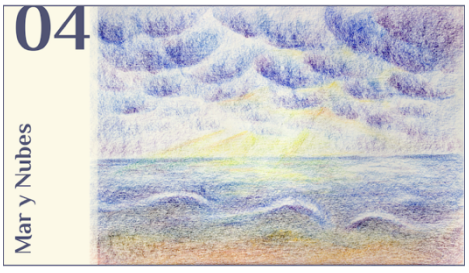
TUTORIALES DE DIBUJO

www.tumanoart.vhx.tv

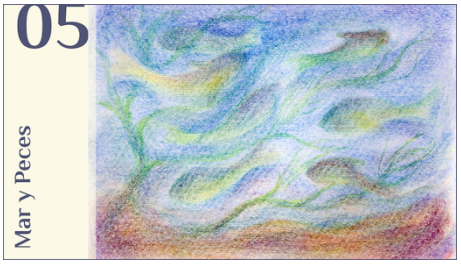
1 Luz , ejercicio
Con este ejercicio de dinamizar la luz nos acercamos a la cualidad del iluminar, del brillar y del irradiar, como unas de las muchas facetas de la misma.
Duración: 34 minutos

2 Luz, paisaje
Creamos un paisaje teniendo en cuenta qué colores utilizar según de dónde viene la luz y qué momento del día queremos representar.
Duración: 32 minutos

3 Luz, fuego
Dibujando una hoguera descubrimos cómo aumentar la sensación de calor, qué formas dar a las llamas y cómo potenciar el contraste claro/oscuro.
Duración: 35 minutos



4 Mar y Nubes
Elegimos principalmente colores fríos y dibujamos el mar, el cielo muy nublado y con poca luz. ¡Qué situación idónea para crear lejanía teniendo en cuenta las características de los elementos agua y aire!
Duración: 45 minutos



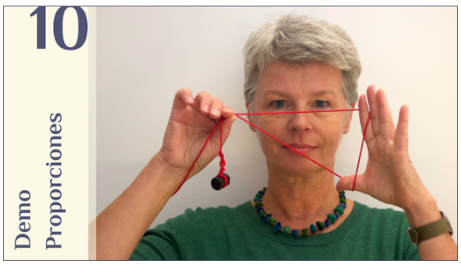
5 Mar y Peces
Partiendo de una dinámica de dibujar casi meditativa, nos sumergimos en el mar. El trazo de nuestras ceras se asemeja cada vez más al vaivén del agua. Poco a poco descubriremos que estamos rodeados de peces que han surgido desde su elemento fluido. ¡No es necesario “contornear y colorear”, pues ellos han aparecido de forma natural porque les hemos preparado su espacio! Completamos la escena con todos los colores.
Duración: 40 minutos

6 Árboles /1 Inicio este tema, no por pretender hacer un dibujo botánico exacto, sino invitar a observar la silueta del árbol. ¿Se asemeja a un triángulo, a un rectángulo o a un óvalo? Vemos qué gesto hace. ¿Busca la luz y crece rápidamente recto? ¿Dónde se ensancha? ¿Se inclina hacia la tierra? Contestado esto, dejamos crecer desde el suelo un ejemplo de copa redonda y otro de forma triangular. **Duración: 78 minutos**

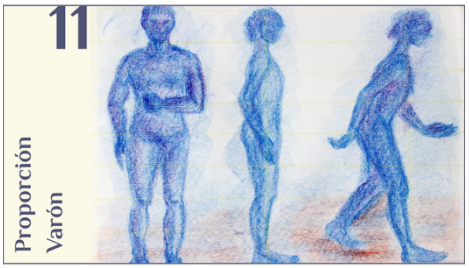
7 Árboles /2
Igual que en el video nº 6 hemos aclarado el gesto del árbol, vamos a ver también aquí qué trazo de las ceras me invento para crear la impresión típica de su tronco, sus ramas y sus hojas. Tenemos en cuenta de dónde viene la luz oscureciendo más el lado de la sombra. ¡Aparecerá una plasticidad sorprendente en nuestros dos modelos de árbol: tipo ciprés y tipo palmera! **Duración: 63 minutos**

