

snow city arts
virtual
learning

INSTRUCCIÓN VIRTUAL TRANSCRIPCIÓN DE VIDEO

Taller:

Fundamentos de Lápices de Artista

Aprende cómo utilizar varios lápices de artista y cómo se utilizan los diferentes lápices para hacer arte. También conocerás al artista Armando Veve.

Artista docente:
Allie Spicer

Duración de taller: 25 - 45 minutos

Transcripción

¡Hola! Gracias por permitir que Snow City Arts entre en tu habitación hoy. Puede que también seamos las únicas personas a las que puedas echar de tu habitación. Si quieres tomarte un descanso, o quieres que nos vayamos, solo apaga este video. Tu artista docente de hoy es Allie Spicer, usando los pronombres, she, her, hers, ella.

Entremos al IDEA Lab y empecemos a hacer arte.

Voy a enseñarte cómo leer y usar lápices de artista hoy. Estas son algunas de mis herramientas favoritas para usar como artista.

Primero, asegurémonos de tener los materiales que necesitarás. Vas a necesitar tres hojas de papel de dibujo, de cualquier tamaño. Un juego de lápices de dibujo de artista. Y un dispositivo inteligente con conexión a Internet.

Primero vamos a aprender a leer lápices de dibujo.

Todo lápiz de dibujo tiene una letra o letras: una **H**, una **B** y una **HB** o una **F**, en su costado. Busca ahora esta letra en tu juego de lápices de dibujo. HB es un lápiz promedio, el lápiz estadounidense más común. **H significa hard (duro)**. Estos lápices crean una línea dura y, por lo general, dejan una marca en el papel que realmente puedes sentir. Son más difíciles de borrar debido a esto. **B significa babies (bebés), y los bebés son suaves**. Por eso los lápices B son más suaves. Crean marcas más oscuras y borrosas. **F significa fine (fino)** y, por lo general, se encuentra entre un lápiz HB y un lápiz H en términos de compresión y marcado.

Además de la letra, algunos lápices que verás también tienen un número. Esto se debe a que el tipo de grafito dentro de la cubierta del lápiz tiene un peso asignado. Esto se debe a la compresión del grafito. Lo que eso significa es que en algunos lápices hay más partículas de grafito que se aplastan, lo que hace que el lápiz se comprima más. Déjame darte un ejemplo de la vida real con el que te puedes identificar.

¿Alguna vez ha tomado una prueba estandarizada en la escuela? Ya sabes, esos exámenes que tomas una o dos veces al año, donde tienes que llenar pequeños puntos con tus respuestas. Piénsalo: si puedes recordar a ese maestro o maestra que te pidió que sacaras **un lápiz número 2**, específicamente un lápiz número 2. La mayoría de los lápices estándar

Transcripción Continuación

estadounidenses son lápices número 2HB. La razón por la que tu maestro o maestra te pidió que sacaras este tipo de lápiz para usarlo en una prueba estandarizada es porque las máquinas llamadas Scan-Trons califican tu prueba. Lo sé, ¿lo puedes creer? Ocupas todo ese tiempo en esos exámenes, y tu maestro o maestra ni siquiera los califica. Esas máquinas están buscando un peso específico de lápiz para leer la respuesta que seleccionaste.

Ahora, permíteme presentarte a un ilustrador contemporáneo: **Armando Veve**. Armando Veve ha expuesto en todo el mundo y ha recibido tres medallas de oro de la Sociedad de Ilustradores antes de cumplir los 30 años. Él crea estos mundos fantásticos, dibujos de escenas surrealistas y construcciones que parecen mágicas, aunque cada elemento es representado con realismo. El arte **surrealista** no siempre tiene un sentido racional. A veces, es extraño y misterioso, y a veces es poco convencional. No es como una imagen que encontrarías en la vida cotidiana. Si deseas obtener más información sobre el surrealismo, consulta nuestro otro video, donde puedes crear un dibujo surrealista llamado Cadáver Exquisito (Exquisite Corpse). El arte surrealista es como un mundo mágico o un estado de ensueño.

En los dibujos de Armando Veve, vemos su uso de muchos lápices de artista para crear muchos tipos diferentes de marcas. Algunas marcas son borrosas y otras son muy lineales. Algunas marcas son más oscuras y otras más claras.

Armando usa diferentes tipos de marcas para transmitir a su audiencia un significado sobre sus temas. Los usa para hacer que sus dibujos salten de la página. También los usa para crear gran detalle en sus obras. Estas son solo algunas de las razones por las que es importante para nosotros saber leer y usar lápices de artista.

Vamos a ello.

