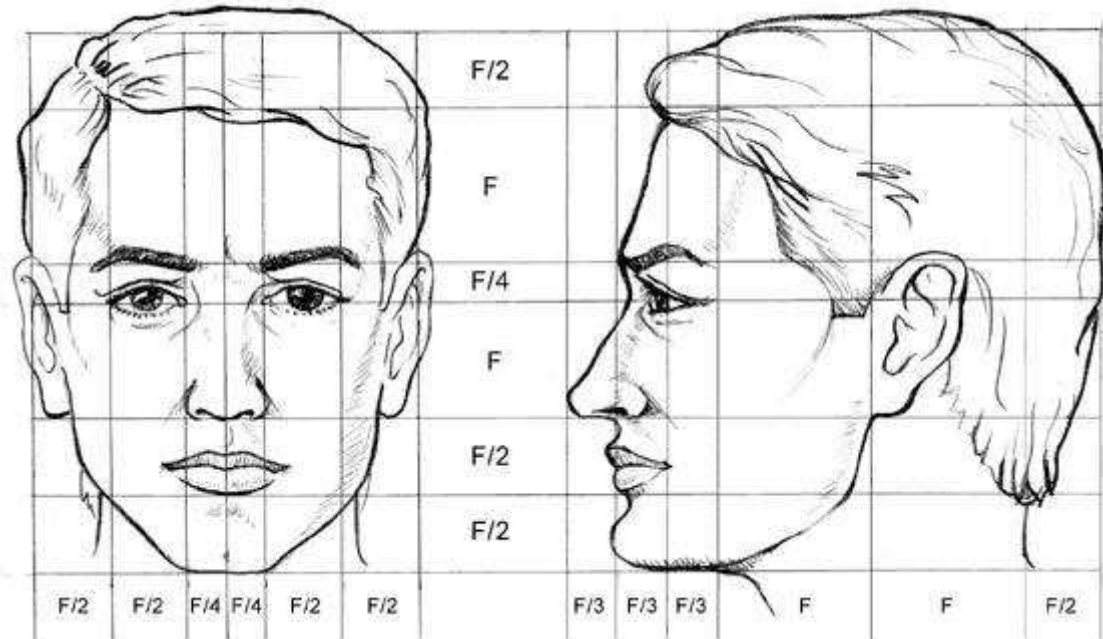
La cabeza humana es un elemento que ha preocupado a pintores y dibujantes de todas las épocas, ya que es la parte más expresiva de la figura humana, la que puede expresar sentimientos, estados de ánimo, la personalidad, etc.

Un estudio importante para el dibujo de la cabeza es el análisis de las proporciones generales. Para ello, observaremos el siguiente esquema que corresponde al canon más conocido de la cabeza del hombre.

La medida base es el ancho de la frente (F), y partiendo de él como unidad de medida veremos que esta medida se repite en la parte que va de la ceja a la base de la nariz y desde aquí al final de la barbilla. La parte superior del cráneo tiene la mitad de la medida (F/2), siendo el alto total de la cabeza de 3 unidades y media.

Apuntes de un autodidacta

Observemos que la línea horizontal que pasa por los lagrimales del ojo divide en dos mitades iguales el alto total, y que entre ojo y ojo hay una distancia aproximada de otro ojo (F/2). Observemos también la medida y la situación de las orejas y las de la boca

El ancho total de la cabeza es de dos unidades y media.

La cabeza de perfil queda inscrita en un cuadrado de tres unidades y media de lado. Observemos que los elementos principales se hayan prácticamente situados en la franja izquierda que hemos dividido en tres partes (F/3), así como la correspondencia con los elementos de la vista frontal.

Estos esquemas representan el canon de proporciones ideales. En la realidad hay que buscar justamente las diferencias y semejanzas con cada caso. El trabajo a partir del natural será el que dotará al dibujante de la experiencia necesaria para dominar el tema.