8 Árboles /3
En este dibujo, los árboles contrastan completamente por su gesto y consistencia: uno es durísimo y torcido, el otro es ligero y flexible. Igual que en los vídeos nº 6 y nº 7, hemos dejado crecer los árboles desde abajo hacia arriba, como si fuese desde la semilla. Utilizamos los colores que representan lo que una planta necesita para vivir: amarillo para la luz, azul para el aire y el agua, rojo para el calor y la tierra. **Duración: 66 minutos**

9 Proporción infantil
Aquí encontraréis ayuda, orientación y un “truco” de cómo ganar claridad y confianza en el dibujo de las proporciones del cuerpo infantil. Empezamos dibujando el patrón de una muñeca- bebé. Aquí podéis dar unas pautas cuando los alumnos dibujen el suyo.
Continuamos dibujando un niño en una estrella de cinco puntas para después ponerla en movimiento y descubrir qué fácil y natural nos saldrán los pequeños en movimiento. ¡Hago mucho hincapié en el dibujo fluido con los bloques, evitando contornear y luego rellenar! **Duración: 60 minutos**



10 Demostración proporciones
Aquí me pongo yo misma como "modelo" para aclarar reglas básicas de las proporciones humanas invitándoos a dar conmigo los pasos que explico. Con un péndulo desde la cabeza, representamos el eje vertical imaginario y observamos cómo cambia de sitio nuestro punto de apoyo, según cómo me coloco. Nos fijamos en diferentes modos de estar de pie, parados, y en la forma de empezar a caminar. Además observaremos cómo cambia la postura según el estado de ánimo en que me encuentre: cuando me asuste, tenga miedo, me proteja, me asome, admire o me alegre.
Duración: 18 minutos



11 Proporción varón
Trazamos en nuestra hoja 9 líneas horizontales con una regla, para así obtener 8 espacios iguales entre sí. Éstos nos sirven para dividir el cuerpo en "cabezas". Parto del canon de 8 cabezas en total. Vemos cómo nos ayudan las ceras a dibujar el cuerpo desde el principio, y ¡no contorneando ni rellenándolo! También aquí se presta el dibujo fluido, siempre abierto a correcciones y ajustes. Dibujaremos el varón de frente, de perfil y en marcha. Os mostraré al final más bocetos como inspiración.
Duración: 52 minutos

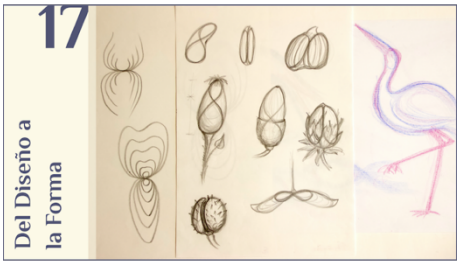
12 Proporción mujer
Procederemos igual que en el video nº 11. Aquí aclaramos las diferencias en las proporciones: se notan ante todo en hombros y caderas respectivamente. Dibujaremos a la mujer de frente, sentada, de perfil y cargando un niño. Os invito además a observarnos a nosotros mismos muy conscientemente y a recurrir a los dibujos de anatomía. Además aconsejo que os acostumbréis a mi manera del trazo fluido para crear volumen con él desde el principio. Es un camino más escultórico, pero he comprobado que ayuda a lanzarse con más ligereza y seguridad a dar el primer trazo y a quitarse el "miedo a la hoja en blanco".
Duración: 62 minutos

13 Ángeles. Ejercicios
Este vídeo nace desde mi inquietud especial por las representaciones de Ángeles. Soy consciente de que es un tema muy amplio y delicado debido a la diversidad de formas que puede tener nuestra imaginación para visualizar a estos seres. Por eso la odisea es mayor aun cuando intentamos darles forma, cuerpo y color. En los primeros 20 minutos del video comparto mis inquietudes y mi manera de ver a los Ángeles, antes de pasar a dibujar dos de ellos, de semi-perfil y frontalmente. Vemos con qué colores, con qué trazo y con qué intensidad podemos expresar una u otra de sus características. Seguimos la regla de no enmarcar las figuras y de buscar, aunque suavemente, la omnipresencia de los colores complementarios.
Duración: 124 minutos

