

Dibujando por Diseño

Julia Stewart-Bittle

Serie de Talleres Instructivos de Video Arte

Servicios de Programas para Artistas Creativos Migrantes (CAMPS)

Administrado por el Consejo de Artes de Genesee Valley (GVCA), Mt. Morris, NY
(Anteriormente del Centro Migrante de Genesee)

Materiales:

- ~ Papel: Canson "XL" Técnica Mixta: cuaderno 9" x 12" y 18" x 24" (al menos 2 hojas)
  - ~ Lápiz #2
  - ~ Borrador con estilo de Perla Rosada
  - ~ Sacapuntas
  - ~ Bolígrafos: Marcador Sharpie de Punta Fina, bolígrafo Micron negro, de tamaño "01"
  - ~ Regla
- Para Grados 3-5: Lápices de colores, sacapuntas

Introducción:

- ~ Dibujar patrones repetidos es bien calmante y relajante. Éste estilo de dibujar fortalece *su propia* creatividad. A medida que se empodere dibujando estos diseños, usted comenzará a desarrollar confianza en sí mismo. Por favor tenga en mente que entre más dibuje, mejor usted lo hará. La práctica crea perfección, como en todo. Por "perfección," me refiero a *su propia* habilidad para expresarse usted mismo bellamente, completamente, y con gran facilidad.
- ~Dése cuenta que el *viaje* de dibujar los patrones es lo más importante; la *acción* de hacer cada forma y cada trazo. ¡Usted *entonces* se sorprenderá con sus trabajos terminados!

Puntos y Recordatorios:

- 1 ~ Ustedes son *seres humanos que viven y respiran, y sus dibujos también viven y respiran*. Si usted siente que sus líneas no están perfectamente alineadas y suaves, está *bien*. ¡Sus líneas están *respirando*, igual que usted! Y, ellas muestran carácter. ¡Usted no quiere líneas perfectas que parezcan hechas por un programa de computadora!
- 2 ~ Aquí les tengo un secreto: Dibujando de esta manera será tan fácil como usted lo quiera... Usted puede dibujar los patrones más simples, si así usted así lo desea.
- 3 ~ Siéntase libre de buscar, "Patrones para Dibujar" en el internet. Usted descubrirá todos tipos de patrones que le gustaría intentar ~ y luego enséñelos a otros miembros de su familia.
- 4 ~ Acerca de los "errores": Si usted está dibujando con un bolígrafo de tinta, usted no puede borrar. Mire lo que usted *piensa* es un error. ¿Hay manera de que usted pueda repetir la línea, o el garabato, o la forma, muchas veces, ya sea justo al lado de la marca "mala" o en algún otro lugar para crear un nuevo patrón?
- 5 ~ Por favor entienda que usted puede *pausar* el video y dibujar el paso, luego comenzar nuevamente en el próximo paso...pause, dibuje, comience nuevamente, etc.
- 6 ~ ¡Durante este proceso, usted puede naturalmente descubrir sus propios patrones ~ lo cual es excelente! Esto es *exactamente* lo que usted quiere. Este taller puede servir como inspiración para la expansión de sus habilidades de dibujar.

7 ~ ¡De vez en cuando, párese y *estírese!* Mueva su cabeza, estire los brazos sobre su cabeza, agáchese y toque los dedos de sus pies, etc.

8 ~ De vez en cuando, mientras esté dibujando, gire un poco su lápiz. Encontrará un lado más afilado y no tendrá que sacarle punta a su lápiz tan a menudo.

9 ~ Asegúrese que su espacio para dibujar está absolutamente limpio y seco. Si pone un papel en un área que tiene hasta la mancha más pequeña de comida, eso creará una mancha permanente en el papel.

10 ~ Recordatorio importante: Aunque sus productos terminados son maravillosos, por favor recuerde que *el viaje* de dibujar es lo más importante. Dibuje lentamente, deliberadamente, serenamente. No se apresure en terminar. El punto es disfrutar *la acción* de dibujar; de hacer algo interesante y hasta hermoso. Esté orgulloso de crear y de su creación. Sus dibujos son una reflexión de su ser profundo, así que permita que sus trazos sean fáciles y agradables. ¡Permita que fluya! Si algunos patrones parecen ser muy difíciles para usted, entonces solo dibuje los más simples. Intente los patrones más complejos luego.

11 ~ Lo más que dibuje, lo más que practique, lo más que mejora ~ así como con todo.