Ahora crearás tu propia guía u hoja de referencia para herramientas de dibujo. Los lápices de dibujo existen en un espectro. Vamos a dibujar este espectro. ¿Estás listo/a? Vamos, vas a dibujar conmigo.

Primero, con el lápiz que quieras, dibuja una línea horizontal con una flecha en cada uno de los extremos. Una de las flechas debe apuntar hacia la derecha. Y una de las flechas debe apuntar al borde izquierdo de tu papel. Tu línea debe tener unas ocho pulgadas de largo o más.

Transcripción Continuación

A continuación, en el medio del espectro, dibuja una muesca hacia arriba y hacia abajo. ¿Ves lo que estoy haciendo aquí?

Debajo de la marca, escribe las letras HB. Los lápices HB se encuentran en el medio de la tabla de espectro, lo que significa que el lápiz HB es el lápiz más promedio.

Muy bien, ahora ve y busca el lápiz HB en tu juego de lápices de artista. Con este lápiz, quiero que dibujes una línea horizontal, unas cinco pulgadas por debajo de tu gráfico de espectro. Y márcalo con las letras “HB” a la derecha. Usaremos esta línea más adelante para comparar.

Si estás listo/a para seguir, dame un pulgar hacia arriba.

Vamos a aprender acerca de los lápices B ahora. Escribe la letra B al lado derecho de la flecha del lado derecho en tu gráfico de espectro. Además, escribe lo que significa B. Me gusta decir que B significa bebés, y los bebés son suaves.

Entre HB y tu flecha B, haz cuatro muescas de igual distancia. No tienen que ser perfectas. Debajo de cada muesca, etiquételas: B, 2B, 4B, 6B, moviéndote desde el centro o la izquierda hacia el borde derecho de tu papel. Los lápices B están menos comprimidos y hacen líneas más oscuras y borrosas a medida que avanzas en el espectro de B a 2B, a 4B, a 6B, y así sucesivamente.

Muy bien, ahora vamos a buscar el lápiz 4B de nuestro juego de lápices de artista. ¿Lo encontraste?

Con este lápiz vamos a hacer una línea debajo de la línea HB para ver y sentir la diferencia entre un lápiz 4B y un lápiz HB.

Notarás que los lápices 4B son más oscuros y crean una marca más borrosa que el lápiz HB. Puedes palpar esta línea y notar que los lápices 4B no suelen dejar una sangría en el papel.

A continuación, aprenderás sobre los lápices H. Escribe la letra H a la izquierda de la flecha del lado izquierdo. Además, lo que H significa. H significa hard (duro). Entre HB y tu flecha H, haz cuatro muescas de igual distancia. Una vez más, no tienen que ser perfectas. Debajo de cada una, moviéndote de derecha a izquierda esta vez, las etiquetarás: H, 2H, 4H y 6H.

Transcripción Continuación

Los lápices H están más comprimidos. Hacen una marca más ligera y más fina. Y también dejarán una marca que puedes sentir en tu papel.

Este efecto aumenta a medida que avanzas en el espectro de H, 2H, 4H a 6H. Y sigue y sigue y sigue.

Ahora, intente hacer una línea con el lápiz 4H debajo de tu gráfico de espectro y debajo de la línea 4B para ver y sentir la diferencia.

¿Ves la diferencia del lápiz 4H? El lápiz 4H es de hecho más ligero. También es más fino. Y, si lo palpas, puedes sentir la huella que deja el lápiz 4H en el papel.

Ahora deberías observar la diferencia entre los lápices HB, 4H y 4B mirando las tres líneas que has creado. Compara y contrasta estas tres. Mientras haces eso, haz observaciones de sus diferencias y similitudes.

Ahora también comprendes cómo se siente en tus propias manos cuando usas estas diferentes herramientas para hacer marcas diferentes.

Tómate un momento ahora, pausa este video y experimenta simplemente haciendo diferentes marcas.

Experimenta con cada uno de los lápices de tu juego. Definitivamente no te limites solo a los que ya hemos usado. También intenta usar tanto la punta como el costado de tus lápices. ¿Hace una marca diferente?

Experimenta haciendo líneas, formas, garabatos, marcas. Mira cuántos tipos diferentes de marcas puedes hacer con cada uno de los diferentes lápices.

[Pausa el video aquí para experimentar con tus lápices.]

Muy bien, bienvenido de nuevo. Ahora que hemos jugado un poco, deberíamos aprender cómo determinar qué lápiz usar y cuándo.