14 Ángeles de la Guarda
Vamos a dibujar dos Ángeles de la Guarda con un niño o una niña a los que protegen. Determinamos a uno como el Ángel del Día y al otro como el Ángel de la Noche. El primero está detrás del niño, velando por su bienestar, por su vida. El segundo va al encuentro con el niño por la tarde, recibiendo lo que éste le entrega como "cosecha" del día. Nos inspiramos para su elaboración en unos Ángeles que he hecho en madera que muestro al inicio. Al final comparto tres ilustraciones más de otros Ángeles con niños.
Duración: 114 minutos

15 Caballo. Ejercicios
Dibujamos un caballo de pie, visto de lado. No nos interesa aquí el dibujo perfectamente terminado, sino que se trata de orientarnos y de afianzarnos en sus proporciones. Nos ayudamos de cuatro círculos auxiliares que trazamos suaves y que colocamos según mis indicaciones. Con ellos tenemos definido el cuerpo, el cuello y la parte de la cabeza, igual que el largo de sus patas. Repasamos los círculos por fuera con otro color, creando así poco a poco el cuerpo del caballo. Utilizamos todos los lados de la cera: el ancho, el mediano, el canto y la punta. Al final muestro otros cuatro dibujos de caballos en marcha, saltando y galopando.
Duración: 45 minutos

San Martín
Nos lanzamos con el dibujo bastante complejo de dos figuras y un caballo. Tal como lo propongo elaborándolo conmigo, sería demasiado complicado para dibujar delante de los alumnos pequeños. Sin embargo es ideal para cobrar seguridad en cómo construir una escena así para luego ir adaptándola al nivel de los alumnos. Trazaremos con el amarillo claro toda la escena y los personajes, para seguidamente darles color. Buscaremos crear un ambiente cálido en el lado de San Martín, y transmitir el frío y la soledad en el del mendigo. Sería ventajoso haber trabajado el tutorial 15, por si hubiese inseguridad en el dibujo de un caballo.
Duración: 85 minutos



17 Del diseño a la forma
Este es un tutorial donde yo NO dibujo, sino que expongo mi manera de ver el paso del "diseño/dibujo de formas" al dibujo en general. Explico con el libro de Thomas Wildgruber *"Diseño de formas de 1º a 4º curso escolar"*, cómo la asignatura Waldorf del "dibujo de formas", si está bien enseñada y llevando un hilo conductor, pone la base para cualquier otro dibujo más adelante. Lo muestro con varios dibujos míos, cuya mayoría se basan tanto en la lemniscata como en la espiral. Estas figuras se llevan a una metamorfosis, consiguiéndose así formas características, tanto del reino vegetal como del animal, siendo de esta manera de gran ayuda en la botánica como en la zoología.
Duración: 55 minutos

18 Camino de Belén
Creamos una imágen sencilla, idónea para el inicio del Adviento: María y José caminando de noche por un paisaje solitario y rocoso (haciendo hincapié en el reino mineral), acompañados sólo por el Ángel, que les guía y protege. Él les indica dirigirse hacia una cueva de la cual sale una luz tenue. Encima de la cueva se coloca ya la estrella con el halo. Aprendemos cómo planificar y qué es lo que se debe tener en cuenta antes de empezar a dibujar para que no nos falte ni espacio ni nos salgan mezclas no deseadas en ciertas partes, y cómo potenciar más los colores con los contrastes complementarios.
Duración: 88 minutos

19 Pastores y ovejas
Creamos en este tutorial un ambiente cálido de la noche a pesar del frío del invierno: tres pastores alrededor de una hoguera, acompañados por unas ovejas. Posicionamos dos pastores de perfil y uno de espaldas para así facilitar las proporciones y posturas de las figuras. Lo mismo aplicamos para las ovejas: las colocamos de perfil, mirando de frente o hacia abajo, pastando. Si se desea probar con otras posturas, serán bienvenidas siempre que se puedan realizar con el grupo al cual va dirigido.
Duración: 79 minutos