Nota: ¡Si usted tiene un espacio pequeño en su dibujo que le gustaría llenar, agregue pequeños círculos!

Práctica ~ Aprendiendo a Cómo Dibujar Patrones:

Para todos los dibujos de práctica, use su cuaderno 9x12, lápiz y borrador. Usted puede dibujar en la parte trasera de cada página, si lo desea. Usted no necesita una regla para hacer estos ejercicios. Para algunos diseños, usted estará haciendo 'cajas' y llenándolas de patrones. Para otras, usted creará patrones parecidos a bordes. Por favor póngale mucha atención a las fotografías. Ponga un papel toalla o pañuelo bajo su mano para que no manche sus diseños.

1 y 2 ~ En una caja, cuadrada más o menos de 4," dibuje líneas de esquina a esquina (a mano), haciendo una 'X.' Divídalos, haciendo una 'cruz.' En uno que otro espacio, dibuje formas de 'C' repetidas. En otros espacios, dibuje formas de 'C' al revés. Las líneas pueden estar más cerca unas a las otras, hacia el centro; más alejadas, hacia las orillas. Haga lo mismo en otra caja, haciendo sus líneas iniciales curvadas.

3 ~ Dibuje líneas largas, doble paralelas. Haga un zigzag justo encima de la línea superior. Dibuje un triángulo en cada espacio triangular vertical.

4 ~ Al igual que arriba, haga el zigzag más grande. Llene cada triángulo vertical con dos triángulos interiores.

5 ~ Dibuje un zigzag doble ancho, grande, al rededor de 6" de largo. Dibuje triángulos dobles dentro de cada espacio debajo del zigzag y lo mismo arriba.

6 ~ Dibuje doble, líneas paralelas largas. Agregue líneas rizadas largas y cortas.

7 ~ Patrón de estrellas simple y repetitivo. Cada estrella esta hecha de cuatro líneas.

8 ~ Estrellas de cinco puntas.

9 ~ Círculos de tamaños variados.

10 ~ Círculos concéntricos intersecándose.

11 ~ Espirales pequeñas repetidas.

12 ~ Dibuje muchas líneas onduladas que irradian desde la parte inferior izquierda.

13 ~ Dibuje un zigzag a través del medio de la caja. Repita el mismo zigzag arriba y abajo, manteniendo las líneas cerca la una a la otra.

14 ~ En una caja larga, dibuje líneas onduladas opuestas en formas de "reloj de arena" repetidas. En uno que otro espacio, dibuje formas de 'C' repetidas. En los otros espacios, dibuje formas de 'C' al revés.

15 ~ En una caja larga, dibuje formas curvadas que estén cerradas en ambos extremos y anchas en el centro (como la forma de un ojo). Llene cada forma con líneas de un punto hacia el otro.

16 ~ Llene una caja con varias formas abstractas. Repita la forma, dentro de ella, una y otra vez, hasta el centro. Este proceso puede resultar en dos centros, en cada forma. Repita las formas hacia afuera, también, llenando el espacio.

17 ~ Dibuje el patrón del tronco de un árbol que llene una caja larga por completo. Empiece con 4-5 formas abstractas, pequeñas y redondas, como nudos en madera (las formas están sombreadas en el ejemplo). Vea las fotos.

18 ~ Dibuje una caja 8"X 8." Encuentre el centro aproximado y haga un punto. Desde el punto hasta los bordes, dibuje 10-12 líneas radiales. Algunos espacios deberían ser amplios; algunos delgados. Vea la foto de patrones cree el suyo. Los patrones pueden ser más pequeños hacia el centro; más grandes hacia los bordes.

19 ~ Dibuje dos líneas paralelas alrededor de 3/4" de una pulgada de distancia. A cada lado, dibuje formas en bucle que parezcan casi como hojas. En el borde de arriba y adentro, haga formas de vieiras, luego dibuje líneas verticales de ellas hasta el borde de abajo y adentro.

20 ~ Dibuje dos, doble, líneas onduladas paralelas alrededor de una pulgada de distancia. Al rededor de 1/4" por encima de la línea ondulada más alta, repita la línea. Llene el espacio creado con círculos pequeños. Dibuje formas de vieiras en el borde de la parte superior. Justo debajo del ultimo borde, haga líneas de vieiras dobles. Llene cada curva con círculos. En el centro, dibuje un triple diamante alrededor de cada 3/4" de pulgada. Dibuje medios círculos cerca de los diamantes.