ELERCICIO SUGERIDO: Construir el esquema superior asignándole una medida para F por ejemplo de 6 cm. Si queréis hacerlo más pequeño para que os quepa en un folio DIN A4, dadle a F una medida de 4 cm.

Esto hará que retengáis mejor las proporciones añadiendo la "memoria visual" al conocimiento teórico.

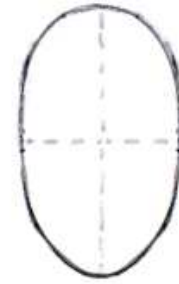
Para modelarla partiremos de dividirla en 4 partes:

- Los ojos
- La nariz
- La boca
- Las orejas

Pero antes de comenzar a ver cada una de las partes por separado vamos a ver la representación general de la cabeza.

Apuntes de un autodidacta

Para dibujar una cabeza simplemente usamos un ovalo, pero que sea mas fina la parte inferior (solo un poco), y luego hay que hacerle un eje horizontal y uno vertical a la mitad de la cabeza, formando una cruz

Cuando se quiere cambiar la inclinación de la cabeza, las líneas auxiliares dejan de ser rectas y pasan a ser curvas, cuanto mayor sea la inclinación mayor tiene que ser la curva de la línea, pero siempre partiendo desde los mismos puntos. Estas líneas auxiliares van a ayudar notablemente para luego ubicar cada parte de la cara. Para entender un poco mas este tema veamos la siguiente imagen: (es importante aclarar que en la imagen no varia el tamaño de las proporciones según la inclinación pero deberían variar, es solo una imagen para ver el tema de las curvas)

Empecemos con las proporciones de las diferentes partes:

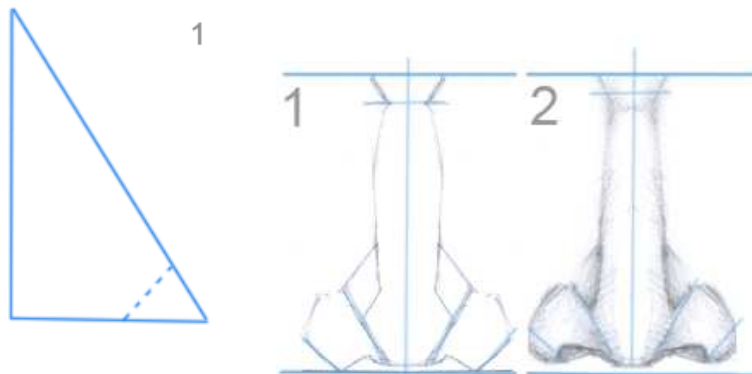
-Los ojos: De frente el ojo puede ser dividido en 3 partes horizontalmente, en la del centro se coloca la pupila. Los ojos respecto a la cabeza tienen que estar ubicados en la línea media horizontal de la cabeza. La separación de un ojo con el otro es de otro ojo. En la parte mas ancha de la cabeza entra un total de 5 ojos. El ancho del ojo de perfil se reduce a la mitad, y de alto obviamente es igual.

-La nariz:

Tanto de perfil como de frente, la nariz tiene dos ojos de alto (desde la ceja hasta el parpado inferior) y uno de ancho.

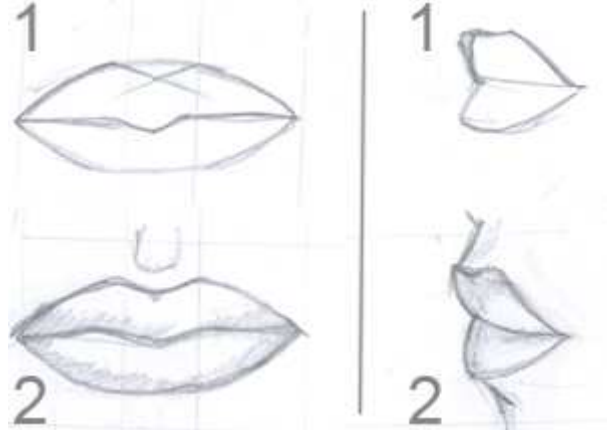
Para representarla de perfil podemos usar un triangulo para ayudarnos.

