

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

ESTUDIO DEL RETRATO REALISTA A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DEL GRAFITO
PARA EL DOMINIO DE LOS ESTUDIANTES DE BELLAS ARTES DE LA
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

PROFESORA : CIELO CHAVARRÍA

EDY ABEL PAZ MEDINA
8-816-1125

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL
TÍTULO DE LICENCIADO CON ESPECIALIZACIÓN EN ARTES VISUALES
CON ÉNFASIS EN DIBUJO Y PINTURA

AÑO LECTIVO 2024

Página para firma del Tribunal Examinador

Dedicatoria

A mis padres, por ser mi guía constante, por su apoyo incondicional y por enseñarme que con esfuerzo y dedicación, todo es posible.

A mis amigos, por ser mi refugio en los momentos difíciles y mis cómplices en cada logro.

Con mucho aprecio a los profesores, por compartir su conocimiento y motivarme a dar siempre lo mejor de mí.

A las nuevas generaciones de artistas, tanto en el campo académico y profesional como social, para que en su formación logren concebir que el aprendizaje es un camino infinito, que la humildad es la llave que lleva al éxito y que el arte es la herramienta más poderosa para enviar un mensaje y preservar la historia.

Y, sobre todo, a mí mismo, por no rendirme ante los desafíos, por creer en mis capacidades y por demostrar que los sueños se alcanzan con trabajo duro y perseverancia.

Este proyecto es un reflejo de todos los que han contribuido, de una u otra manera, a este logro.

Agradecimientos

Agradezco a Dios, por darme el don de la creatividad, por mantenerme con vida, salud y sabiduría para cumplir mis metas.

Mi más sincero agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la realización de este proyecto.

En primer lugar, agradezco a mi asesora de tesis, la profesora Cielo Chavarría, por su orientación, paciencia y valiosas aportaciones durante todo el desarrollo de esta investigación. Su vasta experiencia, sus conocimientos y apoyo han sido fundamentales para alcanzar este logro.

A la Facultad de Bellas Artes y sus directores, quienes estuvieron dispuestos en brindarme los recursos y el espacio necesarios para llevar a cabo esta investigación, así también su colaboración y apoyo.

A mi familia, quienes con su amor, comprensión y apoyo incondicional me han impulsado a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Gracias por creer en mí y brindarme la fortaleza necesaria para completar este trabajo.

A los compañeros y amigos, que con su compañía, consejos y ánimo me han inspirado a superar los retos que surgieron en este camino.

A todos ustedes, mi más profundo agradecimiento. Este logro no habría sido posible sin su apoyo y confianza. Gracias.

Introducción

En este trabajo de investigación, cuya propuesta es el estudio, análisis y representación plástica del retrato realista, a través de la técnica del grafito.

El cual surge debido a la búsqueda de artistas, por parte de la Universidad de Panamá, que pudieran retratar por medio del dibujo, el rostro de los decanos de la Facultad de Bellas Artes, por lo que me siento honrado al realizar este trabajo.

El proyecto hace referencia al retrato elaborado a lápiz de grafito y contiene información histórica y práctica acerca de este género artístico, ya que tiene como objetivo resaltar su importancia dentro de la historia del arte y el estudio diverso de sus técnicas.

Para las Bellas Artes el retrato es definido como un género considerado de alguna manera “ambiguo”, ya que, para muchos críticos del arte, un retrato debe contener elementos específicos, aunque para otros son los propios creadores los que deben decidir si su trabajo se debe enmarcar en la categoría de las Bellas Artes o no.

La realidad es que todo retrato presenta sus propios patrones que pueden usarse como la firma del artista. Algunos de estos patrones incluyen desde poses, iluminación, sombras, hasta expresiones que le proporcionan un toque de elegancia a sus retratos.

Índice

Justificación.....	10
Planteamiento del Problema.....	12
Pregunta de Investigación.....	13
Objetivos Generales:.....	14
Objetivos Específicos:.....	14
Delimitación.....	15
Alcance.....	16
Habilidades de observación y análisis:.....	16
Dominio técnico del material:.....	16
Composición y encaje inicial:.....	16
Factores emocionales y motivacionales:.....	16
Impacto de las referencias visuales:.....	16
Marco Metodológico.....	17
Enfoque Metodológico.....	17
Diseño de Investigación.....	17
Técnica de Investigación.....	17
1. Definir objetivos claros.....	17
2. Selección de fuentes.....	18
3. Clasificación y organización de la información.....	18
Rol del Investigador.....	18
1. Explorador y Curador de Información.....	18
2. Analista Crítico.....	18
3. Constructor de Marco Teórico.....	19
4. Enlace entre la Teoría y la Práctica.....	19
5. Contribuyente a la Innovación Educativa.....	19
CAPÍTULO I.....	20
Marco Teórico.....	20
Descripción del Tema.....	20
Antecedentes.....	21
Reseña Histórica.....	22
El Retrato en la Prehistoria.....	22
El Retrato en Egipto.....	26
El Retrato en Mesopotamia.....	29
El Retrato en Grecia.....	32
El Retrato en Roma.....	34
El Retrato durante la antigüedad tardía y la Edad Media.....	37
El Naturalismo de Giotto y el Realismo de Jan Van Eyck (c. 1300 – 1450).....	39
La Influencia del Renacimiento italiano (c. 1450 – 1530).....	42

El Retrato Florentino - Simonetta Vespucci, la mujer más retratada del mundo.....	44
Período post renacentista, surgimiento del Retrato Surrealista y Manierista (c. 1530 – 1700).....	45
El Retrato en el Barroco.....	47
La Mujer en la Historia del Retrato.....	50
El Retrato en el Romanticismo.....	52
Expansión del retrato: fotografía de ayer (c. 1700 – 1900).....	53
Retrato del siglo XX.....	55
El Retrato en la Actualidad.....	58
El Hiperrealismo y el Fotorrealismo.....	58
CAPÍTULO II.....	61
Concepto de Arte y Datos Generales de la Historia del Grafito.....	61
Concepto de Arte.....	61
Definición personal de Arte.....	61
Concepto de Retrato.....	61
Definición por la RAE.....	62
Definición por la Gran Enciclopedia de España.....	62
¿Qué es el Grafito?.....	63
Descubrimiento del Grafito.....	63
Origen de los Lápices de Grafito.....	65
Clasificación de Lápices de Grafito.....	65
Clasificación de dureza de los lápices de grafito según el porcentaje de su composición.....	67
Fabricación de los primeros lápices de grafito.....	68
Elementos representativos del Retrato en Grafito.....	71
Tipos de Trazos.....	71
A. Cross Hatching o Trazo Cruzado.....	72
B. Circulismo.....	72
C. Prueba técnica de sombreado.....	72
D. Esquema.....	72
E. Eclosión.....	73
F. Esgrafiado.....	73
G. Stippling.....	73
H. Trazo de ida y vuelta.....	73
I. Scumbling.....	74
J. Difuminado.....	74
Materiales utilizados en el retrato en grafito.....	74
Lápiz 2H:.....	74
Lápiz HB:.....	74
Lápiz 2B:.....	75
Lápices 3B y 4B:.....	75
Lápiz 5B:.....	75
Lápiz 6B:.....	75

Lápices 7B y 8B:.....	75
Lápiz Portaminas:.....	75
Sacapuntas:.....	76
Goma de borrar:.....	76
Polvo de grafito:.....	76
Borrador eléctrico o Borradores de polímero de alta precisión:.....	76
Pinceles de cerdas suaves:.....	76
CAPÍTULO III.....	77
Métodos de construcción del rostro, composición, tipos y estilos de retratos, procesos de producción y aspectos administrativos.....	77
Métodos de construcción del retrato.....	77
A. El Método Loomis.....	77
B. El Método Reilly.....	80
C. Cuadriculado.....	83
D. Proporción Áurea o Sección de Oro.....	84
La Composición del Retrato.....	87
Tipos de retratos según el plano.....	87
Plano entero o figura:.....	87
Plano americano:.....	87
Plano medio:.....	87
Plano medio corto:.....	88
Primer plano:.....	88
Primerísimo primer plano:.....	88
Plano de detalle:.....	88
Autorretrato:.....	88
Estilos de Retratos:.....	88
Retrato artístico:.....	88
Retrato religioso:.....	89
Retrato histórico:.....	89
Retrato popular:.....	89
Retratos desnudos:.....	89
Retrato de vanidad (Vanity Portraiture):.....	89
Influencias.....	90
Artísticas.....	90
Caravaggio:.....	90
Luis Royo:.....	90
Marcello Barenghi:.....	90
Académicas.....	92
Profesor Jorge Chong:.....	92
Sergio “Madmagos” Smith:.....	92
Profesor Roberto Fajardo:.....	92

Profesor Digno Quintero.....	93
La técnica del grafito como aporte a la sociedad panameña.....	93
Proceso previo a la elaboración del retrato.....	94
Adquisición de Modelos.....	94
Organización de Materiales.....	94
Lápices.....	95
Borradores.....	95
Sacapuntas.....	95
Difuminadores.....	95
Cuchilla.....	95
Presupuesto.....	96
Proceso de Producción.....	97
Dibujo.....	97
Sombreado.....	98
1. Ilusión de la luz en mis retratos.....	98
2. Valor de la oscuridad en mis retratos.....	99
Acabados.....	99
Descripción del Proceso.....	100
Modelos de la serie de retratos.....	102
Cronograma.....	103
Serie de Retratos.....	105
CAPÍTULO IV.....	115
Resultados.....	115
Respuesta.....	116
Factores formativos:.....	116
Factores externos:.....	117
Factores psicológicos y culturales:.....	117
Estrategias para superar estas limitaciones:.....	117
Conclusión.....	118
Recomendaciones.....	119
Referencias Bibliográficas.....	120

Justificación

En primer lugar, la ilustración de retratos se ha convertido en una herramienta importante en la publicidad y el marketing de Panamá. Los retratos dibujados son utilizados por empresas de una variedad de industrias, como la moda, la belleza, la tecnología y el entretenimiento, para publicitar tanto sus productos como sus servicios de una manera más creativa y llamativa. Los retratos dibujados ayudan a conectarse más directamente con el público objetivo y mostrar la personalidad de la marca.

Además, el dibujo en retrato también ha ganado popularidad en las redes sociales como Instagram y herramientas de gestión estratégica como Canvas, donde los artistas locales comparten sus trabajos y reciben encargos de retratos personalizados. Muchas personas en Panamá buscan retratos hechos a mano para regalar a sus seres queridos o para guardar recuerdos de momentos importantes en sus vidas. Más artistas locales han comenzado a especializarse en la técnica del dibujo en retrato y a ofrecer sus servicios de manera profesional como resultado de esta demanda.

Por otro lado, el dibujo en retrato también se ha hecho un lugar en la cultura y el entretenimiento de Panamá. Los artistas locales han hecho exposiciones y colaboraciones en galerías de arte y eventos culturales donde los retratos dibujados son el centro de atención. Esta forma de arte ha demostrado su capacidad para emocionar y cautivar a la audiencia, convirtiéndose en una parte importante de la escena artística panameña.

El presente trabajo de grado va de la mano con una solicitud realizada por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Se solicita la representación artística de los regentes que han dirigido el decanato hasta la actualidad, dicho requerimiento surge en la búsqueda de profesionales que puedan rescatar fielmente los rasgos de los regentes. Esta investigación propone motivar a los estudiantes, utilizar algunos métodos prácticos como herramientas que les ayuden a desarrollar mejoras en la ejecución de retratos. El propósito es que los noveles artistas salgan de su zona de

confort, experimentando técnicas en las que quizás no veían un potencial, y así alcanzar índice de resultados como lo es el grafito y así alcanzar su dominio en un nivel superior.

El estudio se justifica, pues, permite comprender los elementos esenciales que se necesitan desde el punto de vista teórico, práctico y metodológico para fortalecer el desarrollo de competencias en los estudiantes, incluyendo capacidades vinculadas al proceso del retrato, que son propicias para la expansión del arte pictórico retratista dentro del ámbito universitario respectivo.

Los estudiantes, a través del retrato, podrán aproximarse a la realidad de una manera práctica y creativa, descubrir, capturar la realidad perceptiva, tal como lo hicieron los artistas que propusieron el realismo y la técnica del grafito.

Cabe resaltar que el proyecto de investigación podrá ser fuente de consulta y de información para la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Panamá, profesionales de las artes plásticas y docentes de bellas artes, pues reconstruye una realidad constante y hace una aproximación a las relaciones existentes entre el arte y la educación.

Planteamiento del Problema

En Panamá existen pocos retratistas con formación académica por múltiples razones; una de ellas, la escasez de asignaturas que profundicen el estudio de esta disciplina, por ello, la mayoría optan por adquirir conocimientos de manera empírica, hallando principal interés en vídeos-tutoriales, libros entre otros medios.

En la Escuela de Artes Visuales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, las causas de este problema se presentan en gran medida por la falta de práctica o desinterés de parte de los estudiantes.

En los últimos años, el dibujo en retrato es una forma de arte comercial que ha ganado popularidad en Panamá. Su habilidad para transmitir la personalidad y la belleza de las personas, así como su adaptabilidad a varios ámbitos, lo convierten en una herramienta valiosa para empresas, artistas y el público en general. El retrato no está siendo promovido adecuadamente en este aspecto.

Los estudiantes deben apropiarse de la técnica y practicar; al dibujar a lápiz de grafito, no obstante, suelen encontrar varios problemas para poder dedicarse a esta técnica, en este contexto, pude percibir claramente el desinterés por la práctica y la mejora que pudieran obtener los estudiantes de Artes Visuales la cual deben dominar para poder comercializarla. La dificultad para obtener diferentes tonalidades y texturas en el dibujo es uno de los problemas más comunes al usar grafito. La técnica de dibujo y la presión pueden afectar la calidad del trazo. La durabilidad del dibujo es otro problema común con el grafito. De vez en cuando, el grafito puede desvanecerse con el tiempo o con el roce de la mano, lo que puede dañar el valor del dibujo a largo plazo. Esto puede ser particularmente difícil si estamos trabajando en un proyecto que requiere un alto nivel de precisión y detalle.

Pregunta de Investigación

1. ¿Qué factores afectan a los estudiantes de Bellas Artes y limitan el dominio de la técnica del grafito para realizar un retrato realista?

Objetivos Generales:

- Proporcionar a los estudiantes y artistas en general, datos importantes sobre la historia del retrato en general, la historia del grafito y los movimientos que dieron paso a la evolución del retrato realista hasta nuestros días.

Objetivos Específicos:

- Promover la práctica y el desarrollo de las habilidades para mejorar el dibujo del rostro.
- Dar a conocer técnicas de dibujo apropiadas como el cross hatching, el circulismo, el stippling, el difuminado entre otros que contribuyen al progreso de los estudiantes de Bellas Artes.
- Brindar a los estudiantes información sobre métodos de construcción del rostro para la realización de los bocetos con la mayor precisión posible.
- Realizar una exposición que permita referenciar con la mayor exactitud posible, la identidad de los regentes del decanato de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá para el conocimiento de los espectadores.

Delimitación

Este estudio se centra en el análisis del retrato realista en grafito como técnica artística, orientado a estudiantes de la Escuela de Artes Visuales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, Campus Harmodio Arias Madrid que buscan perfeccionar sus habilidades en esta área. La investigación se realizará en el contexto de un grupo específico de estudiantes universitarios, en un rango de edad entre 18 y 25 años interesados en el retrato. La técnica estudiada será exclusivamente el grafito, excluyendo otras técnicas o materiales como carbón, tinta o pintura al óleo. El enfoque será práctico y teórico, abordando aspectos relacionados con la evolución del retrato realista, la historia del grafito, las actuales tendencias y conocimientos sobre los tipos de materiales que se utilizan, los distintos trazos y métodos de construcción del rostro.