20 María, José y el Niño
Nos proponemos en este tutorial un nacimiento muy sencillo: solo la Sagrada Familia, sin animales ni pastores, en un ambiente abierto que puede ser una cueva, un establo o simplemente ser una imagen envuelta en luz. Para encontrar la mejor manera de dibujarlo os muestro al principio otros nacimientos míos en los que observamos las diferentes posturas de las figuras. Así mismo echamos un vistazo a la Madonna Sixtina de Rafael antes de empezar a dibujar.
Duración: 85 minutos

21 Los Reyes Magos
Después de observar juntos algunos trabajos míos con temática de los Reyes, planificamos el dibujo: una escena sencilla con los tres personajes de perfil y uno detrás de otro antes de entrar a saludar al Niño. Para que cuadre ópticamente la escena tenemos que crear un primer y segundo plano. En el segundo plano situamos varias casas inspiradas en las casas en tiempos de Jesús. De la primera casa emana una luz brillante que ilumina todo a su alrededor. Creando más oscuridad en el lado de las sombras aumentamos este efecto. En el cielo está solo la estrella de Belén, pero os invito a dibujar muchas más.
Duración: 102 minutos

22 Huida a Egipto
Este tutorial lo planteo algo complejo, pero puede ser simplificado según vuestras posibilidades. He optado por dibujar un primer boceto en amarillo para no haceros esperar, igual que he trazado a la Sagrada Familia y a la burra en color claro antes de empezar. Así os orientáis más fácil y decidís si queréis dibujar todo conmigo o solo una parte. Creamos un primer plano con un grupo de palmeras, detrás las dunas y el Nilo que divide la escena diagonalmente; en la parte derecha creamos un paisaje rocoso, duro y oscuro para mostrar de dónde huyen y adónde van. Intentamos crear contrastes complementarios para hacer brillar más la luz y "fomentar la esperanza" en la parte egipcia. El cielo está estrellado y con luna menguante. Os muestro al final otra imagen parecida, pero con el Ángel guiándolos.
Duración: 75 minutos

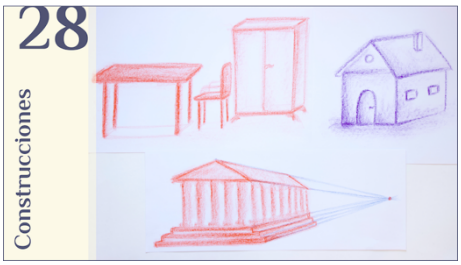
23 Blanco y Color /1
Empiezo una serie de ejercicios para adquirir seguridad en cómo dibujar algo blanco. Muestro primero un ejercicio que recomiendo hacer anteriormente, que es el de graduar el color en intensidad de un lado a otro. A partir de ahí nos imaginamos en la siguiente hoja tres formas sencillas que al principio dejaremos sin color y que se rellenarán al final, pero de forma inversa al fondo. Como siempre, en el dibujo Waldorf evitamos enmarcar una forma; sin embargo, aquí nos permitimos esta ayuda en dos de las tres formas libres; esta tercera vamos a crearla sin marco. Si se prefiere, se puede intentar este nuevo reto como un ejercicio aparte y en dos veces. Este ejercicio se encuentra en el libro de Th. Wildgruber, que recomiendo.
Duración: 36 minutos

24 Blanco y Color /2
Dibujamos un **paisaje montañoso nevado.** Haciendo referencia al ejercicio anterior, tenemos que tener en cuenta la graduación del color. Esta vez, de suave a intenso; luego a la inversa, conforme estemos subiendo en la hoja. Vemos así la peculiaridad de que no "dibujamos" la nieve blanca en una montaña, sino que damos color al *espacio* que hay alrededor y detrás suya. Para no aplicar el color con demasiada intensidad este ejercicio requiere de mucha atención; también para no "tapar" la nieve, sino potenciarla con los colores fríos. Para dibujar este cielo a punto de nevar procedemos justo al revés: dibujamos con el azul las nubes mismas. Aplicamos aquí la "regla de juego": *"donde yo soy fuerte, tú eres flojo"*. Y viceversa.
Duración: 38 minutos