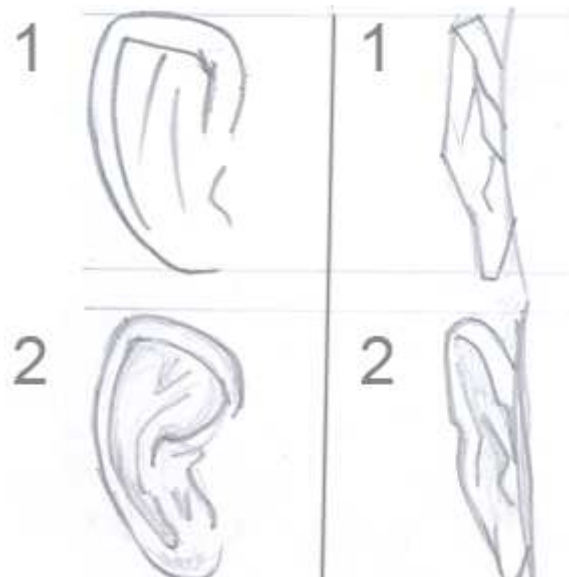
Apuntes de un autodidacta

-La boca: La boca tienen un ojo y medio de largo y medio de alto. Para facilitar su dibujo podemos dividirla en 3 partes a lo ancho.

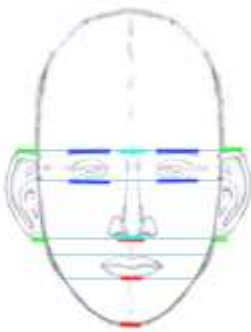
La boca de perfil tiene la mitad del ancho que tiene de frente, y la altura es igual.

-La oreja: Tiene 2 ojos de largo y de perfil es el doble de ancho que la de frente.

Ahora que ya sabemos la construcción de cada una de las partes vamos a ver su ubicación en la cara mediante esta imagen (la ubicación de cada parte esta marcada con un color específico):

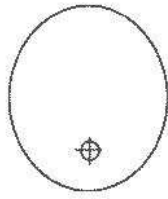

Los ojos van colocados en la línea horizontal del medio de la cara. La nariz va abajo de la línea de las cejas, las orejas comprenden desde el principio de la nariz hasta las cejas y por ultimo la boca se coloca sobre la línea de la mitad de la distancia que hay entre la parte inferior del mentón y el comienzo de la nariz (esta marcado con líneas rojas).

Las manos

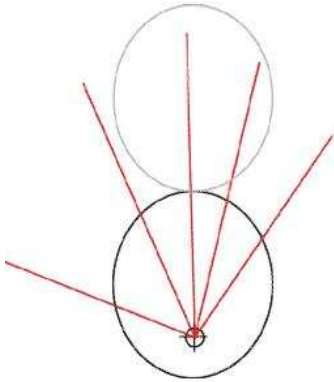
. El primer paso es importante para entender como está construida la mano y donde están situados los puntos de pivote. Una vez estés familiarizado con las proporciones de las manos será mas fácil de dibujarlas o modelarlas en diferentes posiciones. Por ahora concentrémonos en la básica "mano abierta". Sigue los pasos y estudia tu propia mano a medida que avances.

Manos : Paso 1- el ovalo

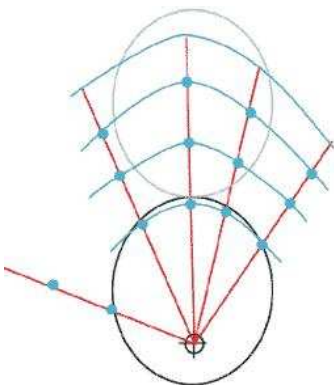
Dibuja un ovalo. Algo parecido al que puedes ver a la izquierda.

Designa un punto en el inferior de la línea central del ovalo. Este es el punto de ancla que usaremos para los dedos.