El estudio estará limitado a un periodo de 12 meses, tiempo durante el cual se aplicarán metodologías de aprendizaje y revisión de los factores que influyen en la mejora de sus resultados artísticos.

Alcance

El objetivo principal es identificar y analizar los factores clave que contribuyen a que los estudiantes logren retratos realistas en grafito con mayor precisión técnica y expresividad artística. La investigación abarcará los siguientes aspectos:

Habilidades de observación y análisis:

Se estudiará cómo la percepción visual detallada y las proporciones influyen en la calidad del retrato.

Dominio técnico del material:

Se evaluará el uso adecuado de lápices de diferentes graduaciones, técnicas de sombreado, texturizado y degradado.

Composición y encaje inicial:

Se analizarán los métodos para estructurar el retrato antes de entrar en los detalles.

Factores emocionales y motivacionales:

Se explorará cómo la confianza del estudiante, el tiempo dedicado a la práctica y el interés personal en la técnica afectan sus resultados.

Impacto de las referencias visuales:

Se investigará cómo el uso de fotografías y estudios previos mejora la precisión y profundidad del trabajo.

Este estudio proporcionará herramientas prácticas y teóricas que podrán ser aplicadas para diseñar estrategias de enseñanza efectivas y fomentar el desarrollo artístico en el área del retrato realista en grafito.

Marco Metodológico

Enfoque Metodológico

Este estudio se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, el cual permite comprender de manera profunda los procesos y habilidades involucrados en el dominio de la técnica del grafito para realizar retratos realistas. El enfoque cualitativo se centra en la interpretación de significados, procesos y contextos, siendo especialmente útil para explorar fenómenos artísticos y educativos.

Diseño de Investigación

El diseño elegido es etnográfico, dado que este permite al investigador integrarse en el entorno y observar directamente cómo los estudiantes desarrollan y perfeccionan las habilidades en la técnica del grafito. Este diseño permite capturar los aspectos prácticos, emocionales y cognitivos involucrados en el proceso creativo.

Técnica de Investigación

La técnica principal utilizada es la investigación documental, una herramienta fundamental en el desarrollo de tesis, especialmente cuando se aborda un tema tan específico como el estudio del retrato realista con grafito en el contexto del aprendizaje de estudiantes de Bellas Artes. Esta técnica implica recopilación, análisis e interpretación de información existente en diversas fuentes para construir una base teórica sólida y contextualizar el problema de investigación. A continuación, se describe cómo se aplica esta técnica en este caso:

1. Definir objetivos claros

Antes de comenzar la investigación documental, es crucial determinar los objetivos específicos relacionados con el tema. Por ejemplo:

- Comprender la evolución del retrato realista en el arte.
- Analizar las propiedades técnicas y expresivas del grafito en el dibujo.
- Identificar las habilidades que los estudiantes de Bellas Artes necesitan desarrollar para dominar esta técnica.

2. Selección de fuentes

Se deben identificar y seleccionar fuentes confiables y relevantes para la tesis. Estas pueden incluir:

- Libros especializados sobre técnicas de dibujo y teoría del arte.
- Artículos académicos que aborden el realismo en el retrato y el uso del grafito como medio.
- Manuales técnicos de dibujo para estudiantes y profesionales.

3. Clasificación y organización de la información

Es importante organizar las fuentes según su utilidad y pertinencia. Por ejemplo:

- Histórico-teórica: Fuentes que expliquen el desarrollo del retrato realista desde un punto de vista histórico.
- Técnico-práctica: Recursos que detallen cómo usar el grafito para lograr diferentes efectos (tonos, texturas, detalles).

Rol del Investigador

El rol del investigador mediante esta técnica es esencial y multifacético, incluyendo responsabilidades como:

1. Explorador y Curador de Información

El investigador debe:

- Identificar fuentes relevantes, como libros y materiales visuales relacionados con el retrato realista y la técnica del grafito.
- Seleccionar documentos confiables y significativos que aporten bases teóricas, históricas y técnicas para el estudio.

2. Analista Crítico

El investigador interpreta y evalúa críticamente la información recopilada para:

- Comprender los fundamentos técnicos y estéticos del retrato realista.
- Analizar cómo la técnica del grafito ha sido utilizada por artistas destacados y cómo puede adaptarse al contexto educativo.
- Reflexionar sobre estudios previos que exploren el impacto de esta técnica en el aprendizaje artístico.

3. Constructor de Marco Teórico

Con base en la información documental, el investigador construye el marco teórico de la tesis, abordando:

- La evolución del retrato realista y su importancia en las Bellas Artes.
- Las propiedades y ventajas del grafito como medio artístico.

4. Enlace entre la Teoría y la Práctica

El investigador conecta los datos documentales con la práctica artística:

- Demostrando cómo el uso del grafito puede mejorar las habilidades de observación, técnica y expresión de los estudiantes.
- Proponiendo ejercicios prácticos basados en la teoría documentada.

5. Contribuyente a la Innovación Educativa

Al sintetizar la información recopilada, el investigador propone enfoques novedosos para integrar la técnica del grafito en el aprendizaje del retrato, aportando soluciones concretas y útiles para el desarrollo académico de los estudiantes.

En resumen, el investigador actúa como mediador entre la información documental y su aplicación práctica en un contexto educativo específico, asegurando que el conocimiento teórico recopilado contribuya al desarrollo técnico y artístico de los estudiantes.

CAPÍTULO I

Marco Teórico

En este apartado serán expuestos la descripción del tema, sus antecedentes, las principales teorías y conceptos que sustentan esta investigación.

Descripción del Tema

Una de las formas de arte más comunes es el retrato realista, que permite captar la esencia y la personalidad de una persona a través de una representación realista de su rostro. Este ensayo examinará el retrato realista utilizando la técnica del grafito, que es una de las herramientas más comunes y flexibles para el dibujo.

El grafito realista requiere una observación cuidadosa y detallada de las formas, luces, sombras y texturas presentes en el rostro de la persona retratada. Esta técnica tiene como objetivo capturar tanto la apariencia física del sujeto como su expresión y personalidad.

El grafito es una herramienta ideal para representar la variedad de colores y luces presentes en la piel humana porque es un material versátil que permite jugar con una amplia gama de tonalidades y matices. Además, es ideal para retratos realistas, donde la precisión y la fidelidad a la realidad son esenciales, debido a su facilidad para corregir errores y su capacidad para crear detalles finos.

Los artistas de todas las épocas han utilizado el retrato realista para capturar la belleza y la complejidad de la figura humana. La técnica del grafito ha sido utilizada para crear algunos de los retratos más famosos y conocidos a nivel mundial, demostrando su capacidad para transmitir emociones y contar historias.

Antecedentes

Es importante mencionar que no existen trabajos relacionados al tema en desarrollo de esta investigación, por ello, se emplearon una serie de estudios de campo para obtener información y desarrollar alternativas que se adaptarán a la problemática.

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, debemos tomar como referencia factores como las exposiciones dentro de las actividades que se han presentado durante cada año lectivo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá y el progreso artístico de los estudiantes en general.

La especialización de la Escuela de Artes Visuales nos ofrece una variedad de talleres para escoger, en este caso, el de Dibujo y Pintura es considerado el más llevadero por los estudiantes para culminar la carrera dentro de la Facultad de Bellas Artes, optando siempre por La Pintura, pero dejando de lado El Dibujo. La razón no es otra que la complejidad de realizar este último, ya que se requiere cierta destreza, detalle y paciencia, pero más que nada práctica.

Otra de las razones es que no había en el pensum académico de la Universidad de Panamá en el período que asistimos a clases, una materia dedicada al Arte del Retrato, no obstante, el plan de estudio posee dos materias cuyos contenidos enfatizan el Dibujo Anatómico y Dibujo Natural; la primera se define por brindar conocimiento general sobre la anatomía del ser humano, mientras que la segunda se enfoca en el estudio de la figura humana de cuerpo entero, el bodegón o naturaleza muerta.

Desde otro ángulo, hay artistas del extranjero cuya formación (cursos, clases o talleres de Retrato), acapara en gran medida el mercado artístico y merma de manera considerable la capacidad y experiencia del artista panameño frente a las altas demandas. Si bien los artistas de nuestro país pueden lograr un desempeño magistral en este arte sin recurrir a medios académicos, el declive del nivel estudiantil es notable ante los requisitos que se presentan en el campo profesional.

Reseña Histórica

El Retrato en la Prehistoria

Uno de los mejores ejemplos que representan la existencia del retrato en la historia data de hace 23.000 años y es el caso de las cuevas de Velez Blanco en Almería, el famoso rostro de “Pepillo” o conocido en Almería como “Pepeíllo”, nombre con el que sus descubridores Sergio Ripoll y Francisco Javier Muñoz bautizaron este retrato de perfil.

Pintura rupestre de rostro "Pepillo", Cuevas de Velez Blanco, Almería, 23,000 a. C.

La Venus XV de Dolní Věstonice, Moravia, Chequia, 25,000 a. C.

Pero la evidencia más longeva se remonta 25.000 años atrás, un retrato en escultura hallado cerca de la localidad checa de Dolní Věstonice en Moravia, Chequia el rostro de una mujer conocida como “La Venus XV”, esculpido con herramientas de piedra en el marfil de un colmillo de mamut. Tiene unas dimensiones de 4,7 centímetros de altura por 2,1 de anchura y 1,9 de profundidad. La figura presenta el pelo recogido en una especie de moño, con una línea incisa que marca la parte superior de la frente. Las cejas se dibujan cuidadosamente sobre unos ojos excepcionalmente tallados, y unas nariz y boca perfectamente proporcionadas. Se aprecia una ligera deformación en uno de los lados de la cara. Fue encontrada en 1937. Por ello durante mucho tiempo se le consideró una falsificación. Este se convierte en el retrato más antiguo, junto a los descubiertos en las cuevas de Almería.

Estos descubrimientos nos muestran la versatilidad de nuestros ancestros para la creación artística, siendo utilizados como forma de comunicación o amuletos sagrados.

Tanto científicos como artistas certifican la existencia del retrato en las cuevas de La Marche, con una antigüedad de 15.000 años. Estos ya forman parte de los retratos famosos de la historia del arte.

Más avanzada la prehistoria, los dibujos comienzan a realizarse usando más elementos y características, consiguiendo unos resultados más detallados. Surge con el sentimiento y la necesidad de expresión por parte de los individuos, desde entonces el ser humano ha experimentado una gran búsqueda por plasmar su creatividad propia, apareciendo la figura del artista en cada una de las civilizaciones y culturas que han ido apareciendo sobre la faz de la tierra.

Pinturas rupestres del Barranco de Valltorta,
Castellón, hacia el 7000 a. C.

El retrato es todo un arte que, desde hace siglos, lleva siendo uno de los pilares del dibujo y la pintura entre muchas otras ramas, dejando un registro evolutivo a lo largo de la historia. El hombre siempre ha querido dejar su impronta. En un principio, en las pinturas rupestres, se cree que la pintura estaba unida a rituales. Por ello, las primeras personas que se ven dibujadas aparecen cazando.

De esa manera creían tener mayor probabilidad de éxito en la cacería, de la que dependían para sobrevivir.

Los primeros retratos tal como los conocemos se dieron en monedas en la antigua Persia y en los relieves de las tumbas de Mesopotamia y Egipto en la edad antigua, donde tuvo su florecimiento aproximadamente hace unos 5000 años. En estos últimos casos, con una finalidad funeraria y para contar historias.

El Retrato en Egipto

Se revela que los primeros retratos de la historia fueron esculturas. Los cráneos humanos encontrados en Jericó donde los rasgos se recrean con yeso y los ojos con conchas, manifiestan la voluntad de reconstruir la persona del difunto, pero son retratos plenamente intencionales, en cuanto están ligados a esquemas del todo genéricos, a pesar del auxilio de la escultura ósea subyacente.

Situado al nordeste de África, Egipto es hogar de las primeras evidencias pictóricas, pinturas conservadas debido al clima y al hecho de haberse quedado sepultadas bajo tierra, gracias a ello hoy podemos acceder a valioso material para la historia del arte y de la humanidad, que nos desvela los inicios del retrato pictórico en Egipto.

El Antiguo Egipto es un ejemplo típico de cultura que, teniendo plenos medios técnicos, evitó la producción de retratos fisonómicos, al menos durante la mayor parte de su historia artística. Muchas figuras indicaban, a través de la aposición de diversos nombres, personajes diversos, comprendiendo los retratos de los soberanos, en los cuales el nombre tenía un valor significativo que valía por los rasos fisonómicos, mientras que no faltan ejemplos de soberanos representados como toros o leones. El realismo se veía como algo bajo y contingente, adaptado a las escenas de la vida cotidiana de las clases inferiores. El retrato tipológico permanece en auge, aunque con algunos acentos de diferenciación fisonómica debida al particular procedimiento de los escultores de elaborar a partir de máscaras en yeso modeladas con relieve en creta con los rasgos del difunto.

Pintura funeraria egipcia.

Sólo en el Imperio Nuevo, tras la reforma religiosa de Amenofis IV, se produjeron en Egipto auténticos retratos fisonómicos, con acentos psicológicos, como los numerosos retratos de Akenatón y Nefertiti.

Retrato de Akenatón y Nefertiti.

Durante la tardía dinastía saíta (663 – 525 a. C.) se produce una nueva vuelta al retrato verídico, pero es de una adecuación fisonómica superficial, ligada más al virtuosismo técnico que a la presencia de valores que expresar. Tras la conquista griega, el retrato egipcio perdió las características propias para entrar en la corriente helenística.

También cabe el autorretrato. El primer artista del que se conoce el nombre es el escultor del faraón egipcio Akenatón, Bac (hacia el 1365 a. C.), si bien se cree que los autorretratos son tan antiguos como el arte rupestre.

En teoría, en los primeros retratos pictóricos de la historia de la civilización, los artistas buscaban sintetizar, crear una imagen visualmente simple para facilitar el recuerdo de esta, porque cuanto más sencilla fuere una imagen, más se retiene mentalmente la idea que se intenta transmitir, estos lo sabían y lo aplicaban como una estrategia. Aunque como en cualquier ámbito, surgen cambios, varían los cánones y con el pasar del tiempo nos encontramos con que los artistas cada vez le prestan más atención a las cualidades reales del personaje que estaban retratando. Ejemplos de retratos de principios de Egipto incluyen: la escultura, Menkaura y su reina (c. 2470 a. C.); las esculturas, el Faraón Akenatón (c. 1364 a. C.), La Hija de Akenatón (c. 1375 a. C.), el busto de

Nefertiti (c. 1350 a. C.); y los retratos de las momias de El Fayum (c. 200 d. C.). Los retratos también fueron pintados en paneles, aunque casi ninguno de ellos ha sobrevivido. Una famosa excepción es la serie de retratos de momias Fayum (c. 50 a. C. - 250 a. C) que se encuentran en El Fayum cerca de El Cairo, en Egipto.

Menkaura y su reina Jamerernebty II,
2470 a. C.

El Faraón Akenatón, 1364 a. C.

El busto de Nefertiti, por
Tutmose, Antiguo
Egipto, 1350 a. C.

Los antiguos retratos de las momias de El Fayum,
Movimiento Artístico (Arte Copto) nacido en el
Antiguo Egipto, entre 30 a. C – 640 d. C.