21 ~ En el centro del papel, dibuje un círculo bien pequeño. Haga otro círculo alrededor de ese. Dibuje ocho líneas radiales, espaciadas uniformemente. Junte cada línea dibujando un bucle desde una a la otra, a la siguiente, etc. Usted acaba de dibujar una flor. Dibuje una línea corta en cada pétalo y agregue a pequeño círculo al final. Dibuje una línea alrededor de la flor, repitiendo

esta forma. Llene este espacio con líneas paralelas que apunten hacia el centro. Dibuje una línea desde la parte de arriba de un pétalo al otro, al otro, etc. Repita esa línea de cerca. Haga un doble zigzag alrededor del círculo. Llénelo con líneas paralelas que apunten hacia el centro. Dibuje pequeños círculos que floten encima de cada punta dentro del zigzag. Encima de cada punta de afuera, dibuje una forma de lagrima. Dibuje un círculo aproximado alrededor del diseño de la flor. En el borde de afuera, cree varios patrones repetidos que se unan uno al otro. Vea la foto. Copie los patrones variados y/o cree el suyo propio.

22***** ~ Dibuje varios diseños de flores, como se mostró. Siempre empiece con pequeños círculos y trabaje fuera del centro. Note las diferentes formas de pétalos y los detalles. Algunos círculos de adentro tienen dibujos más pequeños dentro de ellos. Un diseño de flor está en el 'perfil,' con hojas y colgantes rizados. Vea las fotos.

Práctica ~ Ejercicio de Letra de Molde

~ Usted practicará varios patrones, uniéndolos uno al otro dentro de una letra grande de molde. Usted puede usar la primera letra de su primer nombre, o la primera letra de su apellido. Por favor vea las fotos con todas las letras de molde para inspiración, o diseñe el suyo propio.

~ Dibuje su letra bien grande y amplíe en el papel 9x12. Diseñar imágenes bien grandes dentro de espacios pequeños es interesante. Use patrones que usted aprendió en los otros ejercicios repitiendo hojas, zigzag, o vieiras, etc., y repita las formas de los bordes muchas veces. Agregue la flor en el perfil o algo más que le agrada, como un diseño del sol. Mire de cerca las fotos. Usted puede copiar mis diseños o crear el suyo propio. Haga varios de estos. Usted podrá querer deletrear su primer nombre completo y llenarlo con patrones.

Introducción al Proyecto del Árbol Familiar

~ Usted creará este árbol y sus raíces trazando sus manos, ambas la izquierda (el árbol) y la derecha (las raíces) ~ o lo opuesto, si usted es zurdo.

~ Hay un gran significado en usar sus propias manos. Piense en sus manos como únicas. Nadie más tiene *sus* manos. Aunque, en cierta forma, sus manos fueron herencia de sus padres...y abuelos...y bisabuelos.

~ Esto es un *registro* de su familia entera, incluyendo los miembros de su familia directa, como sus padres, y hermanos y hermanas. Usted puede registrar los nombres de las familias de sus dos padres, como sus tías, tíos, y primos.

~ En las raíces de su árbol, usted puede registrar los nombres de sus abuelos y bisabuelos, y puede retroceder lo más que pueda. Pregúnteles a sus padres por los nombres.

~ Las raíces del árbol representan sus *propias* raíces ~ su historial familiar y todo lo que usted ha heredado, como rasgos de personalidad, talentos, e intereses como excursionismo, deportes, tocar instrumentos musicales, crear arte, pescar, montar caballo, cocinar, leer, coser, bordar, arreglar cosas, y hasta mirar las estrellas. Usted ha heredado atributos físicos, como el color de sus ojos, color del pelo, la forma de su nariz, su estatura, y su sonrisa. En un sentido, *usted* es una *manifestación* de la historia de su familia.

~ Ahora de regreso a sus manos. Después de trazarlas, dese cuenta que pueden parecerse a las manos de su abuelo o de su abuela.

Practique Trazando Su Mano y "Entintando"

~ En su cuaderno 9x12, practique trazando sus dos manos. Use dos hojas, por delante y por detrás, para este ejercicio. Coloque su mano sobre el papel y abra bien los dedos. Manteniendo el lápiz *vertical*, dibuje alrededor de su mano. Dibuje ligeramente. Asegúrese de dibujar alrededor de una pulgada de su muñeca, también.

~ Usted puede suavizar cualquier bulto borrando y dibujando nuevamente. No agregue uñas.