Manos : Paso 2- radiales

Dibuja 5 líneas radiando desde el punto de anclaje. La línea mas larga corresponderá al dedo central... hazla ligeramente mas corta que la longitud de 2 óvalos.

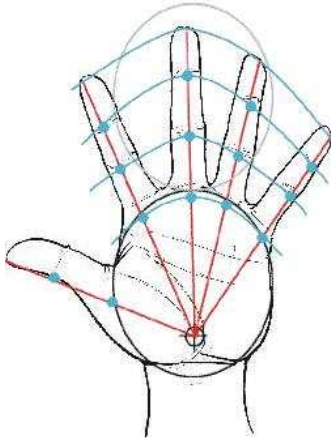
Manos : colocación de los nudillos

Las longitudes de los dedos que faltan forman un arco desde la altura del dedo central. El nudillo más cercano al extremo del dedo está situado a poco menos de 1/3 de la longitud del dedo (desde el extremo). El siguiente nudillo divide en dos la distancia que queda hasta la palma de la mano.

El dedo pulgar tiene también 3 nudillos pero el anclaje está oculto dentro de la palma.

Apuntes de un autodidacta

Manos : Dando forma

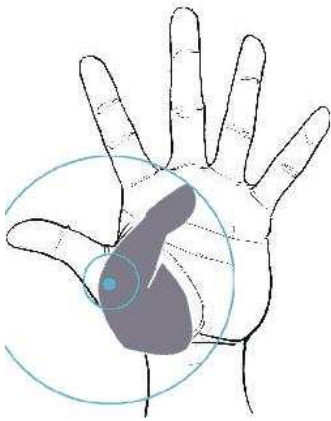

Dale forma a los dedos tal como se muestra aquí. Los dedos comienzan estrechos en su base...se ensanchan en el primer nudillo entonces se vuelven a estrechar hacia el extremo. Dibujando arrugas allá donde la mano mas se dobla se añade cierta credibilidad al dibujo... en los nudillos y a lo largo de las palmas. Mira tu propia mano como referencia.

Todo el mundo tiene las manos ligeramente diferentes. Esta mano es mia.

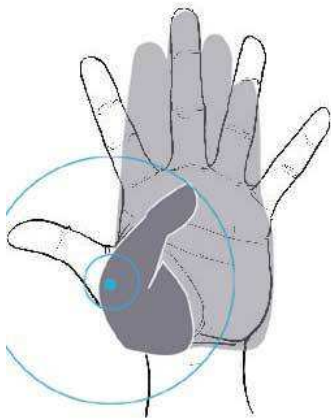
(Observa que soy diestro y por eso la mano del modelo es una mano izquierda)

Manos : El dedo pulgar oponible

El dedo pulgar tiene su propia historia. Este rota alrededor de su propio eje. El dedo pulgar gira interiormente en su nudillo de anclaje y dobla su segundo nudillo apuntando a la base del dedo anular. El arco que forman los pulgares tienen como cumbre el nudillo central del dedo índice.

Manos : Longitud de los dedos

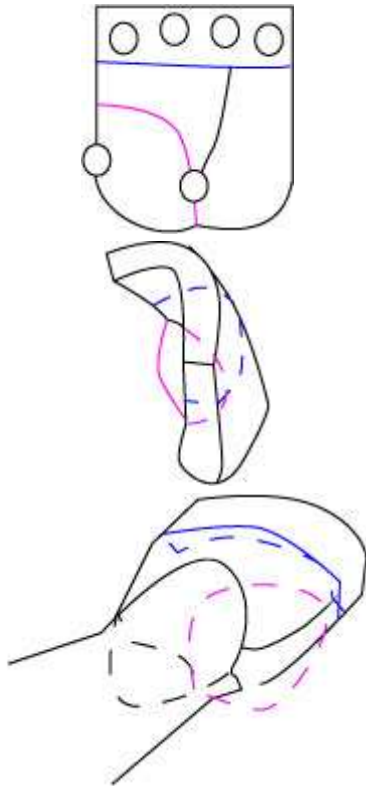
El dedo índice y el dedo anular tienen casi la misma longitud...mas o menos el punto medio de la punta del dedo corazón. El dedo anular es ligeramente mas largo.