El Retrato en Mesopotamia

Hasta la época sumeria hay una producción genérica de retratos “intencionales” (distinguibles solo por el nombre impreso), “tipos-lógicos” (en los que se distinguen algunos atributos de una clase de individuo).

La pintura de retratos puede considerarse como arte público o privado. En las antiguas civilizaciones mediterráneas, como las de Egipto, Grecia y Roma, y Bizantino, el retrato era principalmente una forma de arte público, o un tipo de arte funerario para dioses, emperadores, reyes y papas. Retratos que fueron ejecutados como esculturas en bronce, mármol o piedra, o como pinturas sobre tablas o murales frescos.

Monedas de la antigua Persia

Relieves de Mesopotamia

Cabeza de Sargón de Acad
(primer emperador de la
historia) 2250 a.C.

Además de realizarse obras de arte privadas, típicamente para familias reales, durante la era sumeria, egipcia y griega, la mayoría de los retratos antiguos fueron arte público, diseñado para decorar áreas públicas y reflejar la moral y los valores religiosos de la época.

El retrato en Mesopotamia, aunque no se desarrolló en el sentido moderno de representar rasgos individuales exactos, fue una parte importante de la expresión artística y cultural. En esta región, que abarcó civilizaciones como los sumerios, acadios, babilonios y asirios, las representaciones de figuras humanas y divinas estaban cargadas de simbolismo, poder y espiritualidad.

Los retratos en Mesopotamia no buscaban capturar una representación realista o fiel de los individuos, sino que solían ser estilizados y enfocados en resaltar el estatus, la autoridad o la conexión con lo divino. Las obras se realizaban en materiales duraderos como piedra, metal o terracota, lo que refleja su propósito de perdurar a lo largo del tiempo.

Como retratos religiosos se encontraban esculturas las cuales eran imágenes votivas, creadas para representar a los adoradores frente a los dioses en templos. Las estatuillas de devotos con manos juntas y ojos grandes y abiertos como símbolo de vigilancia eterna ante lo divino son un ejemplo típico.

Estatuillas, época sumeria, Templo Cuadrado de Fresno c. 2900-2600 a. C.

En el aspecto político, los reyes y gobernantes encargaban esculturas y relieves para glorificar sus conquistas, legitimar su autoridad y enfatizar su relación con los dioses. Estos retratos eran menos individualizados y más icónicos, destinados a reflejar el poder y el rol del gobernante.

Como retratos conmemorativos, algunos eran colocados en monumentos o tumbas para preservar la memoria de figuras importantes.

Bajo relieve en muro de palacio de Sargon II en Asiria (ahora Khorsabad, Irak), 716–713 a. C.

El Retrato en Grecia

Demuestran un cambio en la perspectiva y ejecución de las obras, su técnica y forma de plasmar en ellas la sutileza, la sensibilidad, conlleva un importante salto evolutivo para el retrato, obras con la capacidad de mostrar una parte psicológica del personaje, características determinadas que adoptaron los romanos en su conquista a Macedonia y Grecia, popularizando el estilo que estuvo presente de una forma autónoma y homogénea durante todo el período del imperio, desde los tiempos del emperador Augusto hasta su caída, por la invasión bárbara del año 476.

Algunos retratos esculpidos griegos fueron: el busto de mármol, Sócrates (c. 340 B. C. E.); así como numerosos bustos, relieves y estatuas de dioses griegos, desde Afrodita hasta Zeus. Escultores importantes durante el período griego clásico fueron Policleto, Mirón y Fidias

Vemos, por tanto, que fue con la escritura con que se empezó a popularizar el retrato. Además, en Grecia y Roma, los retratos eran habituales. La escultura, otra forma de retratar, también apareció en dicha época, de que fuera creada la fotografía, la única forma en que se podía registrar la apariencia de una persona era a través de un retrato pintado, esculpido o dibujado.

Retrato de Mujer Griega

La Atenea Lemnia, por Fidias, siglo V a. C.

La búsqueda por la notoriedad, la divinidad, el poder, el prestigio, el recuerdo de figuras representativas, el costumbrismo de burgueses de épocas pasadas o bien figuras y estrellas internacionales en obras vanguardistas como las que se apreciaban en el Siglo XX forman parte de la historia del retrato hasta nuestros días.

El Doríforo, por Policleto, 450 - 440 a. C.

Esculturas de la Antigua Grecia.

El Retrato en Roma

Se caracteriza por plasmar la política práctica. Bustos de retratos de todos los emperadores, desde Julio César hasta Constantino, fueron esculpidos en mármol o bronce. Estas estatuas y bustos se exhibieron en público en todo el imperio, para celebrar el poder romano. Una gran industria de las artes creció en la capital, atrayendo a escultores, pintores y artesanos de toda Italia y Grecia, simplemente para hacer frente a esa demanda de retratos imperiales.

Hay, por ejemplo, más de 250 bustos sobrevivientes del emperador Augusto.

Escultura de Augusto Prima Porta, siglo I d. C.

La Piedad, Ciudad del Vaticano, por Miguel Ángel, 1498-1499

Busto de Antínoo Farnesio, entre 130 y 137 d. C.

Retrato funerario de Catón y Porcia, Alto Imperio Romano, siglo II.

En Roma se acentúa el arte público sumado a la implementación del cristianismo como su religión oficial haciendo adaptaciones de otras religiones y civilizaciones anteriores. También podemos captar las similitudes entre las representaciones del dios Zeus con la imagen que adopta el cristianismo para el Mesías profetizado, el salvador, Cristo el cual se ha convertido en uno de los personajes más retratados en la historia del arte.

Cristo Pantocrátor, Catedral de Cefalú, Sicilia, Italia, Siglo XII

El Retrato durante la antigüedad tardía y la Edad Media.

Con la llegada de la Edad Oscura después del saqueo de Roma (c. 450 d. C.), el arte público tomó una forma menos conspicua. Los retratos, así como otros tipos de pinturas, se crearon principalmente para el interior de iglesias, monasterios (generalmente en forma de murales de frescos o pinturas de paneles de encáustica), o se utilizaron para ilustrar manuscritos del Evangelio iluminados, como los Evangelios de Garima (390 – 660) de Etiopía y el Libro de Kells (c. 800) de Irlanda.

El único gran patrocinador de las artes durante la mayor parte de la era medieval fue la iglesia. Ejemplos de trabajos de este período incluyen: retratos e íconos de paneles de encáustica desde el Monasterio de Santa Catalina, en el Monte Sinaí, como, por ejemplo, Madonna con el Niño Throned (c. 600 d. C.).

Madonna con el Niño, entronada,
Monasterio de Santa Catalina, 600 d. C.

Durante los períodos románico y gótico hasta el siglo XIV (c. 1000 – 1300), los retratos se ampliaron para incluir vitrales, gran parte de los cuales todavía se pueden ver en las obras maestras arquitectónicas como La Catedral de Chartres y La Catedral de Notre Dame en París.

Vitral de la Catedral de Notre Damme

El Naturalismo de Giotto y el Realismo de Jan Van Eyck (c. 1300 – 1450)

El estilo bizantino de la pintura de retratos que dominó a lo largo del período 450 – 1400, no era compatible con las imágenes de la vida real. En su lugar los pintores se adhirieron a un estilo hierático del arte, en el que las características espirituales y humanas de una figura debían inferirse de motivos simbólicos. Este enfoque no naturalista no fue desafiado en gran medida hasta la llegada de Giotto (1266 – 1337), cuyos frescos de Scrovegni (Capilla de la Arena) fueron las primeras imágenes en presentar personas realistas de apariencia ordinaria, con formas tridimensionales sólidas.

El beso de Judas, Capilla Scrovegni, Padua, por Giotto, 1304-1306.

Este nuevo estilo pronto se hizo sentir en el arte del retrato adecuado: en primer lugar, entre los expertos en pintura al óleo del renacimiento holandés (c. 1400 – 1580) y el Renacimiento alemán, incluyendo a Jan van Eyck, Roger van der Weyden, Lucas Cranach y Hans Holbein – la pintura al óleo es especialmente propicia para imágenes de aspecto realista – y más tarde Francia, con obras como el Retrato de Carlos VII de Francia (1445 – 1450) por Jean Fouquet (1420 – 1481). Para el año 1500, el retrato se había convertido en un importante género de pintura.

Retrato de Tomás Moro, por Hans Holbein, 1527.

Retrato del Carlos VII de Francia, por Jean Fouquet, 1445-1450

El Retrato de un Orfebre, por Jan van Eyck, 1430.

La Influencia del Renacimiento italiano (c. 1450 – 1530)

El arte renacentista introdujo varias ideas nuevas en la pintura. Estos incluían conceptos técnicos, como perspectiva lineal, luz y sombra (claroscuro y sfumado) y modelado 3D, así como conceptos narrativos, como el humanismo. Estas ideas proporcionaron a los retratistas mayores recursos, lo que pronto llevó a un aumento notable en la calidad de los retratos renacentistas. Dichas adaptaciones creativas junto al detallismo representativo hacia los personajes principales incluso hacia los nuevos elementos del entorno son las características adoptadas por los artistas y retratistas para la creación de sus obras en esta época.

La Monalisa, por Leonardo Da Vinci, 1530.

La sibila de Delfos, Miguel Ángel, 1509.

La Dama del Unicornio, por Rafael Sanzio, 1505.

Retrato de Isabel de Este, por Tiziano, 1474-1539.

Mientras tanto, la iglesia mantuvo su dominio sobre el patrocinio de las bellas artes, encargando obras para catedrales, iglesias, capillas, monasterios y conventos. De hecho, el Vaticano estuvo a punto de quebrar durante el siglo XVI cuando los Papas sucesivos gastaron fortunas en la decoración de Roma. No hace falta decir, por lo tanto, que la mayoría de los retratos durante este tiempo fueron miembros de la Sagrada Familia, mártires o apóstoles. La influencia del Renacimiento en el retrato perduró durante siglos, mientras los artistas seguían emulando el estilo de Leonardo, Rafael, Tiziano y Miguel Ángel. Como mención importante, también estuvo presente el retrato veneciano (1400 – 1600).

El Retrato Florentino - Simonetta Vespucci, la mujer más retratada del mundo.

Año 1486, uno de los pintores de cuadros al óleo más reconocidos del renacimiento florentino, Sandro Botticelli, quien perteneciera a la tercera generación quattrocentista, encabezada por Lorenzo de Médici el Magnífico y Ángelo Poliziano, refleja en sus obras temáticas tanto religiosa como mitológica, compartiendo un mismo escenario como en la obra “El Nacimiento de Venus”, cuyo rostro de su personaje principal, se convierte en la mujer más retratada de esta etapa histórica, no sólo por su enamorado Botticelli, sino por un sin fin de pintores de cuadros que así lo consideraron, incluso tras su muerte.

Sin duda un ícono de la belleza plasmada con pintura al óleo.

El Nacimiento de Venus, por Sandro Botticelli, 1485-1486.

Período post renacentista, surgimiento del Retrato Surrealista y Manierista (c. 1530 – 1700)

Dos desarrollos importantes ocurrieron durante los períodos Manierista

(c. 1530 – 1600) y Barroco (c- 1600 – 1700). Durante el siglo XVI, las principales academias de arte establecieron una clara jerarquía de pinturas basándose en las cualidades “inspiradoras” percibidas de una imagen.

Se clasificaron cinco géneros, de la siguiente manera:

1. Las imágenes históricas, religiosas o mitológicas, que contienen una “narrativa” o “mensaje”, se consideraron como el género más digno.
2. Los retratos.
3. Las pinturas de género, las cuales se caracterizan por contener escenas cotidianas.
4. Los paisajes.
5. Las pinturas de bodegones.

Debido a esto, muchos retratistas intentaron mejorar la posición tanto de su pintura como de su tema al dar a sus retratos un marco histórico, religioso o mitológico.

En 1590, el extravagante surrealismo Milanés de Arcimboldo, se convierte en uno de los encargos más demandados de la recta final del renacimiento, debido a la fama que adquiere el artista tras la realización del retrato de Rodolfo II en traje de Vertumno.

Retratos realizados a partir de la composición de objetos, por lo que se cataloga como uno de los artistas que se salieron de los cánones establecidos y se atrevieron a innovar, en este caso utilizando el manierismo, un estilo artístico donde el artista empezó a olvidar del hiperrealismo, del naturalismo, de las medidas perfectas del cuerpo humano, modificándolas, buscado una elegancia artística en las formas de los sujetos u objetos de la obra, como en el caso de Parmigianino y Alessandro Ailon entre otros artistas plásticos.

Autorretrato de Giuseppe de Arcimboldo

Retrato de Rodolfo II en traje de Vertumno, por Giuseppe Arcimboldo, 1590.

El Retrato en el Barroco

Rembrandt trabajó con fondos oscuros y luces muy intensas y dramáticas, creando un gran contraste en sus obras de arte famosas. En 1665 Johannes Vermeer, nos aporta una lección magistral sobre la utilización del óleo, en este caso sobre tela y al estilo Barroco en su retrato. La Joven de la Perla o Muchacha con Turbante, en el cual existe un planteamiento verdaderamente moderno del personaje, para el momento histórico y o artístico, debido al atuendo, la expresión, el color y manejo de la luz, logrando un gran equilibrio con la genial colocación de un punto de tensión que añade una resplandeciente y luminosa perla situada sobre su oreja oscurecida, lo cual lleva al espectador a concentrarse sobre ella y desde ahí empezar un recorrido visual, guiado por los puntos de luz de esta compleja pintura, que nos evidencia con una nueva forma de plantear el aspecto visual de una obra de arte, respecto a los retratos renacentistas.

Un retrato sublime, expuesto en el museo Mauritshuis de La Haya. A mediados del siglo XVI, después del cisma europeo entre la Iglesia Católica en Roma y el movimiento protestante, causado por la Reforma de Lutero (c. 1520), el Consejo Católico de Trento decidió lanzar una gran campaña para volver a ganar desilusionados adoradores. Esta campaña, conocida como la Contrarreforma, utilizó el arte como un arma de propaganda, y por eso encargó una gran cantidad de pinturas y esculturas religiosas, muchas de ellas ejecutadas a escala monumental, incluidos algunos retratos icónicos, destacando maravillosas obras maestras de El Greco, Retrato de un cardenal (1600) y Retrato de Félix Hortensio Paravicino (c. 1605) entre otras y algunos retratos barrocos. Para pintores del siglo XVII que se especializaron en retratos de reyes, se pueden apreciar obras como las de Hyacinthe Rigaud (1659 – 1743), conocido por sus retratos de Luis XIV.

Autorretrato de Rembrandt (1659)

La Joven de la Perla, por Vermeer, 1665.

Retrato de un cardenal, por El Greco, 1600.

Retrato de Luis XIV de Francia, por Hyacinthe Rigaud, 1638-1715.

La Mujer en la Historia del Retrato.

La razón por la cual a estas alturas no había citado a ninguna mujer, es porque independientemente las que se dedicaban al mundo del arte, desempeñaban la función de ayudantes de los artistas principales varones, los cuales se ocupaban de firmar dichas obras de arte.

Artemisia Lomi Gentileschi, pintora italiana del Barroco fue una de las revolucionarias que defendieron este derecho fundamental, dejando constancia de su firma en las pinturas al óleo que realizaba, como en el ejemplo de este autorretrato en el que se plasma haciendo lo que ella más amaba, vivir pintando.

Autorretrato de Artemisia Gentileschi

Hay que destacar el ostentoso retrato a Napoleón, que él mismo encargó al ilustre pintor Jean Auguste Dominique Ingres, una verdadera declaración de poder absoluto.