25 Blanco y Color /3
Aparece el **Rey Invierno** en un paisaje invernal haciendo que nieve por donde pasa. Ponemos en práctica lo que hemos visto en los dos tutoriales anteriores; es decir, cómo dejar un espacio en blanco, cómo crear lejanía y cómo aplicar muy suave colores fríos para aumentar la sensación de una luz fría, pero brillante, además de plasmar lo característico de la nieve. Prescindimos de dibujar al Rey en su castillo para no aumentar la dificultad del dibujo.
Duración: 46 minutos

26 Blanco y Color /4
Puesto que ya tenemos tres tutoriales hechos con la misma temática, podemos decir que estamos algo entrenados en la manera de dejar espacios en blanco: dominamos los azules en su aplicación suave, para en este nuevo cuadro intentar crear el ambiente del Polo Norte creando un **Iglú, mucho hielo y dos esquimales.** Y no solo esto, recurrimos también al fenómeno de los colores complementarios violeta/amarillo y azul/naranja para crear con ellos un contraste frío, pero de mucha vida. Prescindimos de animales de pelaje blanco que quedarían muy bien, pero les voy a dedicar otro tutorial más adelante.
Duración: 58 minutos

27 Blanco y Color /5
En este tutorial recurrimos en parte al “dibujo de formas”, aplicándolo a nuestro dibujo de una flor, **un nenúfar con sus hojas**. Quiero invitarles a utilizar las ceras/crayones también en el periodo de “botánica” de la 5ª clase, donde el dibujo debe ser más “real y cercano” a la naturaleza. Buscamos dar unas tonalidades suaves con colores cálidos a los pétalos, que contrastan con el ambiente frío del agua y el verde intenso de las hojas grandes.
Duración: 82 minutos



28 Construcciones
En la primera parte del tutorial observamos dibujos de construcciones hechos por niños de 1º a 6º. Observamos dónde y por qué podría haber dificultades al dibujar debido a una exigencia demasiado alta o a una aplicación incorrecta de la perspectiva. ¡Los chicos a esta edad todavía no se pueden situar en el mundo con consciencia desde su punto de vista; como consecuencia no pueden plasmarlo en la hoja! Hacemos juntos unos bocetos básicos de varias casas, mobiliario y de un templo griego, primero sin y luego con perspectiva básica. Al final vemos cómo conseguir que una fila de objetos que están a la misma distancia (postes, árboles, farolas. etc.) se “alejen'' con las leyes de la perspectiva de la manera correcta.
Duración: 70 minutos

29 Flores /1
Lanzo una nueva propuesta que correspondería a una 6ª clase, un trabajo casi experimental: copiar flores desde la naturaleza en tres técnicas diferentes. Una es con bloques de cera, la otra con pastel y una otra con lápices de color. Partimos de unas ramitas de almendro en flor que tenemos delante y descubrimos el orden del crecimiento, las formas grandes en qué orientarnos y dónde y cómo varían sus colores. Con las ceras propongo usar solo los tres primarios y crear las mezclas, además de dejar espacios en blanco. En cambio con el pastel, sobre un fondo gris, recurrimos a tonos de mezcla; podemos “pintar el blanco”, lo que nos permite aclarar. Experimentamos las diferencias, el cómo de rápido se mezclan y el dónde hay que prestar atención especial. Por último, con los lápices de color sobre cartulina negra recurrimos al dibujo dinámco: la mano está en movimiento constante, dejamos crecer los pétalos y brotes de circulos y lemniscatas, para así tender un puente entre el dibujo ancho con las ceras al dibujo lineal de los lápices.
Duración: 142 minutos

30 Flores /2
Nos metemos bajo tierra en este tutorial, para vivenciar el despertar de un bulbo o una semilla. Reflexionamos sobre el frío del invierno y lo “muerta “ que está la tierra…¿De verdad lo está? ¿No podría ser que durante el invierno el bulbo solo está “durmiendo” y está preparando su nueva vida con la ayuda de todos los elementos? Intentamos dar color a éstos, creando conscientemente un contraste fuerte entre el “regazo de la Madre Tierra” que aporta solidez y calor, y lo liviano de los elementos aire y agua. Vemos como la luz forma desde el principio la consistencia del bulbo/semilla. Crecemos con esta planta poco a poco, buscando la luz del sol y la vida sobre la tierra.
Duración: 37 minutos