El dedo meñique asciende hasta la última línea del nudillo del dedo anular

Observa como la mano no es cuadrada, pero tiene forma de plantilla

Las manos son una pesadilla para la mayoría de los artistas...yo mismo incluido. Es difícil construirlas de manera sencilla así que no suelo intentarlo. En su lugar la he dividido en formas principales y pongo real atención donde esta se dobla.

Apuntes de un autodidacta

La mano es parecida a una pala... por lo menos para eso la usamos en algunas ocasiones. Tu palma te da las líneas que necesitas para ver donde se dobla. Sobre la línea superior azul se encuentra la primera fila de nudillos.

No hagas la mano como una cuña plana. Esta se curva y sigue los contornos de las líneas de la palma. Observa como la parte de la palma donde está el pulgar pivota desde el centro.

Aun cuando dibujes la mano desde detrás pon atención a las líneas de la palma.

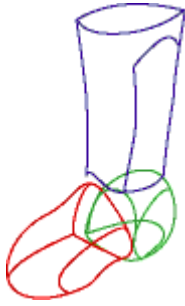
Estas te ayudaran a dibujar posiciones mas naturales para el pulgar y los dedos.

Aquí debajo hay series de estudios de la mano basados en los diagramas de arriba. He mantenido algunas de las líneas de la estructura intactas para que puedas ver lo que pensaba cuando las dibujé.

Apuntes de un autodidacta

Los pies

Los pies: conoce tus formas básicas!

Como cualquier cosa que dibujes, los pies también consisten en formas básicas. Yo lo he separado en 3 partes.

- 1) Un cilindro para la espinilla
- 2) Medio cacahuete para la parte frontal
- 3) Una forma redondeada para el talón.

Vista lateral

Aquí puedes ver esas formas básicas por debajo del pie. La espinilla entra en la articulación del tobillo y a esta se bifurca por detrás hacia el talón y por delante hacia los dedos de los pies. Observa que el pie no queda apoyado de forma plana en el suelo... hay un arco entre la base de los dedos y la base del talón.

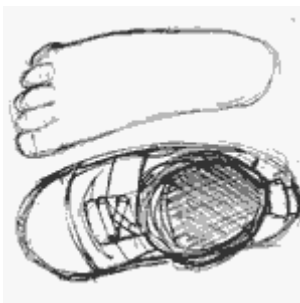
Si el zapato encaja...

Un zapato es básicamente es una envoltura para las formas básicas del pie. Mirar fotos de zapatos te dará ideas para los estilos. Aquí he elegido una bota del ejercito de USA modificada. Asegúrate de que la suela del zapato esté por debajo de la base del pie. Hay alrededor de 1/4 de pulgada de goma entre la base del pie y la base de la suela.

Si estas atascado...

Dibuja primero el pie. Esto te dará una mejor idea de como envolver el zapato alrededor de la forma del pie.

La Plantilla

Observa como el pie tiene forma de plantilla redondeada curvada hacia el centro del cuerpo. Los dedos de los pies son también arqueados como los dedos de las manos... el dedo central suele ser el mas largo.

Apuntes de un autodidacta

El arco del pie

De acuerdo, este pie es un poco ancho pero por lo menos puedes ver las estructuras importantes.

Todos habréis visto huellas de zapato en la arena. El talón y la bola del pie están unidos por el borde exterior del pie. El arco del pie no entra en contacto con el suelo.

Dominando las formas en perspectiva

Una vez entiendas como está compuesto un pie puedes empezar a ser creativo con poses de acción. Echa una buena mirada a aquellas formas básicas que he dibujado en el paso 1 y mira si puedes encontrarlas en este dibujo de la izquierda.

Cipriano Jiménez
Marzo 2.007