Retrato de Napoleón en su Trono Imperial, por Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1806.

El Retrato en el Romanticismo

Siglo XVIII y XIX. En este el concepto de las obras se caracterizan por obedecer al corazón y no a la mente, es la liberación de los sentimientos del artista, desechando cualquier tipo de cánón, empezando por la literatura y extendiéndose al retrato de personas.

Etapas en la que el arte no tiene que ser bonito o estético, si no, simplemente que te hiciera sentir una emoción y esta puede ser una emoción triste o fuerte.

Retrato de Carlos III, Cazador, por Francisco de Goya, 1780-1786.

Expansión del retrato: fotografía de ayer (c. 1700 – 1900)

El retrato se expandió enormemente como género durante los siglos XVIII y XIX. Esto se debió a varios factores, entre ellos: el uso universal de aceites y lienzos; el aumento del comercio que a su vez creó un gran grupo de empresarios y terratenientes ricos de clase media; además, el uso del retrato como una forma de hacer un registro visual permanente de individuos y familias. En cualquier caso, hubo un crecimiento significativo en el arte del retrato durante este período, que sólo se detuvo con la introducción de la cámara en el siglo XX. Probablemente las dos mejores retratistas del siglo XVIII fueron la artista suiza Angélica Kauffmann (1741 – 1807), que estuvo activo en Londres y Roma, y Elisabeth Vigée-Lebrun (1755 – 1842), pintora de la corte de la reina María Antonieta. Otros excepcionales retratistas del siglo XVIII incluyen a Jean-Baptiste Greuze (1725 – 1805), conocido por sus exquisitas obras Rococó como *The White Hat* (1780, Museo de Bellas Artes, Boston).

En cuanto a las escuelas específicas, las características del retrato en inglés se analizan en: *Pintura figurativa inglesa de los siglos XVIII y XIX*, mientras que también se pueden ver ejemplos de retratos impresionistas notables de personas como Eduard Manet y otros.

Autorretrato de Angélica
Kauffmann

Autorretrato de Elisabeth Vigée
Lebrun

Un género especializado del retrato romántico que se hizo muy popular en la Inglaterra del Siglo XIX, se ejemplifica en las pinturas de Sir Edwin Landseer (1802 – 1873), cuyos retratos sentimentales de perros expresaron algunas de las virtudes subyacentes de la era victoriana.

Autorretrato de Sir Edwin Landseer, 1860.

Retrato del siglo XX

El siglo veinte mostró poco interés en la jerarquía clásica de los géneros y se absorbió con nuevas formas de representar la realidad en una era de guerras mundiales e incertidumbre moral. Después de una serie de retratos expresionistas, los avances en fotografía, cine y video hicieron que el retrato clásico pareciera anacrónico y de poco valor.

En cambio, los retratistas del siglo XX simplemente utilizaron el género como otro medio para promover su estilo de arte.

Las excepciones incluyen retratos de Picasso como el Retrato de Gertrude Stein (1906) y los del expresionista Modigliani tales como el Retrato de Juan Gris (1915) y el Retrato de Jeann Hebuterne (1918).

Retrato de Gertrude Stein, por Pablo Picasso, 1906

Retrato de Jeanne Hébuterne, por Modigliani, 1919.

Retrato de Marilyn Monroe, por Andy Warhol, 1962.

Retrato de Mao Zedong, por Andy Warhol, 1973.

Los desarrollos de posguerra también han sido influenciados por materiales artísticos adicionales, medios basados en computadora y nuevas formas de impresión, permitiendo nuevos trabajos en acrílicos, pintura de aluminio, formas de collage, serigrafías, impresiones de computadora y medios mixtos, así como una variedad de los nuevos medios escultóricos. Esta tendencia se ejemplifica en los retratos de Pop-Art de Andy Warhol (1928 – 1987), cuyos retratos impresos de Elvis, Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor y Mao-Tse-Tung se convirtieron en íconos de finales del siglo XX. El último estilo contemporáneo de retrato, conocido como fotorrealismo (hiperrealismo) es ejemplificado por artistas como el estadounidense Chuck Close (b. 1949).

Retrato de Rey Pelé, por Andy Warhol,
1978.

Retrato de Muhammad Ali, por Andy
Warhol, 1978.

El Retrato en la Actualidad

Existe una corriente que vio la luz en el Siglo XX y se plantó firmemente en la mente de los artistas contemporáneos, ha permanecido vigente hasta nuestros días y ha labrado su propio camino en la escena.

Más por el deleite en el acto de dibujar que por purismo alguno, los artistas que siguen esta corriente suelen valerse de la monocromía y de las herramientas más simples para sus representaciones minuciosamente detalladas, la mayoría utilizan lápiz de grafito y lo hacen con total maestría disfrutando de su sencillez.

Muchos artistas de corrientes famosas dentro de las artes pictóricas fueron tachados de aberrantes al principio por los críticos, pero la gente simplemente no pudo evitar gustar de estas obras.

La corriente no es ni más ni menos que el tan llamado Hiperrealismo.

El Hiperrealismo y el Fotorrealismo

El hiperrealismo se engendró en el seno del fotorrealismo, el cual, surge a finales de los 60s y principio de los 70s, junto a la salida de la corriente conocida como “nuevo realismo”.

Esto es algo digno de mencionar pues muchas veces se cree que el hiperrealista trata de hacer una copia exacta y precisa tal como lo harían en el fotorrealismo, pero este no es el caso.

La principal diferencia está en la intención. Los fotorrealistas, básicamente crean dibujos o pinturas de gran precisión técnica que intenta imitar vívidamente lo que se aprecia en una fotografía. Es una rendición casi mecánica lo que buscan en su representación, la cual puede no involucrar la presencia de emoción alguna más allá de la fascinación por la imagen que están copiando. En este sentido, el resultado es una pintura que tiene más que ver con la habilidad del propio artista y su pericia técnica que con cualquier otra cosa.

Esto, al parecer del hiperrealismo no es suficiente. Los hiperrealistas suelen tener un mensaje más profundo que compartir en sus obras, ya sea que se presente a modo de un leitmotif (una idea recurrente que se repite una y otra vez) o que cambie obra con obra.

Sus obras pueden estar cargadas de emoción, comunicar experiencias sensoriales, señalar algún aspecto de la sociedad moderna o de su propia realidad, compartir su percepción del mundo a través de sus rendiciones llenas de detalle. Para entender mejor esto, debemos ver algunas obras realizadas por hiperrealistas.

Algunos de ellos son de pocas palabras, y otros se han vuelto muy famosos tanto a nivel local como a nivel internacional gracias a las maravillas de los medios, pero todos tienen algo en común y eso es el gusto por el dibujo.

Black Sun, por Dirk Dzimirsky,
2011.

8 Wailing, wailing, wailing, por Arinze Stanley,
2017.

Bad hair day, Daria meadow, por
Franco Clun, 2012.

Autorretrato de Jeannette Sirois, 2013.

Retrato de Winnie Harlow,
Kevin Okafor.

Paul Cadden en proceso creativo.

Autorretrato de Veri Apriyatno

CAPÍTULO II

Concepto de Arte y Datos Generales de la Historia del Grafito

Concepto de Arte

El ser humano a lo largo de la historia universal ha hecho uso de muchos medios para plasmar su forma de pensar, sus creencias religiosas, su devoción por algo o alguien, su estado de ánimo, su inclinación política, entre otras cosas, dando como resultado el origen del arte.

El Arte es la manifestación o expresión de cualquier actividad creativa y estética, donde se plasman las emociones, sentimientos y percepciones sobre la realidad o la imaginación ya sea de manera simbólica o representativa utilizando distintos recursos plásticos, lingüísticos, literarios o sonoros. En resumen, la manifestación del arte a través de formas bellas se apoya en la materia, la imagen o el sonido para su creación.

Definición personal de Arte

Para mí, el arte es la forma de expresión en su estado más puro, se lleva a cabo mediante la creatividad impulsada por la energía de la inspiración. Puede transmitir al espectador un poderoso mensaje, aflorar sentimientos, cambiar el estado de ánimo, despertar movimientos sociales, generar controversia y también influenciar e inspirar.

Concepto de Retrato

El Retrato (del latín retractus) es la representación formal de una persona. Y es por ello, que lograr esa representación formal, requiere de factores claves en el dibujo, como la percepción del individuo, el ánimo que posee, atender las líneas principales de los rasgos faciales, las proporciones, formas generales, las luces y sombras, la anatomía, entre otros elementos. Sólo de esta manera podremos comprender la verdadera esencia del Retrato.

En resumidas cuentas, un retrato es una pintura o efigie que refleja la descripción de la figura o carácter, o sea de las cualidades físicas o morales de una persona.

El retrato es un género que se puede hacer presente en la escultura, la pintura, la fotografía o en cualquier otra representación de una persona, en la cual el rostro es el tema principal. Es reconocido como uno de los géneros más importantes y fascinantes en la historia universal y ha evolucionado de la mano de las vanguardias en distintas épocas.

Durante mucho tiempo, el grafito en el uso del retrato se ha visto como un elemento muy básico y poco relevante frente a las grandes representaciones en técnicas de la pintura o la escultura, y para muchos no simboliza un método por el cual se pueda alcanzar la elaboración de obras que marquen una huella notable dentro de las bellas artes. Pero, a decir verdad, tener éxito en la técnica del grafito, requiere de mucha destreza y evolución continua, sin embargo, debido a la complejidad de su ejecución a nivel Realista o Hiperrealista, muchos artistas desisten su estudio y se inclinan hacia otros géneros, técnicas o corrientes artísticas.

Si bien plasmar la imagen del retratado exige un gran dominio de la técnica para complacer a quien requiere dicho arte, justamente es esa la naturaleza y esencia del arte de retratar personas; evolucionar de tal manera que la conformidad del artista supere incluso las expectativas del adquisidor y del retratado.

Definición por la RAE

Del italiano (ritratto) es la combinación de la descripción de los rasgos externos e internos de una persona.

Definición por la Gran Enciclopedia de España

Género y especialidad de las artes plásticas, exenta, alto y bajorrelieve dedicado a reproducir y perpetuar individualidades personales.

¿Qué es el Grafito?

El grafito es una de las formas alotrópicas en las que se puede presentar el carbono junto al diamante, los fullerenos, los nanotubos y el grafeno. Este mineral se encuentra en yacimientos naturales y se puede extraer, pero también se produce artificialmente. Las formaciones de grafito se refieren en gran parte a depósitos carbonosos sedimentarios transformados por el metamorfismo; en otros casos se revelan su origen inorgánico, puesto que se explican por ser el carbono (C) procedente de carburos o de combinaciones carbolínicas ascendentes. El principal productor mundial de grafito es China, seguido de India y Brasil.

Trozo de grafito puro.

Descubrimiento del Grafito

En 1564, en Cumberland Borrowdale, Inglaterra, muy cerca de la frontera con Escocia, cayó una tormenta que derribó algunos árboles, causando que quedara a la vista un gigantesco yacimiento de grafito, lo que dio inicio a su descubrimiento. Fue el grafito más puro encontrado en ese país y posiblemente en el mundo entero. Al ser un material hasta entonces desconocido no tuvo grandes avances sino hasta casi siglos después.

Elementos utilizados en la fabricación de los lápices de grafito.

A partir de la mitad del Siglo XVII, las minas inglesas de grafito eran explotadas por la corona, y servían también para la fundición de cañones y su producción estaba muy reglamentada, por lo que se castigaba con pena de muerte al obrero que llegara a extraer un fragmento de dicho material. Por aquel entonces se creía que el grafito era un derivado del plomo y como tal se identificó. De hecho, en inglés todavía se usa la palabra “lead” – “plomo” para referirse a la mina de los lápices.

Fotografía real del primer lápiz hallado
Museo Faber Castell - HistoriaEscritura.com

Primer lápiz de grafito.

Evidentemente, el grafito no es plomo ni tampoco un derivado de él. Y mucho menos es tóxico. En realidad, el grafito está compuesto en su mayor parte por átomos de carbono. Por otra parte, los

pastores de los alrededores comenzaron a usar pedazos de este material para marcar sus ovejas. Sin embargo, otros habitantes de la zona con más sentido de los negocios comenzaron a partirlo en forma de varitas, que luego vendían en Londres bajo el nombre de “piedras de marcar”.

Estas varitas tenían dos notables deficiencias: se rompían fácilmente y anchaban las manos y todo lo que tocaban.

Algún genio desconocido resolvió el problema de la suciedad enredando un cordel alrededor y a lo largo de la vara de grafito para ir quitándolo a medida que se la gastaba.

Origen de los Lápices de Grafito

En el transcurrir del tiempo se generaron estudios y hallaron la forma para crear lo que hoy conocemos como los lápices de grafito. Las primeras minas se fabricaron con varillas de grafito y después ante el agotamiento del yacimiento inglés se empleó el mineral sobrante de menor calidad, pulverizado y aglutinado con colas, sin que se obtuvieran buenos resultados, momento en el que iniciaron la búsqueda para lograr una forma de graduar la dureza de la mina de los lápices de grafito.

Clasificación de Lápices de Grafito

El lápiz grafito está compuesto por grafito y arcilla. Entre más arcilla posea la composición, la mina del lápiz es más dura. Por consiguiente, cuanto mayor es la blandura del lápiz, más fácilmente se dibuja sobre el papel y más negro es el trazo. En cambio, los lápices duros, apenas marcan el papel, más bien lo arañan, y su tono es más pálido y grisáceo.

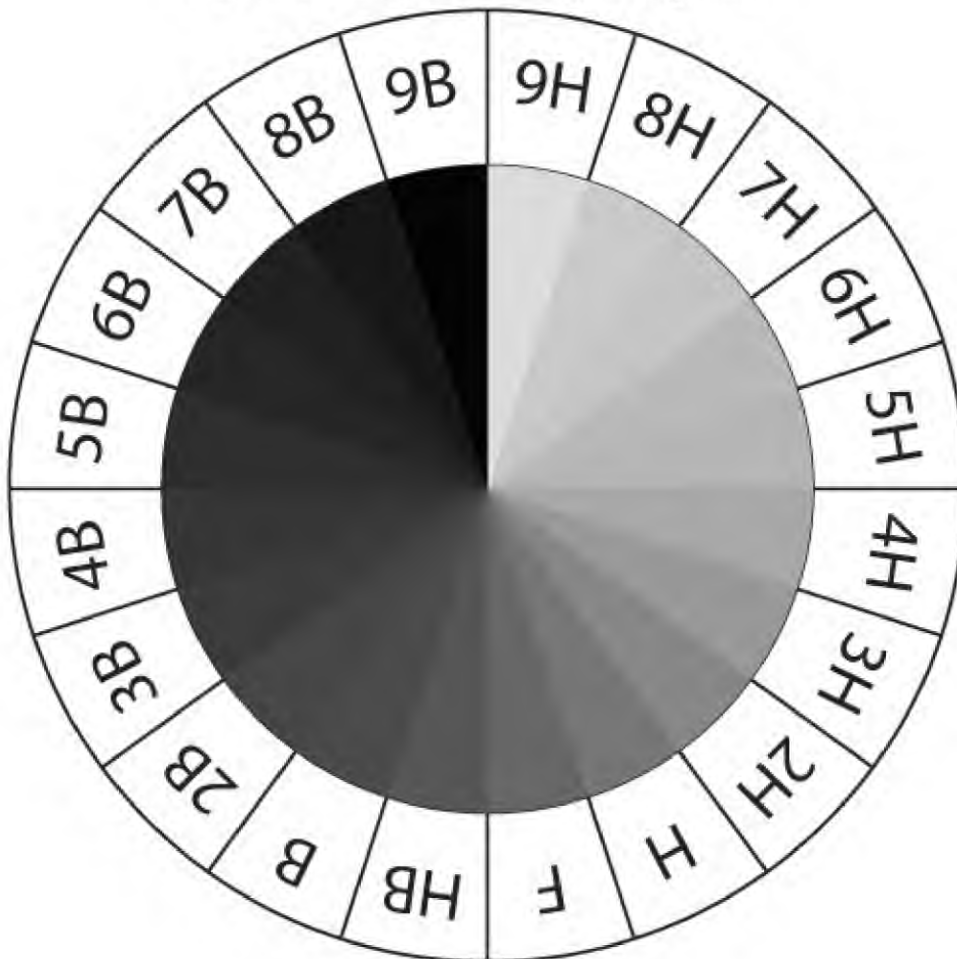
A finales del siglo XVIII, el austríaco Josef Hardtmuth (Koh.i.noor) inventa una técnica que permite graduar la dureza de los lápices. En vez de usar grafito macizo puro, como se venía haciendo desde un principio, Josef usó una mezcla de polvo de grafito con arcilla.