Si estás dibujando a partir de observación, comienza pensando en el tipo de superficie del objeto que estás dibujando y haz coincidir el lápiz con ese tipo de superficie. Por ejemplo, si estás dibujando un edificio con una superficie dura, querrás usar un lápiz H. Prueba esto conmigo. Primero, usa un lápiz H para dibujar un rectángulo alto. Luego, añade una vista de perfil (o una vista

Transcripción Continuación

lateral) dibujando dos líneas paralelas en ángulo de la misma longitud desde las esquinas superiores y la esquina inferior derecha. Conecta la esquina inferior derecha y la línea en ángulo del extremo superior derecho, creando una línea paralela al lado derecho del rectángulo. Muchos arquitectos e ingenieros usan lápices H para crear sus esquemas, es decir, sus planos.

Los lápices HB y B se usan más comúnmente para esbozar bocetos porque son más fáciles de borrar y no dejan marcas en el papel. Si estás dibujando una superficie suave, como la cáscara de una naranja, probablemente querrás usar un lápiz B.

Prueba esto conmigo también. Me gusta usar líneas de boceto para crear una forma circular. Luego, agrega una línea en la parte superior que cruce la línea del círculo. Agrega algunas marcas en forma de puntos para crear las muescas de una cáscara de naranja y, tal vez, una hoja en la parte superior. Debo añadir: los lápices HB también se usan comúnmente cuando se esbozan ideas, al igual que los lápices B. Los lápices HB también son bastante fáciles de borrar y no dejan marcas en el papel.

Ahora que sabemos un poco más sobre cómo usar lápices de dibujo. Hagamos un juego de adivinanzas para ver si podemos identificar qué lápices usó Armando Veve para crear las marcas en uno de sus dibujos.

Veamos esta pieza específica, llamada *Alchemy (Alquimia)*.

Voy a señalar una línea y te dejaré adivinar qué lápiz podría haber usado. ¿Estás listo/a? ¿Seguro/a? Bien, allá vamos.

¿Qué lápiz crees que usó aquí? La línea es muy fina, muy ligera y tiene un contorno fuerte, es decir, una línea bien definida.

Hagamos una pausa aquí para que realmente hagas una predicción bien fundamentada. Así que está bien volver hacia atrás a la guía de espectro que acabas de crear. Esa es tu hoja de referencia.

¿Dijiste un lápiz H? Si es así, tienes razón.

Ahora, echemos un vistazo a estas marcas aquí. ¿Qué lápiz crees que usó aquí para crear este sombreado y gradación? Estas marcas son más borrosas, de apariencia más suave, más oscuras y más sueltas. Continúa y pausa este video

Transcripción Continuación

nuevamente para poder hacer tu mejor suposición. Y recuerda, puedes usar tu guía de referencia. No es hacer trampa.

¿ Dijiste un lápiz B? Si es así, estás en lo cierto.

Ahora tiene una opción: puedes continuar jugando este juego contigo mismo/a y probar tu conocimiento adivinando los lápices de artista con los dibujos de otros artistas después de completar esta lección. O puedes continuar conmigo.

Jugar a este juego con el dibujo de cualquier artista es una buena manera de aprender técnicas de dibujo e identificar las diferentes marcas que puedes hacer.

Finalmente, repasemos por qué es importante saber leer y usar lápices de artista.

Cada lápiz hace una marca diferente. Los lápices de artista te ayudarán a lograr mayor profundidad y detalles en tus ilustraciones. Consulta el trabajo de Armando Veve si deseas conocer técnicas más avanzadas. Mirar y observar la forma en que él ha usado los lápices te ayudará.

Al final de este taller, habrás creado tu propia guía de referencia para ayudarte si te quedas atascado practicando tus propias habilidades de dibujo.

Te animo a que veas la segunda parte de cómo dibujar con lápices de artista. Esto le enseñará sobre la presión de la herramienta, la gradación, el sombreado, el renderizado y otras técnicas de creación de marcas.

Ha sido divertido pasar tiempo contigo hoy.

Gracias por dejarme pasar hoy a hacer arte contigo. Tal vez te vuelva a ver pronto. Hasta entonces, ¡sigue creando!

Si tienes interés en recibir crédito escolar por el trabajo que completaste en este taller o deseas que el trabajo que creaste se muestre en un espacio de exhibición o en una galería virtual de Snow City Arts, por favor completa el formulario de autorización en <https://snowcityarts.org/consent-releases/>. (Pídeselo a tu padre/madre o tutor/a si eres menor de 18.)

Contáctanos en programs@snowcityarts.org si tienes preguntas, deseas ofrecer comentarios o deseas continuar trabajando con nosotros virtualmente.

snow city arts

Snow City Arts inspira y educa a niños/as y jóvenes en hospitales a través de las artes.

snowcityarts.org