~ Coloree este dibujo usando su marcador negro Sharpie. Dibuje suavemente/ligeramente. Dibuje alrededor de 3-4 pulgadas y luego *levante* su marcador del papel. Dibuje cuidadosamente alrededor de las puntas de sus dedos. No sostenga su marcador en el mismo lugar por ningún periodo de tiempo; usted puede hacer una mancha grande. Recuerde dibujar un poco y luego *levantar*. Dibuje un poco ~ y *levante*. Practicar lo ayudará a 'sentir' el dibujo con el Sharpie.

Pasos del Proyecto del Árbol Familiar

Notas: En el papel 18x24 (usted deberá tener al menos 2 hojas), use su lápiz para trazar sus manos, dibuje el árbol y las raíces enteras, escriba los nombres familiares, y llene todo con diseños. Ponga un papel toalla o un pañuelo bajo su mano para que no manche con su lápiz mientras dibuja. Dibuje suavemente con lápiz, en caso de que quiera borrar y cambiar algo. Luego usted va a "colorear" el dibujo completo con su marcador negro y bolígrafo Micron de punta fina. Cuando esté llenando sus ramas y el área de raíces con diseños, usted puede querer darle significado a ciertas formas en particular. Por ejemplo, un corazón puede representar amor. Usted puede dibujar las formas en la parte trasera del dibujo, con palabras escritas al lado de ellas.

~ Coloque su mano sobre la mitad de su papel 18x 24. Con su regla, si la talla de sus manos son las de un adulto, mida al rededor de 4 ½" de abajo hacia arriba del papel y haga una marca clara. Coloque la parte superior del dedo del medio en la marca.

~ Abra bien sus dedos. Para centrar su mano en el papel (con su dedo del medio en la marca que ya hizo): mida *aproximadamente* 5 1/8" - 5 1/4" de su pulgar al borde derecho de su papel. Haga una marca ligera y coloque la punta de su pulgar ahí. Luego mida de su meñique al borde izquierdo del papel. Debe medir *aproximadamente* 5 1/8" - 5 1/2." Estas medidas son estimados ~ usted debería tener alrededor de la misma cantidad de espacio en cualquier lado de su mano hacia el borde del papel. Usted quizás tendrá que mover su mano un poco a la izquierda o a la derecha, con su dedo del medio alrededor de la misma altura del papel. Use su primera marca como una guía.

~ Si sus manos son más pequeñas que las de un adulto, usted puede medir aproximadamente 10 ¼" desde abajo hacia arriba de la página, en dos lugares, y hacer dos marcas claras. Con su regla, dibuje una línea clara a través de la página, uniendo las marcas. Esta es la línea 'base' y luego puede dibujarla un poco ondulada y desigual, como la tierra de verdad (luego borrar la línea recta). Puede pedirle ayuda a sus padres para centrar su mano en la página para trazar.

~ Los Adultos también deberían hacer una línea base. No es el centro de la página, así usted tiene suficiente espacio para las ramas del árbol.

~ Cuando usted tiene su mano justo donde la quiere, acueste su antebrazo en el papel lo más que pueda, y aguantando su lápiz verticalmente, trace *ligeramente*. También trace alrededor de 1" - 1 ½" debajo de su muñeca (el tronco del árbol). Usted puede borrar bultos y suavizar las líneas. No dibuje uñas.

~ Voltee su lápiz al revés. Con su mano derecha acostada en el papel, alinee su muñeca con la muñeca ya dibujada. Usted no necesita medir nuevamente. Consulte la foto para la ubicación. Trace su mano, dibujando *ligeramente*. Borre bultos y suavice las líneas.

~ Usted puede ajustar la línea de base, haciéndola un poco curvada/montañosa. Haga la línea a través del tronco del árbol un poco redonda. Vea la foto.

Dibujando Ramas

~ Extienda sus dedos para crear las ramas principales del árbol. Si le gustaría ramas gruesas, usted puede dibujar líneas en cualquier lado de sus dedos comenzando en la base. Vea la foto. Mas adelante, usted va a estar llenando las ramas con patrones repetidos, así que con ramas más gruesas le da más espacio para diseñar.

~ Permita que sus ramas se dividan en dos ramas dibujando un lado de la rama en un ángulo y el otro lado de la rama en un ángulo opuesto. Las líneas internas de las ramas 'nuevas' crean un 'V.' Consulte la foto para inspiración. Ramas grandes pueden 'crecer' de los lados de su mano y dividirse en más ramas. Note *cómo* las ramas crecen de la mano ~ ellas están un poco curvadas en la base.