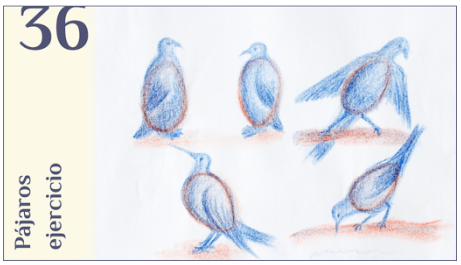
31 Flores /3
La propuesta aquí es dibujar en una sola hoja la secuencia de crecimiento del tulipán: desde cuando asoman las puntas de las primeras hojas hasta que empieza a marchitarse. Conforme va creciendo aumenta también el calor en el ambiente, lo que conseguimos utilizando colores más cálidos. Ponemos la atención en la forma de sus hojas y en la del cáliz. Este dibujo se presta a hacer en horizontal, en una hoja de DIN A3. En el video siguiente veremos cómo sería la propuesta para el cuaderno, con la hoja en vertical y con lápices de colores.
Duración: 83 minutos

32 Flores /4
Dada la realidad de que en una sexta clase, en el periodo de botánica se utilizan LÁPICES de colores para los dibujos del cuaderno y ya no los bloques de cera, incluyo con este tutorial una propuesta con esta nueva herramienta: dibujar un tulipán completo y al lado su cáliz abierto. Igual que nos hemos dejado guiar para la planta entera, tanto por formas geométricas como por formas de crecimiento, seguimos con el cáliz con la ley de la estrella de seis puntas. Los alumnos agradecerán tener estas ayudas como una orientación para poder concentrarse en conseguir los colores uniformes, sin rayas y también descubrir las posibles mezclas de los mismos para crear volumen y ”autenticidad”.
Duración: 73 minutos

33 Flores /5
Otro tutorial dedicado al trabajo en el cuaderno de botánica: nos familiarizamos con las formas complejas de la rosa silvestre con la técnica de LÁPICES de colores. ¡Hacemos ver a los alumnos que en la estrella de 5 puntas y en la lemniscata, dibujada de diferentes maneras, están dormidas todas las formas que necesitamos! Durante la primera mitad del vídeo practicamos con el cáliz abierto, con la hoja, con los diferentes estados de los brotes y con su fruto. Muestro resultados de ecoprinting y cianotípia con las hojas de un rosal, actividades ideales para hacer durante el periodo de botánica. En la segunda mitad ponemos en práctica todo lo observado y dibujamos la rosa silvestre en sus diferentes estados en formato de cuaderno.
Duración: 121 minutos

34 Flores /6
Cerramos la serie de flores con ejercicios de cálices y hojas de diferentes tipos. Para llegar con seguridad a las formas de los pétalos, nos valemos de estrellas de 5 a 8 puntas. A partir de ahí nos imaginamos ver la flor de lado, de un semi perfil. ¿Cómo hago para que parezca natural sin haber estudiado todavía las leyes de la perspectiva? Una vez más acudimos a la lemniscata. Ella, aunque de manera muy transformada, es la que nos ayuda también en una infinidad de hojas: dibujamos varios tipos con forma cerrada, abierta, alargada o redonda, bifurcada y amontonada - siempre es la lemniscata en metamorfosis la que nos da pautas para descubrir la ley de la forma. Y, como además no nos hemos olvidado de "las reglas de juego", ya somos capaces de colorear correctamente con los LÁPICES. **Duración: 91 minutos**

35 Liebres
Puntualmente antes de la Semana Santa nos ponemos a trabajar en posturas típicas de dos liebres, una más complicada y otra más sencilla, para poder adaptarlas al nivel de los alumnos. Una vez más, la forma de la lemniscata nos ayuda en la búsqueda de las proporciones, al menos en las de los troncos y de las caras. Para obtener un ambiente especial de colorido, pero en una manera "tranquila " y más bien "pasiva", elegimos un contraste de los tres colores secundarios: naranja, verde y violeta. Para aumentar el ambiente de tranquilidad y de expectativa, elegimos la noche de luna llena para terminar la escena.
Duración: 67 minutos