Simplemente variando la proporción de grafito y arcilla se podía ajustar la dureza de la mina. Pues bien, esta es la técnica que sigue usándose actualmente para fabricar los lápices.

La graduación de dureza de los lápices de grafito contempla que cuanto mayor sea la proporción de grafito respecto a la de arcilla (también se añade algo de cera) más blanda será la mina del lápiz. La escala comprende 20 durezas. Se utiliza una letra, casi siempre prefijada con un número que indica la mayor o menos dureza del grafito.

Las durezas blandas se identifican con la letra “B” (del inglés Black) mientras que las duras emplean la “H” (del inglés Hard). Además, existe la dureza “F” (Fine) y la “HB” a mitad de la escala.

Círculo de escala tonal de lápices de grafito.

Clasificación de dureza de los lápices de grafito según el porcentaje de su composición

Dureza del lápiz	Porcentaje de grafito	Porcentaje de arcilla	Porcentaje de cera
9H	41%	53%	5%
8H	44%	50%	5%
7H	47%	50%	5%
6H	50%	45%	5%
5H	52%	42%	5%
4H	55%	39%	5%
3H	58%	36%	5%
2H	60%	34%	5%
H	63%	31%	5%
F	66%	28%	5%
HB	68%	26%	5%
B	71%	20%	5%
2B	74%	20%	5%
3B	76%	18%	5%
4B	79%	15%	5%
5B	82%	12%	5%
6B	84%	10%	5%
7B	87%	7%	5%
8B	88%	6%	5%
9B	90%	5%	5%
10B	90%	5%	5%
11B	93%	5%	2%
12B	95%	3%	2%

Fabricación de los primeros lápices de grafito

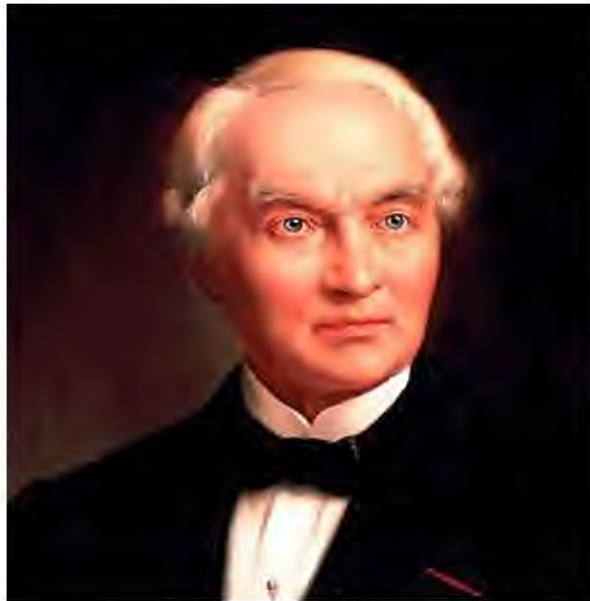

Ilustración del proceso de fabricación de lápices de grafito.

Los primeros lápices de grafito vieron la luz a mediados del siglo XVI en Reino Unido. Sin embargo, fueron los ingleses quienes comenzaron a fabricar lápices de grafito, teniendo como resultado algo poco más que una mina maciza de grafito serrada con la forma deseada. Más tarde se comenzó a revestir de madera, para hacerlos más resistentes a la rotura.

El lápiz conocido en todo el mundo es originario de Los “Bleystefftmacher”, son conocidos en Nuremberg desde 1659.

El fabricante Lothar von Faber de Stein, cerca de Nuremberg, fue el primero en Alemania en utilizar modernas técnicas de fabricación y de esta forma convirtió el lápiz en un bien común. Hasta la fecha, las empresas de Nuremberg tales como Faber-Castell, Staedler y Lyro son líderes absolutos en la producción de lápices.

Lothar von Faber

En 1750, Kaspar Faber, artesano de Baviera, mezcló el grafito con polvo de azufre, antimonio y resinas, hasta que dio con una masa espesa y viscosa que convertida en varita se conservaba más firme que el grafito puro. Kaspar llamaba “plomo” al grafito, un mineral de color negro agrisado, graso al tacto, compuesto casi exclusivamente de carbono y sumamente blando.

Más tarde, se fue mejorando su calidad al incorporarle otras sustancias como el azufre y la arcilla que Conté le agregó en 1795 y que todavía se sigue utilizando.

Nicolas-Jacques Conté

El pintor, químico, aeronauta y militar francés Nicolas-Jacques Conté (4 de agosto de 1755 – 6 de diciembre de 1805). Fue quien inventó el lápiz moderno de grafito y arcilla. Napoleón le llamó un “hombre universal con gusto, entendimiento y genio capaces de crear las artes de Francia en medio del desierto árabe”. Es conocido por crear concretamente el modelo de lápiz moderno que recibe el nombre de Conté por encargo de Lazare Nicolas Marguerite Carnot. En 1792 se cortaron las relaciones entre Francia e Inglaterra. Esto hizo que el ingeniero francés Jacques-Nicolás Conté, ideara unos lápices de grafito y arcilla, rodeados de madera de cedro. La República de Francia sufría un bloqueo económico que le impedía importar grafito de Gran Bretaña, principal productor del material. Carnot pidió a Conté que creara un lápiz que solucionara la dependencia de la importación de grafito. Tras días de reflexionar, tuvo la idea de mezclar grafito con arcilla y rodearlo de cilindros de madera, la forma del lápiz actual, lo que reducía la cantidad de grafito por lápiz. Conté recibió una patente por el invento en 1795 y fundó la société Conté para producir sus crayones.

Elementos representativos del Retrato en Grafito

La técnica del grafito se destaca por ser la menos complicada de trabajar. Por su forma, peso y tamaño, el lápiz es el instrumento de dibujo más manejable y fácil de usar, que no requiere un pulso excepcional para ser utilizado y que se borra con facilidad. Sus distintos grados de dureza y suavidad, permiten plasmar expresiones fuertes e íntimas en los retratos mediante el uso del sombreado, las texturas y el alto contraste. Como dato importante, los retratos en grafito suelen durar mucho más tiempo que los realizados con otras técnicas debido a las características de este mineral.

Tipos de Trazos

La técnica del dibujo a lápiz es uno de los métodos que se emplea en el arte del retrato y la ilustración, en especial en los bocetos, para mejorar las habilidades artísticas de los principiantes en este tema. Esto ayudará a los artistas noveles a aprender a dominar los estilos de dibujo; y si se practica lo suficiente, a alcanzar la perfección.

Es posible, que, en los dibujos realizados a lo largo del estudio, hayamos representado la forma o figura de los objetos o personas con líneas de un solo grado o intensidad. Pero, si observamos detenidamente la imagen u objetos reales, encontraremos que, debido a la luz que reciben se distinguen algunas zonas claras y otras zonas de sombras. Por consiguiente, podemos deducir que, de acuerdo con la naturaleza del objeto o la imagen, la luz que recibe y la distancia que media de nosotros, podemos dibujar utilizando valores lineales. Para ello, marcamos con una línea tenue, todos los planos donde la luz da de lleno. Con una línea fuerte indiquemos las sombras. Y con una línea media, la penumbra.

Existen diversos métodos para emplear el sombreado o claroscuro, mencionaremos los más utilizados.

A. Cross Hatching o Trazo Cruzado

El Cross Hatching, es la técnica de dibujo a lápiz que consiste en contonear el tono, textura y sombreado utilizando líneas paralelas, tomando en cuenta el espacio de las líneas entre sí. Es decir, cuando estas líneas se cruzan, forman un tramado cruzado. Luego de convertirse en líneas diagonales, se puede obtener menor o mayor oscuridad, según la separación que se deje en cada espacio.

B. Circulismo

Tal como su nombre indica, este método emplea una serie de círculos muy pequeños que se superponen entre sí. Aquí no es necesario que los círculos sean perfectos, basta con que sean pequeños y estén muy juntos. La oscuridad o la sombra van a depender de la cantidad de círculos que se realicen. El circulismo es útil para dibujar la piel de las personas, debido a que el acabado es irregular. Por ello, con este método se pueden dar acabados especiales a los poros del rostro, que es casi uno de los últimos acabados que se dan antes de terminar un retrato.

Para esta técnica se recomienda realizar círculos suaves como práctica.

C. Prueba técnica de sombreado

Esta técnica se caracteriza por la utilización del sombreado de prueba, empleando la trama abierta y la trama cerrada. Ambas se diferencian según la forma en la que se utilice el lápiz, es decir, este objeto se puede usar en un ángulo cerrado, aumentando o disminuyendo la presión, produciendo sombreados en forma de zigzag abierto, líneas paralelas cerradas y líneas separadas.

D. Esquema

El método de esquema nos permite dar mejores acabados a los dibujos. Se puede usar de ejemplo el crear un esquema de luz, pero se debe reducir la presión del lápiz sobre el papel y realizar un movimiento lento. Con una línea de trazo continuo se puede crear elementos o detalles que den un

tono suavizado en el papel, los trazos gruesos que son hechos a mano pueden tener mejor presión si se sostiene el lápiz más cerca de la punta para tener un mejor control y aumentar la tonalidad. Esta técnica permite crear emocionantes trazos de rostro.

E. Eclosión

La técnica de eclosión se realiza marcando pequeñas líneas que se sitúan juntas para crear el color de relleno entre los espacios. De este modo, se logran detalles, sombreados y mayor presión en los contornos de las siluetas de las personas.

F. Esgrafiado

El esgrafiado es una técnica muy similar a la Eclosión, con la diferencia de que esta permite dar un mejor acabado a los sombreados. Es una buena manera de agregar tonos más oscuros y también se pueden crear mejores capas para dar mejor enfoque, creando la perspectiva más realista de la imagen.

G. Stippling

El Stippling se realiza a lápiz y nos permite marcar pequeños dibujos lineales artísticos que se juntan para crear un color o sombreado. Aquí, las líneas suelen ser muy pequeñas, similares a pequeños guiones. Se puede usar para el iris de los ojos o para dibujar el vello facial, y es ideal para realizar mezclas tonales si se utiliza una ligera presión constante.

H. Trazo de ida y vuelta

Quizás este método es el más usado por muchos, es la misma técnica que aprendemos cuando se inicia el estudio en escuelas primarias. Consiste en mover el lápiz realizando un vaivén, teniendo una velocidad mayor y que todos los trazos vayan hacia la misma dirección. Esta técnica suele ser la más usada para crear contornos, para asegurarnos de los espacios de las sombras de relleno dentro del lugar deseado.

I. Scumbling

La técnica de dibujo a lápiz, Scumbling, consiste en desplazar pequeños movimientos circulares, pero cada uno de ellos debe mantenerse con una fuerte presión para dar la sensación de oscuridad. Este método es similar al Circulismo, con la diferencia en que este se utiliza para darle más suavidad al dibujo y tener una trama y textura más lisa.

J. Difuminado

Por último, tenemos la técnica del difuminado o suavizado, que permite dar un mejor detalle de la imagen o generar fondos y resaltar la figura principal. Podemos difuminar trazos, para dar ese toque de suavidad y realizar variedad de capas uniformes, logrando dar ese toque de suavidad al momento de acabar un retrato.

Materiales utilizados en el retrato en grafito

Sabemos que el mercado de suplementos artísticos rara vez ofrece una gama media o alta de materiales que tengan un reducido costo, por ello, se recomienda invertir con prudencia.

No es necesario gastar demasiado dinero en materiales para dibujar, siempre podemos optar por comprar materiales de gama media. Por esto, es sabio invertir en los que realmente se necesitan.

A continuación, se pueden observar algunos de los materiales más utilizados para el retrato en grafito.

Lápiz 2H:

Es de la gama tonal de los H que es la sigla con la que comienza la palabra Hard5 (Duro) en inglés. Este lápiz se utiliza para realizar sombras más claras y también para hacer bocetos.

Lápiz HB:

Es uno de los lápices que más conocemos ya que es el más utilizado en los colegios. Este lápiz es la transición intermedia entre los lápices Duros y Blandos.

Lápiz 2B:

El 2B contiene mucho más grafito y se puede utilizar para generar sombreado suave y también fuerte. Puede alcanzar el Negro absoluto si se realiza varias capas.

Lápices 3B y 4B:

Son lápices mucho más blandos y contienen más grafito que los anteriores. La escala de valores tonales comienza a oscurecer con este lápiz. Este es utilizado para hacer las sombras más oscuras y con un buen filo, sirve para realizar tonos de pelo y vello facial.

Lápiz 5B:

Es el lápiz que muchos artistas del retrato realista e hiperrealista utilizan como base tonal para iniciar sus trabajos.

Lápiz 6B:

Este lápiz blando posee una de las mejores gamas tonales para el sombreado y se utiliza mucho para trabajar zonas de luz y sombras medias, así como para dar sensación de profundidad.

Lápices 7B y 8B:

Son dos de los lápices más usados en el retrato realista ya que su gama de tonos oscuros no requiere tanto el uso de la presión en el trazo para dar contraste en diversas zonas, se utilizan mucho en las áreas donde hay mucha ausencia de luz y para crear detalles. También se utilizan en la elaboración de fondos oscuros para resaltar la figura de la persona retratada.

Lápiz Portaminas:

El lápiz portaminas es muy usado para lograr acabados bastante profesionales. Una de las ventajas que posee es que se puede intercambiar valores tonales de la mina, así no se requiere el uso de muchos otros lápices al momento de transportarse, muy útil cuando hay que realizar viajes.

Sacapuntas:

Adquirir un buen sacapuntas ayudará a preservar la vida de los lápices. Los hay desde manuales, sacapuntas de manivelas y sacapuntas eléctricos.

Goma de borrar:

Para trabajar el retrato en grafito, es recomendable utilizar un borrador tipo “miga de pan”, pues, son lo suficientemente buenos para borrar, degradar, corregir líneas y crear detalles con gran precisión en diversos espacios gracias a su propiedad maleable.

Polvo de grafito:

Es grafito pulverizado, se utiliza para realizar sombreados, rellenos, difuminar y crear fondos.

Borrador eléctrico o Borradores de polímero de alta precisión:

Son aquellos borradores alargados que tienen un diámetro muy pequeño y se presentan de forma estática como es el caso de los Tombow, Mono Zero o con mecánica de movimiento de rotación. Éstos últimos poseen un pequeño motor que permite la corrección instantánea y la realización de detalles de luz incluso en las zonas más oscuras.