~ ¡Haga muchas ramas, especialmente si usted tiene una familia grande! Usted escribirá los nombres de su familia a lo largo del borde exterior de cada rama ~ puede escribir justo arriba y justo abajo.

~ Usted puede escribir nombres adentro de su mano, también, a lo largo de los lados interiores y desde el centro de su palma, hacia fuera y dentro de cada dedo. Usted puede añadir símbolos, como corazones.

~ Deje algunos espacios vacíos a lo largo de las ramas por si luego conoce sobre mas familiares.

Dibujando Hojas y Ramas Pequeñas

~ Las familias están hechas de amor. Para simbolizar el amor en su familia, usted puede querer diseñar hojas en forma de corazones. Extienda ramas pequeñas, como líneas simples, desde las más grandes y llénelas con hojas. Si hay un nombre a lo largo de una rama, comience la rama, salte el nombre, y luego continúe en la dirección de la rama.

~ En el video, hay ejemplos de otros tipos de hojas, también. Si le gustaría, usted puede combinar todos formas de hojas en su árbol, o diseñar su propia forma de hoja.

Dibujando Raíces

~ Extienda raíces de sus dedos, así como extendió las ramas de arriba. Usted puede rizar una raíz grande saliendo de su pulgar. Usted puede 'agrandar' ramas rizadas saliendo de los lados de su mano. Las raíces pueden dividirse, así como las ramas de un árbol. Usted puede escribir los nombres de sus bisabuelos, tío abuelos y tía abuelas a lo largo de los lados de las raíces y también dentro de su mano, como lo hizo anteriormente.

~ Haga este entorno de 'raíz' hermoso para sus antepasados. Esta puede ser una manera de honrarlos, y al hacerlo, usted también se está honrando. ¡En cualquier pieza de arte, usted puede crear lo que usted desee... Use su imaginación! Dibuje un sol y una luna y estrellas... Cree un jardín. Usted puede dibujar flores en los rizos de las raíces. Usted puede dibujar flores al revés de la línea de base, apuntando hacia abajo a la tierra. Dibuje flores en perfil con hojas y zarcillos rizados.

~ En el video, hay una demostración de como dibujar un arco iris que usted puede colocar detrás de todo y llenarlo luego con lápices de colores.

~ Mire sus dibujos de práctica y sus letras de molde para más ideas, y también los dibujos de demostración, y llene el interior y exterior de las raíces con patrones.

~ Usted puede dejar espacios vacíos para más nombres en otro momento, mientras aprende más acerca de sus antepasados.

Coloreando y Terminando

~ Después de dibujar y escribir todo en lápiz, use su Sharpie para colorear sus manos. Ya usted practico colorear, pero usted puede querer practicar una o dos veces más antes de completar este paso en su proyecto final. ¡Usando el Sharpie para una línea gruesa hará que sus manos resalten ~ ellas son importantes!

~ Use el bolígrafo de punta fina "01" para colorear todo lo demás: ramas, raíces, nombres, patrones.

~ Intente colorear todo, o lo más que pueda, para nuestra la muestra grande de arte por Zoom el 2 de septiembre. ¡Si usted no le da a la línea de lápiz de vez en cuando y titubea afuera de ella un poco ~ no se preocupe! Esta *bien*. Después que usted termine de colorear, use el lado de su borrador para borrar todas las líneas de lápiz... ¡Solo no borre lo que aún le falta por colorear!

~ Por favor tenga en mente que dibujando líneas repetidas reduce el estrés y genera calma y relajamiento. Haga lo mejor que pueda en su Árbol Familiar. ¡Dibuje lo más que pueda y coloree lo más que pueda, pero no se estrese por hacerlo! Usted lo puede terminar por completo después de la muestra de arte.

~ ¡Si le gustaría, usted puede colorear sus patrones de práctica favoritos y definitivamente sus letras de molde!

Nota: Usted puede sombrear algunas partes de sus patrones con líneas paralelas o con negro sólido.

O ~ usted puede colorear algunos o todos sus patrones con lápices de colores ~ tindre los diseños primero antes de colorearlos y borre todas las líneas en lápiz.

Reliquia Familiar

~ Cuando usted termine su Árbol Familiar, usted tendrá una reliquia importante que pasarle a las futuras generaciones. Cuídelo muy bien. Usted lo puede enrollar suavemente y asegurarlo con bandas de goma y cintas hermosas. Guárdelo en un lugar seguro.

~ ¡Quizás las manos de sus nietos se *parecerán mucho* a sus manos!