36 Pájaros, ejercicio
Dedicaremos ahora nuestra atención a la forma de los pájaros. Para ello aprovechamos la forma del huevo como forma base, en común con la mayoría de las aves. Nos damos cuenta de que no es igual si el huevo tiene la punta hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué sensación transmite una u otra opción? Nos preguntamos además: ¿Qué cambia cuando cambia el pájaro de postura? ¿Cómo debo dibujarlo para que convenzan las posturas de reposo, de atención, cantando, mirando hacia abajo, etc.? Finalmente muestro dibujos hechos anteriormente donde puse la atención, no solo en la forma base, sino también en las líneas que describen a los pájaros exteriormente. Esta forma de mirar se presta a ser entrenada a partir de un 6º curso, para ser perfeccionada en un 8º donde se busca hallar lo característico de un animal.
Duración: 39 minutos

37 Flores /7
Otro trabajo ideal para el periodo de botánica: el diente de león dibujado con LÁPICES. Ponemos especial atención en la dinamización fina de la línea, tanto al dibujar las hojas como al hacerlo con los tallos largos. Nos preguntamos: ¿Cómo consigo reforzar los bordes con colores sin enmarcar la figura? ¿Hago lo mismo en cada hoja o puedo variar? ¿Cómo consigo transparencia en la flor con semillas? Finalmente vemos cómo "las reglas de juego" y los contrastes complementarios nos llevan a un resultado hermoso si los aplicamos suavemente, utilizando la técnica del rayado diagonal.
Duración: 66 minutos

38 Golondrinas
Emprendemos la tarea de descubrir lo característico de la forma de estos mensajeros de la primavera: las golondrinas. Distribuimos bien el espacio de nuestra hoja para que nos quepan cuatro golondrinas en diferentes posturas. Tenemos aquí el gran reto de dibujarlas principalmente con negro, lo cual es delicado, no solo poque mancha un poco, sino porque no se deja incorporar tan fácilmente en el entorno como otros colores. ¡Antes de dibujar hay que tener muy claras sus formas! Sugiero la opción de dibujarlas en azul o violeta si se quiere facilitar el trabajo. Como siempre, os recuerdo que dibujos complejos como éste deben ser "dosificados" según el nivel de los alumnos; es decir, en vez de dibujarse en su totalidad se puede dibujar solo una parte.
Duración: 81 minutos

39 Abeja
Un animalito importantísimo y muy atareado durante la primavera es la abeja. Nos proponemos dibujarla en grande para poder llevar el tema a cabo con las ceras, ya que queremos dibujar su fascinante cuerpo con muchos detalles. Igual que para dibujar las golondrinas, usamos el bloque negro si disponemos de él; si no, usamos el color violeta en su lugar. Intentamos que el entorno refleje un ambiente amoroso, lleno de calor, de luz y de ligereza para expresar lo que la labor de la abeja transmite.
Duración: 56 minutos

40 Paloma
La propuesta de este trabajo, aparentemente sencillo, tiene múltiples usos. Por un lado practicamos el dibujo del arcoiris, el cual, si resultara demasiado difícil como arco, se podría practicar solo como la transición de los colores y después como arco. Por otro lado, tenemos la paloma blanca vista de perfil con las opciones de dejarla aparecer, bien desde su entorno violeta, o bien dibujar trazando su contorno. Como siempre, os animo a hacer la propuesta completa y compleja conmigo para adaptarla a vuestros alumnos cuando dibujéis con ellos. Este cuadro se presta para zoología, para la fiesta de Pentecostés y para el relato del Arca de Noé.
Duración: 41 minutos

41 Ranas
Intentaremos plasmar con nuestros colores a unos animalitos veloces, saltarines y, aparentemente, muy alegres: las ranas. Trabajaremos diferentes posturas para abarcar varias dificultades: de perfil, emergiendo del agua, saltando y desde atrás. Las dibujamos precisamente desde "la perspectiva de rana", imaginándonos que estamos a la misma altura que ellas. Tendremos además la oportunidad de experimentar mezclas muy sutiles entre los tonos fríos, para acercarnos a la fascinante transparencia y a los reflejos que se producen en el agua.
Duración: 78 minutos