Pinceles de cerdas suaves:

Son utilizados como difuminador o suavizador de sombras, también usados al momento de crear fondos y acabados.

CAPÍTULO III

Métodos de construcción del rostro, composición, tipos y estilos de retratos, procesos de producción y aspectos administrativos.

Métodos de construcción del retrato.

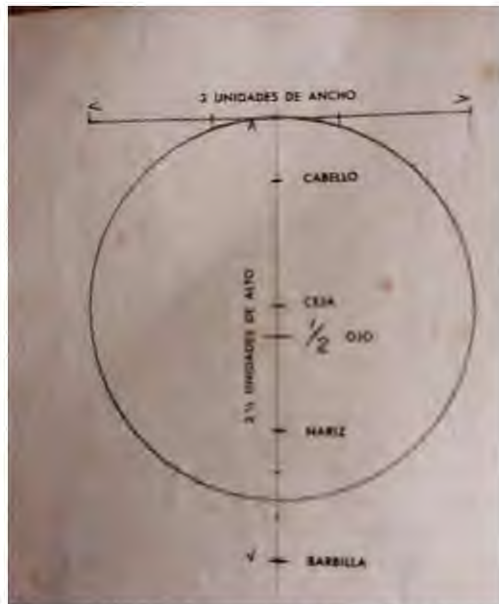
A. El Método Loomis

Es un método de abstracción permite al dibujante estructurar y construir una cabeza con formas simples, entregando volumen a través de los planos creados. Este método fue creado por el ilustrador y profesor estadounidense William Andrew Loomis (1892 – 1959) escritor de varios libros instructivos de dibujo. Se utiliza para crear bocetos de cabezas por su facilidad de aplicación y para facilitar la elaboración de retratos. Pero, aunque puede parecer sencillo, son muchos a los que les resulta tedioso y hasta complicado realizar este método. El Método Loomis es también conocido como “el método del círculo y la cruz; esta estructura base se divide, para así crear las proporciones del rostro, permitiendo generar un boceto, entendiendo mejor donde se encuentra cada parte, formando así un cánon del rostro.

El método Loomis explicado paso a paso lo podríamos dividir en 6 puntos:

1. Realizamos un círculo para determinar el tamaño que tendrá nuestro rostro.
2. Buscamos la línea media que se define desde las orejas hasta la parte superior de las cejas.
3. Marcamos la parte más importante del rostro para este método y para el retrato. La glabella.
4. Generamos la línea central del rostro donde se formará la cruz de la cara.
5. Realizamos los círculos del costado de la cabeza que serían para presentar el hueso temporal.
6. Creamos las 3 divisiones de la cara. Desde el mentón a la base de la nariz, desde la base de la nariz hasta la línea media y desde la línea media hasta el inicio del cabello.

Ilustración del Método Loomis

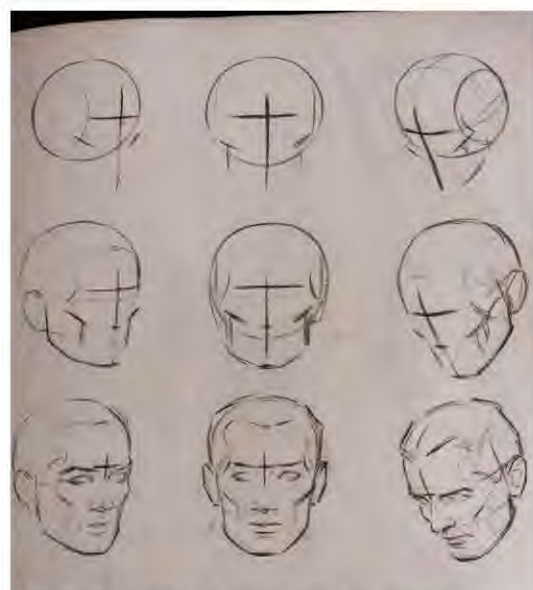
Método Loomis: Ejemplo 1

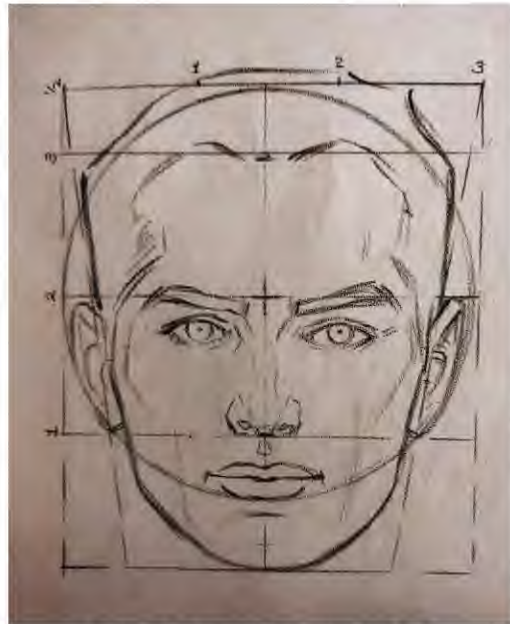
Método Loomis: Ejemplo 2

Método Loomis: Ejemplo 3

Método Loomis: Ejemplo 4

Método Loomis: Ejemplo 5

Método Loomis: Ejemplo 6

B. El Método Reilly

El Método Reilly no es tan conocido como el Método Loomis u otros métodos, pese a ser mucho más completo y acabado en su estudio, pasando desde el dibujo a la pintura.

Frank J. Reilly (1906 – 1967) un pintor, ilustrador, muralista y maestro estadounidense, entrega una guía para generar estructuras del rostro representando el ritmo natural enfocado en el entendimiento del cráneo y la musculatura de la cara.

En el método se genera una descomposición de la anatomía de la cara en distintos planos con formas simples, estas formas se pueden utilizar como un medio estándar para dibujar cualquier tipo de rostro. Su modificación de estructura se utiliza incluso para generar caricaturas. Este método es ampliamente utilizado por ilustradores en todo el mundo. También se puede ver como un método híbrido entre el método constructivo y gráfico, el cual realiza un énfasis en el diseño de líneas rápidas y fluidas para generar formas, en esto se asemeja mucho al dibujo a gestos o gesture.

El Método Reilly consta con diversos factores de ejecución:

Mediciones. La cabeza puede dividirse esencialmente en tercios verticalmente y quintos horizontalmente. Si tomamos los planos faciales de la cabeza, tendríamos lo siguiente:

1. Comenzamos en la parte superior de la frente/ línea del cabello y corremos hacia la barbilla. Luego, rompemos el plano de la cara en tercios perfectos.
2. Encontraremos que la cresta de la ceja y la parte superior de la oreja caerán en un tercio del camino hacia abajo.
3. La nariz y la parte inferior de la oreja dos tercios de camino hacia abajo de la barbilla. Ahora, si dividimos el ancho de la cabeza en quintos, encontraremos que el quinto medio define el ancho de la nariz que está flanqueada por los ojos, y aquellos por el ancho de la cabeza.

Si ahora miramos la cabeza en la cabeza de perfil, descubriremos que nuestras mediciones verticales siguen siendo válidas, pero nuestra horizontal obviamente cambia. La cabeza de perfil encajará en una vajilla perfecta, si tomamos ese cuadrado y lo cortamos por la mitad tanto vertical como horizontalmente, encontramos que la oreja se apoya en la parte posterior de la mitad horizontal y entre las marcas de la frente y la nariz que encontramos anteriormente. Si encontramos

la mitad vertical, podemos usarla para colocar tanto la parte inferior del ojo como el cuello que se conecta a la parte posterior de la cabeza. Un error común que debemos evitar al conectar el cuello a la cabeza es colocar el cuello en el centro de la cabeza como una paleta.

Algo que debemos buscar para ayudarnos con la colocación son:

- A. El centro de los ojos hasta la esquina de la boca.
- B. Una línea diagonal desde el exterior de los ojos que se proyecte hacia el ala de la nariz y llegue al centro de los labios.
- C. El ángulo del conducto del lagrimal a las alas de las fosas nasales.
- D. Comparar el ancho de la cabeza con la altura de la cabeza.

Ilustración del Método Reilly

Método Reilly: Ejemplo 1

Método Reilly: Ejemplo 2

C. Cuadriculado

Es quizás el método más directo para muchos artistas. Consiste en tomar la imagen de referencia y trazar líneas entrecruzadas con una separación simétrica entre cada una mediante el uso de una regla tomando en cuenta las dimensiones de la referencia para luego tomar las líneas que forman el contorno del modelo observando cada cuadro transfiriéndolas al soporte previamente cuadriculado tomando en cuenta también sus dimensiones.

Este ejercicio sirve para transferir una imagen a distintas escalas por lo que posee una cantidad casi infinita de variables en el tamaño, el mismo va a depender del criterio de cada artista o del requerimiento que le sea solicitado.

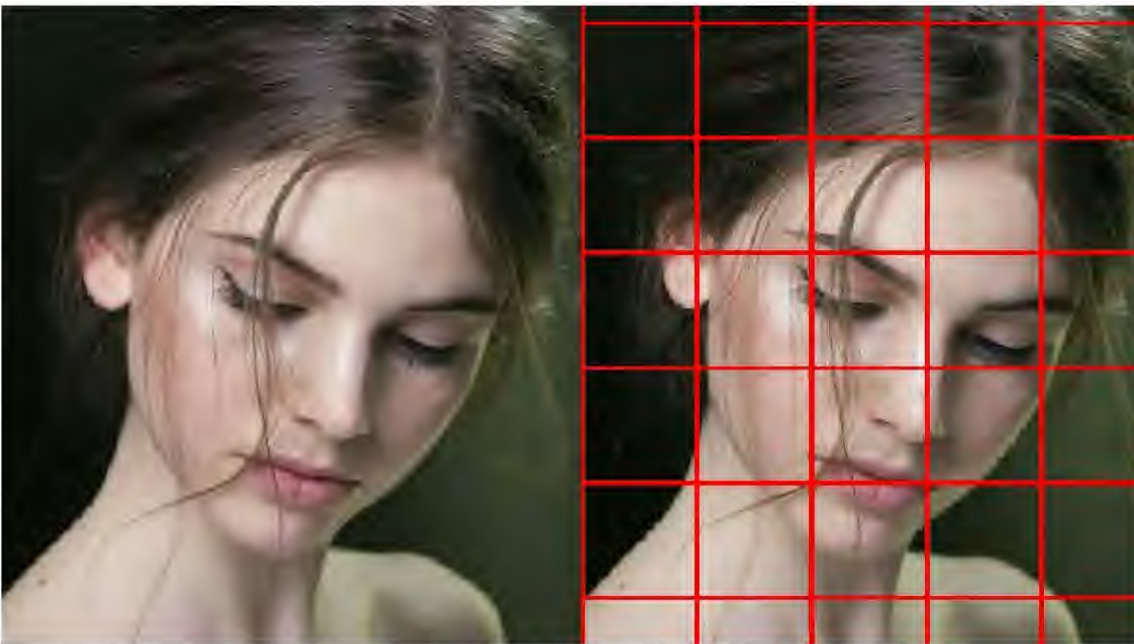
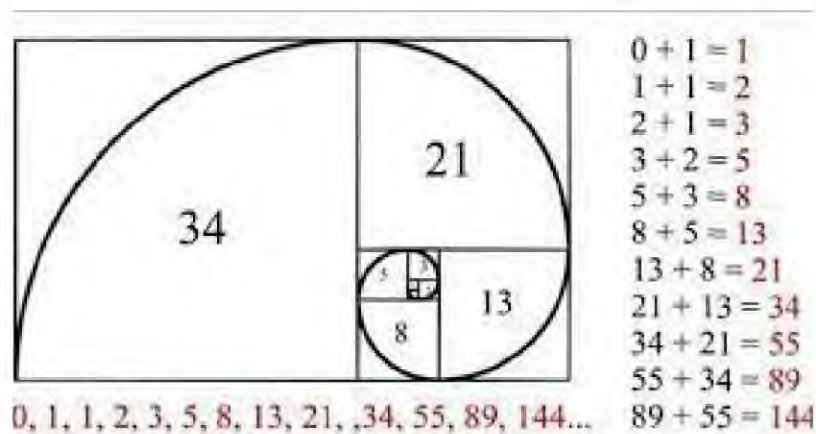

Ilustración del método de cuadriculado

D. Proporción Áurea o Sección de Oro

La proporción áurea (también llamada en ocasiones la razón áurea, el número áureo, el número fi, el número dorado, la sección áurea o la divina proporción) es una proporción entre dos números que equivale a 1.618. Se suele representar con la letra griega Fi («Φ») en honor al escultor griego Fidias. Para entender la proporción áurea, debemos apoyarnos de la sucesión de Fibonacci, la cual describe que un número sumado al anterior número da como resultado un tercer número, a partir de allí se repite la secuencia.

Sección Áurea

La relación entre la altura del hombro y la distancia desde el ombligo a la mano es el número áureo. En el cuerpo humano el número áureo aparece en muchas medidas: la relación entre las falanges de los dedos es el número áureo, la relación entre la longitud de la cabeza y su anchura es también este número.

El descubrimiento de este número se atribuye a la escuela Pitagórica, de hecho los pitagóricos utilizaban como símbolo la estrella de cinco puntas, en la que aparecen distintas razones o proporciones áureas.

Esta proporción, además de ser tomada como divina, obtuvo la fama de conseguir realzar la armonía y la belleza de los objetos o el arte. Por el auge de esta fama, a lo largo de la historia, la proporción áurea fue aplicada a innumerables proyectos de arquitectura y pintura.

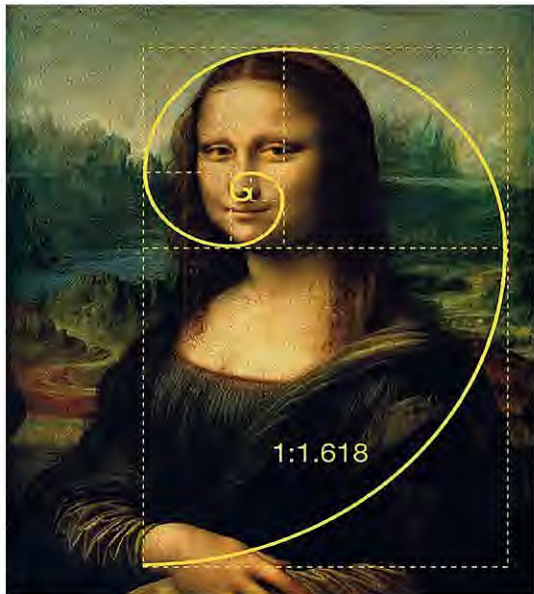

Ilustración de la composición mediante la Sección Áurea: Ejemplo 1

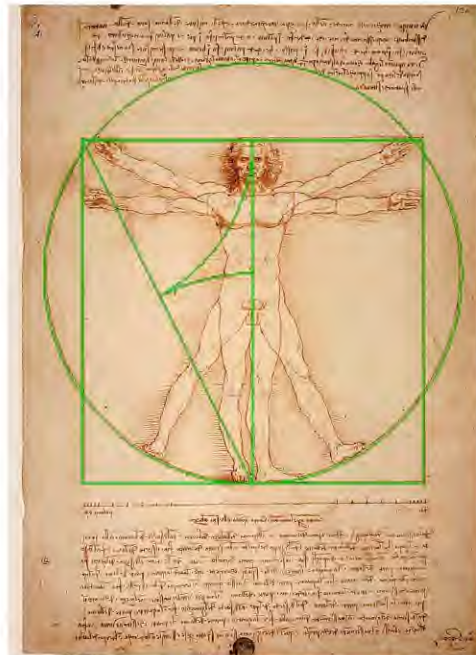

Ilustración de la composición mediante la Sección Áurea: Ejemplo 2

Ilustración de la composición mediante la Sección Áurea: Ejemplo 3.

La Composición del Retrato

Un retrato está compuesto por un conjunto de elementos que representan una base fundamental en el estudio del rostro.

Los principales puntos que debemos tener en cuenta son la nariz, la boca, el cabello, y sobre todo los ojos.

Otros factores importantes que debemos tomar en cuenta son las proporciones, la distribución de la luz y las sombras, los detalles, rasgos o características faciales y el gesto.

En cada caso es importante observar con detalle el modelo para realizar lo más fiel posible los rasgos y reproducir correctamente sus expresiones.

Como hemos visto anteriormente, en un retrato predomina la cara y su expresión. Se pretende mostrar la semejanza, personalidad e incluso el estado de ánimo de la persona.

Tipos de retratos según el plano

En el lenguaje audiovisual, el plano es la perspectiva física visual de los personajes, objetos y elementos de la imagen tal como los capta el observador desde un lugar determinado, abarcando el cuadro total (de encuadre), o cada corte a lo largo de la profundidad implícita en la imagen.

Tomando en cuenta este concepto, podemos mencionar los tipos de retratos según el plano.

Plano entero o figura:

Encuadra el cuerpo completo de la figura del personaje que se retrata.

Plano americano:

El retrato va aproximadamente desde la cabeza hasta la rodilla y es utilizado generalmente para enmarcar a varias personas interactuando.

Plano medio:

Encuadra el cuerpo a la altura de la cintura.

Plano medio corto:

Encuadra el retrato desde la cabeza hasta la mitad del pecho, permitiendo mantener la atención en esa área, aislando la figura dentro de un recuadro, al descontextualizarla de su entorno.

Primer plano:

El retrato detalla el rostro y los hombros, siendo este tipo de retrato empleado para mostrar al personaje confianza e intimidad.

Primerísimo primer plano:

Encuadra el rostro de la persona desde la punta de la cabeza hasta la base del mentón, dotando al retrato de gran significado.

Plano de detalle:

Se muestra una pequeña parte de un cuerpo, que es la que concentra la mayor capacidad expresiva, la cual es utilizada para enfatizar algo de esa realidad.

Autorretrato:

Se produce cuando un artista se retrata a sí mismo.

Al igual que todos los tipos de retrato que existen, un autorretrato puede ser representacional, simbólico o abstracto.

Estilos de Retratos:

Los estilos de retratos pueden variar entre el artístico, religioso, histórico, retrato popular, retratos desnudos y retrato de vanidad.

Retrato artístico:

El retrato artístico siempre busca halagar o exaltar las cualidades de una persona y por lo general aquellos artistas que se negaron a pintar un retrato con esa finalidad, como el ilustrador y pintor

satírico William Hogarth, tendieron a ser rechazados. Por otra parte, William Hogarth con sus retratos, se burlaba de la política contemporánea y de las costumbres de su época.

Algo que fue considerado como una excepción notable a lo que solía suceder en la época, fue la obra artística de Francisco Goya, cuyos retratos de la familia real española eran considerados muy sinceros y altamente valorados.

Retrato religioso:

Es toda aquella obra de las artes visuales, que se muestra representativa y tiene un propósito, tema o conexión religiosa.

Retrato histórico:

Recoge a determinados personajes que ocupan un lugar en la historia, el cual exige del artista reconocer la realidad de los hechos, basando su retrato artístico en ellos, el cual debe contribuir a explicarlos.

Retrato popular:

Las celebridades siempre han sido un tema que ha inspirado a muchos artistas del retrato, desde el Renacimiento hasta nuestros días.

Retratos desnudos:

Desde el clasicismo, pasando por el Renacimiento hasta el siglo XX, tanto el desnudo masculino como el femenino han aparecido en retratos, pinturas, esculturas y grabados.

Retrato de vanidad (Vanity Portraiture):

Los grandes artistas del retrato fueron buscados por señores de la nobleza, hombres de negocios, figuras de la cultura para que crearan retratos que resaltaran sus bondades y que reflejaran la posición que ocupaban en la sociedad.

Este estilo de retrato artístico vio su florecimiento en lo más alto del Renacimiento italiano y en las escuelas flamencas y holandesas de lo que fue considerado el Renacimiento del Norte, en la misma

medida en que se acrecentaba la popularidad de los medios de arte portátiles como los lienzos y los cuadros, los cuales comenzaron a reemplazar los murales.

Influencias

Las influencias que como artistas podemos adquirir, pueden llegar de las diversas situaciones que vivimos diariamente o de los que nos rodean. Varían mucho, ya sea en el estilo o la forma en que se expresan dependiendo la época. Al momento de recrear una obra siempre tenemos una tendencia a un tipo de arte. Existen influencias de origen artístico, literario, sonoro y lingüístico.

Este conjunto de factores nos brinda confianza y seguridad, motivándonos a entrar de lleno al aprendizaje teórico y práctico de las técnicas.

Artísticas

El arte desempeña un papel mediador y motor de la comunicación, ya que el artista a través de su creación transmite no sólo emociones, sino también mensajes, y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales o la vida en general.

Los artistas que más han influido en mi búsqueda por la superación han sido:

Caravaggio:

Su pincel plasmaba una detenida observación anatómica con un uso dramático del claroscuro que llegaría a ser conocido como tenebrismo.

Luis Royo:

Destaca por sus ilustraciones con aerógrafo en las cuales utiliza mucho el difuminado.

Marcello Barenghi:

Artista del hiperrealismo, se caracteriza por utilizar técnicas mixtas en sus obras, empleando lápices de colores, marcadores y aerógrafo para lograr efectos fotorrealistas.

La Cabeza de Medusa, Caravaggio,
1597

Ilustración del Libro Prohibited II, Luis
Royo, 2001.

Autorretrato de Marcello Barengi, 2017.

Académicas

Son aquellas influencias que he adquirido conociendo el trabajo de otros artistas dentro de la escena escolar o universitaria, o recibiendo información de ellos.

Entre los artistas y profesores que han dejado huella en mi aprendizaje están:

Profesor Jorge Chong:

Docente de la entonces Escuela de Bachillerato en Artes Diversificadas del I.N.A.C. encargado de impartir clases en las materias de Historia del Arte, Ilustración y Rotulación. Fue de gran ayuda y elemento de formación básica recibir conocimientos en diversas técnicas como el cross hatching (trazo cruzado), el puntillismo, trazo lineal, control del pulso, interpretación de elementos visuales, así como un desafío a mejorar constantemente en la teoría y en la práctica.

Sergio “Madmagos” Smith:

Artista egresado del E.B.A.D. Escuela de Bachillerato en Artes Diversificadas del I.N.A.C. en el 2006 (Actual C.E.A.D.). Fue el primer contribuyente en conocimientos sobre materiales de alta calidad, aportando mejoras a mi trabajo en el dibujo a grafito. Fue mi compañero de aulas durante el bachillerato.

Gracias a él adquirí conocimientos sobre la gama de tonos en grafito más oscuros en aquel entonces.

Profesor Roberto Fajardo:

Profesor de las Bellas Artes graduado de la Universidad Federal de Río Grande Do Sul, Brasil, quien en medio de una conversación pronuncia la frase “Todo tiene su anatomía” la cual despertó gran interés y confianza en un entonces joven y recién ingresado estudiante a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Panamá, logrando que, mediante estudio y práctica, mejorara notablemente mi técnica en el dibujo en grafito.

Profesor Digno Quintero:

Profesor de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Panamá . Realizó sus estudios en el Instituto Universitario de Artes Plásticas Ion Andreescu de Rumanía. Su vasto conocimiento sobre Historia del Arte y su método particular y único para impartir clases, logran acaparar la atención e infundir entusiasmo a todo aquel estudiante que busque alimentar sus conocimientos sobre la historia del arte y la teoría del color. Influyó de manera significativa durante mis estudios universitarios.

La técnica del grafito como aporte a la sociedad panameña

Ya hemos hecho un recorrido por la historia del retrato y los diversos géneros que se pueden apreciar en el arte, por ello explicaré en detalle qué tipo de aportes al arte panameño mediante el Retrato en Grafito se pueden dar.

Sabemos que el grafito es un material refractario, es decir, que resiste altas temperaturas, es también muy accesible, fácil de corregir y cómodo para realizar diversas prácticas artísticas, esto nos deja la vía libre para tomar un lápiz y experimentar sobre una hoja, cartoncillo, madera, entre otros soportes. Al hacerlo, estaremos poniendo en marcha un motor de bondades que favorecen nuestra salud espiritual, mental e incluso física.

Para el artista panameño, es de provecho experimentar a la hora de hacer un trabajo artístico, si bien hay quienes sólo se dedican a dibujar o pintar paisajes o bodegones, es de gran importancia practicar el retrato, perder el miedo a equivocarse y realizar bocetos.

Al dibujar estamos generando ideas, asociando conceptos, resolviendo problemas y esta actividad cerebral nos hace mucho más creativos.

Una vez alcanzado cierto nivel, se logra con ello la satisfacción personal, aparte de esto se estimula el cerebro y eso nos ayuda a mejorar nuestra memoria y nuestra capacidad de introspección al combinar nuestros procesos cognitivos y motores.

Según diversos estudios de psicología, son múltiples los beneficios que se adquieren al realizar prácticas artísticas, tales como el fortalecimiento de la autoestima y la autoconfianza, la reducción

del estrés y la ansiedad, el potenciamiento de nuestra memoria y el mejoramiento de la concentración.

El estudio del retrato realista y del grafito como medio permite comprender cómo los artistas logran representar la realidad visual y emocional con maestría, fusionando la observación meticulosa con técnicas tradicionales y contemporáneas.

Proceso previo a la elaboración del retrato

En la fase de preparación, el primer paso es escoger el modelo que será retratado, en caso de no ser un retrato por encargo. Posteriormente realizar un estudio breve del gesto, rasgos faciales, luces, sombras e idealizar un fondo como complemento, este último es opcional.

Adquisición de Modelos

Un recurso básico que nos permite mejorar a nivel técnico y que, a su vez, nos ayuda a marcar un punto de partida y documentar nuestra evolución artística, es la adquisición de modelos. En mi caso recomiendo iniciar con referencias que posean un nivel de detalle poco complejo, de esta manera se desarrollarán las habilidades mediante la práctica.

Al llegar a un nivel avanzado, podemos tomar como referencias personajes históricos o celebridades aprovechando el recurso de la tecnología para obtener las imágenes necesarias.

Organización de Materiales

Es importante realizar un breve estudio de campo a la hora de comprar materiales puesto que en algunas ocasiones he tenido malas experiencias al dejarme llevar por precios demasiado bajos o por marcas desconocidas.

Los materiales que utilizo mayormente los he adquirido en tiendas de arte, ferreterías, y en algunos casos mediante compras en línea.

A continuación, detallo los materiales utilizados en la elaboración de mis retratos.

Lápices

Los lápices que utilizo en mis retratos generalmente son 3B Chung Hwa Drawing, 5B Artesco Línea Profesional, 6B Staedler y 8B Artesco Línea Profesional.

El 3B lo utilizo para realizar las líneas y marcar las zonas donde hay sombras proyectadas, zonas oscuras y luces.

Con el lápiz 5B inicio el sombreado por las zonas más claras. También lo utilizo para realizar texturas.

El lápiz 6B me sirve para oscurecer las sombras proyectadas y sombrear las zonas más oscuras de la piel. Lo utilizo también para hacer el fondo.

El lápiz 8B mantiene tonos vivos, por ello me facilita crear la ilusión de primer plano en el rostro y otros elementos.

Borradores

Los borradores que utilizo son maleables Prismacolor y borrador eléctrico de pilas Afnat.

Sacapuntas

Para afilar los lápices, utilicé un sacapuntas eléctrico Zmol el cual funciona mediante cable de corriente o pilas.

Difuminadores

Como medios de difuminación utilicé un pincel angular Artec #8 de cerdas suaves y servilletas.

Cuchilla

Utilicé una cuchilla tipo Hobby Stanley para rascar el grafito al momento de realizar el fondo.

Presupuesto

Es el conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado período de tiempo. También es un cálculo anticipado del coste de una obra o un servicio.

En lo personal no acostumbro a colocar el precio a un retrato u obra basándome en el precio de los materiales sino en su tamaño y nivel de complejidad o detalle.

Esta es la tabla presupuestaria realizada sobre los materiales que utilicé en la serie de retratos.

Material	Lugar de la compra	Precio
Libreta Mixed Media Bienfang	El Pincel	B/.11.15
Lápiz 3B Studmark	Wilgarte	B/.0.40
Lápiz 5B Artesco Línea Profesional	El Machetazo	B/.0.50
Lápiz 6B Staedtler	El Machetazo	B/.0.85
Lápiz 8B Artesco Línea Profesional	El Machetazo	B/.0.50
Borrador Prismacolor Maleable	Wilgarte	B/.2.00
Borrador Eléctrico Aformat	Amazon	B/.11.79
Cuchilla Tipo Hobby Stanley	Do It Center	B/.4.99
Sacapuntas Eléctrico Zmol	Amazon	B/.11.99
Pincel Angular Artec #8	Wilgarte	B/.2.75
Portarretratos	El Titán	B/.2.49
Sub Total	Precio neto sin i.t.b.m.s. ni fletes	B/49.41
Gran Total	Precio con i.t.b.m.s. y fletes	B/63.80

Proceso de Producción

El primer paso para dibujar un retrato es tener una idea clara de lo que se quiere representar. Es fundamental tener en cuenta la proporción y la estructura del rostro una vez que se tenga clara la idea del retrato. Para lograr esto, se pueden utilizar pautas que ayuden a ubicar correctamente los diferentes componentes del rostro (ojos, nariz, boca, etc.). Para crear un retrato realista y fiel a la persona que se está dibujando, es crucial prestar atención a detalles como la distancia entre los ojos, la forma de la boca y la posición de las orejas.

El proceso de producción tiene como base un estudio de la composición previo de la imagen del modelo que deseamos retratar, en dicho estudio se deben contemplar los elementos del lenguaje artístico, el punto, la línea, el plano, la textura y el color ya que son la base para representar las formas.

Una vez hemos realizado un estudio sobre el modelo teniendo en cuenta los elementos antes mencionados.

Dibujo

Para muchos la idea de hacer un retrato realista puede ser tediosa, pero si bien, requiere de ciertos pasos, algunas técnicas, es algo que con práctica y paciencia se puede desarrollar.

El primer paso que debemos realizar para construir un retrato realista es seleccionar una foto de referencia.

Uno de los factores que hay que tener en cuenta es que la cantidad de líneas o detalle de las facciones del rostro puede variar dependiendo de la edad de la persona que sea retratada.

El segundo paso consiste en realizar un boceto rápido de la cara y la cabeza. Personalmente recomiendo elaborar el boceto con el lápiz 3B tomando las medidas del rostro mediante el método Loomis o algún otro método. Procedemos a elaborar un mapa de luces y sombras sobre el boceto tomando como guía el modelo original. Procuramos marcar sólo lo que vemos en la foto, no es recomendable añadir líneas y sombras que no se marcan en la foto. Recordemos que el ejercicio es

lograr una construcción realista y en este caso, estamos ejercitando para hacerla lo más fiel a la fotografía.

A partir de allí, decidiremos que materiales usaremos para las sombras.

Sombreado

Al terminar el proceso del dibujo, inicio con la primera y segunda capa de sombreado utilizando lápices 5B.

Al haber efectuado la aplicación de las dos capas anteriores, realizo una cuidadosa difuminación uniforme en las zonas requeridas.

Tras concretar la difuminación, elaboro una última capa utilizando el lápiz 6B tomando en cuenta los tonos de la piel según luz y sombra.

Una vez llevado a cabo el paso anterior, inicio el sombreado firme en las zonas más oscuras del rostro.

Posteriormente, inicio el relleno del cabello y detalles del vello facial.

Para realizar el fondo utilicé la cuchilla para rascar el grafito y dejar partículas para posteriormente usar el pincel y las servilletas.

El sombreado está compuesto por dos factores importantes, la ilusión de la luz y el valor de las sombras.

1. Ilusión de la luz en mis retratos

Para crear la ilusión de luz en mis retratos, realizo un breve estudio de la foto del modelo tomando en cuenta la proyección de la luz, dirección de las sombras, el tono de la piel y utilizando el lápiz 8B trazo los detalles lo más fiel posible al modelo usando el borrador maleable y eléctrico para dar luminosidad y contraste acentuando las sombras en las zonas requeridas.

Finalmente idealizo un tipo de fondo que pueda contrastar con la figura principal o darle un aspecto de mayor elegancia y de esta forma resaltarla.

2. Valor de la oscuridad en mis retratos

Por cuestión de gusto a los tonos vívidos y resultados con alto contraste, la gama de lápices que utilizo en la mayoría de mis retratos siempre suele ser desde los lápices 5B hasta el 8b.

Dicho esto, el valor de oscuridad que acostumbro a darle a mis retratos suele ser en algunas ocasiones distinto al que presenta la foto original, pero es precisamente ese mi objetivo ya que considero que un retrato debe resaltar la figura y tener presencia para no ser visto como un simple elemento decorativo.

Acabados

Una vez hemos llegado al punto de culminar el sombreado, debemos revisar constantemente nuestra fotografía de referencia para recrear sus detalles en nuestro soporte. Cada ser humano tiene particularidades que lo identifican, y en algunos casos son más evidentes como lunares, líneas de expresión, pecas, grosor de las cejas, entre otras. La meta es identificarlas y representarlas en nuestro dibujo.

Es importante tener paciencia ya que lograr buenos resultados toma tiempo y dedicación, lo recomendable es hacer pausas para luego comparar la fotografía con nuestro dibujo. A veces descansar la vista ayuda a identificar algunos elementos.

Como dato importante, el proceso de acabados siempre va de la mano con la utilización de materiales específicos, en mi caso, el uso de un borrador eléctrico o de mina delgada para crear detalles y texturas, pinceles para suavizar el sombreado e incluso pulverizar el grafito para generar fondo o contraste.

Descripción del Proceso

- Se trazaron las líneas principales del rostro. Esto incluye delinear las formas básicas de la cabeza, la posición de los ojos, la nariz y la boca, así como la forma de la mandíbula. Estas líneas servirán como guía para el resto del dibujo y ayudarán a mantener las proporciones correctas.
- Al trazar las líneas principales, se comienza a agregar detalles más específicos, como las cejas, los labios, las orejas y el cabello.
- Se define la textura y la dirección del cabello, así como a los detalles sutiles como los pliegues de la piel y las sombras.
- Una vez que se han agregado todos los detalles, se procede a sombrear el dibujo para crear profundidad y realismo. Esto se logró añadiendo sombras delicadas a lo largo de las áreas donde la luz no incide directamente, como debajo de la nariz, los pómulos y el cuello.
- La técnica de sombreado se utilizó suave y gradual para crear un aspecto más suave y realista.
- Se añadió pequeños retoques finales para perfeccionar el retrato, como suavizar líneas duras, añadir brillo a los ojos o resaltar los puntos destacados. Estos pequeños detalles pueden marcar la diferencia en la apariencia final del retrato, añadiendo un toque personal al dibujo.

Aplicación del Método Loomis.

Mapa de luces y sombras.

Detalle del sombreado

Modelos de la serie de retratos.

Dentro de la lista de modelos que ilustran mi trabajo de investigación, se encuentra una serie de seis retratos llamados “Los Decanos” donde represento a través de la técnica del grafito, figuras importantes dentro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá.

En esta serie se encuentran como modelos, los profesores Luis Troetsch, Jorge Jované, Carmelo Moyano, Efraín Castro, Néstor Restrepo e Isabel Barragán de Turner.

Dos retratos conformados por los actores Vin Diesel y Scarlet Johansson.

Un retrato por encargo llamado “Madre e Hija”.

Finalmente, un retrato de valor sentimental titulado “La Madre del Artista”.

Cronograma

Es una representación gráfica, ordenada y esquemática de eventos, generalmente venideros.

Normalmente sirve como herramienta de gestión de proyectos, funciones o actividades.

En esta ocasión, es una referencia del tiempo en el que fueron realizados los retratos.

Retrato	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Septiembre 2022	Octubre 2022	Noviembre 2022	Diciembre 2022	Enero 2023	Febrero 2023
Prof. Jorge Jované	Del 11 al 13								
Prof. Luis Troetsch	Del 25 al 27								
Prof. Carmelo Moyano		Del 22 al 24							
Prof. Efraín Castro			Del 21 al 23						
Prof. Néstor Restrepo				Del 21 al 23					
Prof. Isabel Barragán de Turner						Original Del 06 al 08			Réplica Del 16 al 18

La Madre del Artista							Del 01 al 03		
Madre e Hija							Del 26 al 28		
El Toretto								Del 04 al 06	
Scarlett									Del 10 al 12

Serie de Retratos

Mgtr. Jorge Jované

Mgtr. Luis Troetsch

Mgtr. Carmelo Moyano

Mgtr. Néstor Restrepo

Mgtr. Isabel Barragán de Turner

Mgtr. Efraín Castro

Erika y Anaís

La Madre del Artista

Scarlett Johansson

Vin Diesel

CAPÍTULO IV

Resultados

La técnica del grafito en el retrato es una de las formas más clásicas, prácticas y atemporales de representar a una persona en un dibujo. Esta técnica al utilizar lápices de grafito de diferentes durezas para crear sombras y luces que dan profundidad y realismo a la imagen.

Uno de los principales resultados de utilizar la técnica del grafito en el retrato es la capacidad de capturar la esencia y la personalidad de la persona representada. Gracias a la posibilidad de crear sombras y detalles minuciosos, el artista puede plasmar no solo las facciones físicas, sino también las emociones y la esencia del individuo retratado.

Otro resultado importante de esta técnica fue la posibilidad de jugar con los contrastes de luces y sombras para crear efectos de volumen y profundidad en el retrato. Esto le da una sensación de tridimensionalidad a la imagen y hace que el retrato cobre vida frente a los ojos del espectador.

Además, la técnica del grafito permite al artista experimentar con diferentes texturas y acabados, lo que le da un toque único y personal a cada retrato. Desde líneas suaves y delicadas hasta trazos más marcados y expresivos, el uso del grafito permite una gran versatilidad en la creación de retratos.

En resumen, los resultados de la técnica del grafito en el retrato son impresionantes y permiten a los artistas plasmar de manera única la belleza y la personalidad de las personas a través de sus dibujos. Esta técnica clásica sigue siendo una de las más apreciadas y utilizadas en el mundo del arte, demostrando su capacidad para capturar la esencia de sus sujetos de una manera única y especial.

Respuesta

El dominio de la técnica del grafito para realizar un retrato realista puede verse limitado por diversos factores que afectan a los estudiantes de Bellas Artes. Estos factores pueden clasificarse en personales, formativos y externos. A continuación, se desglosan en detalle:

Factores personales:

1. Falta de práctica constante: El realismo requiere dedicación para desarrollar la precisión y el detalle en el dibujo. La falta de disciplina o tiempo para practicar puede limitar el progreso.
2. Paciencia y tolerancia a la frustración: Lograr un retrato realista exige tiempo y minuciosidad. Algunos estudiantes pueden desmotivarse si no ven resultados rápidos.
3. Habilidad motriz y control del lápiz: El dominio del grafito implica un control fino de la presión, los trazos y las texturas. Estudiantes con habilidades motrices limitadas pueden enfrentar mayores desafíos.
4. Inseguridad o falta de confianza: Temor a equivocarse o a no alcanzar los estándares deseados puede inhibir la experimentación y el aprendizaje.

Factores formativos:

1. Falta de instrucción adecuada: Si los docentes no abordan técnicas específicas como sombreado, degradado, proporciones y texturas, los estudiantes pueden carecer de las herramientas necesarias.
2. Énfasis en otros estilos: Algunas instituciones priorizan enfoques conceptuales o modernos, dejando de lado técnicas académicas como el dibujo realista.
3. Carencia de retroalimentación efectiva: La crítica constructiva es fundamental para identificar áreas de mejora. Si no existe, los estudiantes pueden estancarse.
4. Poca exposición a referencias de calidad: La observación de obras maestras y de artistas expertos en grafito puede inspirar y enseñar a los estudiantes.

Factores externos:

1. Materiales inadecuados: La calidad de los lápices, papeles y borradores afecta directamente el resultado. Materiales de baja calidad pueden dificultar la precisión y los efectos deseados.
2. Limitaciones de tiempo en las clases: Si los estudiantes no tienen tiempo suficiente para practicar durante las sesiones, el aprendizaje se ve afectado.
3. Entorno de aprendizaje poco favorable: Espacios incómodos, mal iluminados o con distracciones pueden interferir en la concentración necesaria para trabajar en detalles finos.
4. Falta de acceso a recursos adicionales: Libros, tutoriales y talleres especializados son herramientas clave que pueden no estar disponibles para algunos estudiantes.

Factores psicológicos y culturales:

1. Presión por resultados rápidos: La cultura de inmediatez puede desmotivar a quienes necesitan tiempo para perfeccionar el dibujo.
2. Falta de valorización del realismo: En algunas comunidades artísticas, el realismo puede percibirse como un estilo obsoleto, lo que desincentiva su estudio.

Estrategias para superar estas limitaciones:

1. Práctica constante y disciplinada, enfocada en ejercicios específicos.
2. Talleres intensivos o clases magistrales con artistas especializados en grafito.
3. Uso de materiales de calidad para facilitar el aprendizaje.
4. Desarrollo de la observación: Dibujar a partir de fotografías y modelos reales ayuda a afinar la percepción.
5. Retroalimentación frecuente y constructiva de docentes y compañeros.
6. Gestión del tiempo y planificación, dedicando horas regulares al estudio del grafito.

Conclusión

Como conclusión de este proyecto se pudo demostrar que:

Este trabajo además de lograr transmitir a través de cada elemento del retrato en grafito, el conocimiento necesario para impulsar el estudio de las diversas formas de elaborar un retrato nos enseña su origen, su historia y sus bondades en la aplicación de las bellas artes.

Es muy importante el papel que juega el estudio del retrato en grafito, en la formación integral de los estudiantes de artes, ya que, como parte de las artes plásticas, es una técnica que, entre muchas otras, nos permite explorar las cualidades creativas y las posibilidades expresivas que todos poseemos. Pero no podemos limitarnos sólo a su estudio teórico, ya que la práctica de esta técnica es factor clave para su desarrollo a nivel profesional.

Esperando que este trabajo de tesis despierte interés en los artistas, ya que, en los últimos años, el dibujo en retrato es una forma de arte comercial que ha ganado popularidad en Panamá. Su habilidad para transmitir la personalidad y la belleza de las personas, así como su adaptabilidad a varios ámbitos, lo convierten en una herramienta valiosa para empresas, artistas y el público en general. En el futuro, el dibujo en retrato seguirá siendo una parte importante del panorama artístico y comercial de Panamá.

Recomendaciones

- Para el estudio teórico y práctico de esta técnica es crucial que se considere el papel del docente y la crítica constructiva en el progreso del estudiante.
- Los artistas deben comprender el origen del retrato, su valor histórico y documental. Los retratos proporcionan la oportunidad de ver y conocer las caras de faraones egipcios, emperadores romanos, monarcas europeos, revolucionarios latinoamericanos y líderes políticos de todo el mundo. Además, nos brindan información sobre los valores, las creencias, las costumbres y las modas de cada cultura y época.
- Conocer los hechos que marcaron la historia de muchos artistas desde el descubrimiento del grafito hasta la actualidad.
- Aprender a utilizar nuevos métodos de composición para el retrato.
- Descubrir y aplicar los distintos tipos de materiales que pueden ser utilizados para mejorar la calidad y estilo del retrato en grafito.
- Mejorar gradualmente el realismo de los retratos mediante la práctica y realización de propuestas de manera constante.
- Sería ideal establecer un curso práctico del retrato como asignatura complementaria.
- Implementar además de las bases del arte como el paisaje y el bodegón, información sobre el retrato como pilar adicional en las fases de admisión.
- Ilustrarse más en el estudio de proporciones, luces, sombras y textura.
- Comprender que cada artista posee un estilo y puede estar ligado a una técnica específica, pero más allá de eso, podemos lograr variantes y salir de la rutina, dado rienda suelta a la imaginación y la creatividad, expresando algo distinto.

Referencias Bibliográficas

Profesor Dionisio Mejía J. (1980). Apuntes de Educación Artística, Panamá: Impresora Panamá S.A.

Andrew Loomis (1956). Loomis – Dibujo de Cabeza y Manos, Nueva York: Viking Press

Fuentes electrónicas:

Historia del Retrato. - <https://www.retratos-a-lapiz.es/la-historia-del-retrato/>

El Arte del Retrato. - [https://ineditad.com/el-arte-del-retrato#:~:text=Un%20poco%20de%20historia%20del,todav%C3%ADa%20m%C3%A1s%20tras%20su%20muerte\).](https://ineditad.com/el-arte-del-retrato#:~:text=Un%20poco%20de%20historia%20del,todav%C3%ADa%20m%C3%A1s%20tras%20su%20muerte).)

El Retrato. - <https://anaferreraart.com/el-retrato/>

Consejos Artísticos. - <https://www.gabrielserna.com/mi-obra-es>

Arte del Retrato, características, estilos y tipos. - <https://www.arquitecturapura.com/arte/retrato-11112/>

Grados de dureza de los lápices de grafito. - <https://papeleria-tecnica.net/graduacion-dureza-lapices-grafito/>

La Historia del lápiz de grafito. - <https://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-Del-Lapiz-De-Grafito/4122764.html>

Parra López, R. A. (2010). Estado de las relaciones en el área de las artes plásticas y visuales, Quito–Bogotá 2010-2016 (Master's thesis, Quito: UCE).

Rodríguez, M. (2010). Métodos de Investigación: diseño de proyecto y desarrollo de tesis.

México: Universidad de Sinaloa.

Pole, K. (2009). Diseño de metodologías mixtas. Una revisión de las estrategias para combinar metodologías cualitativas.

- Rankin, J. (2003). Drawing and Painting: Materials and Techniques for Contemporary Artists. Thames & Hudson.

- Weston, L. (2010). Drawing for the Absolute and Utter Beginner. North Light Books.

<https://www.instagram.com/explore/tags/retratosenpanama/>

- <https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/cultura/160301/maria-young-penon-los-retratos-pintura-mirada-nueva>

- <https://www.panamaamerica.com.pa/variedades/retratos-panamenos-674332>

- Guía completa de dibujo de gatos: Aprende a dibujar gatos paso a paso de Catarina Gatto.

- "Retrato a lápiz paso a paso: Dibujar un retrato realista" de DibujarBien.com.