42 Cigüeña
La protagonista de este tutorial es una hermosa cigüeña. La dibujamos paso a paso, intentando facilitarnos la dificultad de su plumaje principalmente blanco con algunos trucos que pueden entender también los alumnos pequeños. La ubicamos cerca de un lago rodeado de juncos, entre los cuales se esconden unas ranas. En el agua descubrimos peces y en el aire dibujamos mariposas volando. Se hace muy evidente la ayuda que tenemos gracias a las "reglas de juego", las cuales intentamos acercar a los niños mientras dibujan. Como siempre os invito a adaptar la complejidad del dibujo a las posibilidades de vuestros alumnos; es decir, aprovechar partes del mismo y hacerlo en dos o más veces.
Duración: 66 minutos

43. Águila

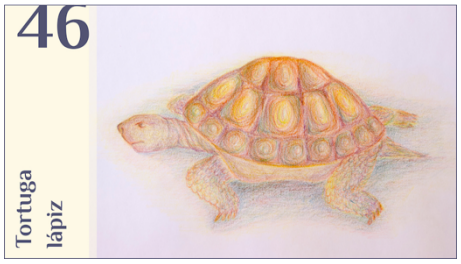
Tenemos con este tutorial el primero de la trilogía de los animales que se trabajan en la zoología de una 4ª clase. Reflexionamos al principio qué queremos representar con este animal, a qué descubrimientos podemos llevar a los alumnos antes de dibujar. A raíz de ello decidimos querer plasmar un ambiente de ligereza y de apertura al dibujar el águila en tres posturas diferentes. Esto es demasiado para poder dibujar en una sola clase, así que podéis usar este dibujo según las facultades de vuestro grupo. Por último pedir comprensión porque el resultado del trazo de los bloques sea algo diferente y por algunos ruidos de fondo debido a la ventilación por el calor veraniego.
Duración: 57 minutos

44. León

Con el león, pensado especialmente para la zoología de una cuarta clase, tenemos al animal en el que los humanos vemos representada nuestra parte media, la del corazón, la de nuestro sentir. Buscamos para ello, por una parte los colores que representen esta cualidad anímica, con sus contrastes respectivos. Por la otra, no queremos dejar de lado la observación del verdadero animal; es decir, queremos dibujarlo también acorde a sus colores naturales. Lo conseguimos a través de las mezclas de los colores primarios, ayudado tan solo por el violeta oscuro, para tener una variedad de tonos marrones. Al final del tutorial muestro tres dibujos de leones que hice en ocasiones anteriores: una pareja de leones dibujados con ceras, otra pareja pintada con acuarela y un león con su presa, dibujado con pasteles.
Duración: 69 minutos

45. Vaca

Vamos a dibujar la vaca desde el entorno y desde los colores que pueden expresar su actividad interior: ¡rojos intensos para expresar este fuego de la voluntad que está tan activo durante su digestión! Para recalcar más esta cualidad y para buscar los colores reales de su entorno, pasto fresco y abundante, creamos diferentes tonos de verde con el amarillo claro y el azul oscuro, siendo el verde su color complementario. Al final comparto un dibujo, hecho en pastel, donde se ven varias vacas en diferentes posturas.
Duración: 63 minutos



46. Tortuga, lápiz
Este tutorial está dirigido a alumnos a partir de una 4ª-5ª clase con la intención de crear un puente entre los bloques de cera y los lápices de colores para los dibujos en los cuadernos de periodos. Muchas veces se sienten algo perdidos frente a este nuevo medio: tienen a su disposición todos los colores, pero pueden sentir cierta inseguridad en cómo usarlos, crear transiciones, dar con la forma, entre otras muchas cosas. Por eso, el dibujo de la tortuga con su caparazón tan especial puede ser un buen propósito para estrenarse con estos lápices sin recurrir a la manera de contornear la figura y luego rellenarla. Intentamos con un movimiento suelto y dinámico sentirnos conectados desde el primer trazo con lo que queremos plasmar en la hoja. Al final del video muestro otro dibujo de una tortuga con un entorno más natural a su alrededor.
Duración: 76 minutos

47. Mariposas, lápiz
Habiendo experimentado en el tutorial T04 lo que es conseguir modelar la simetría en una forma, os propongo aquí dibujar la “mariposa monarca” mexicana a mano alzada, con la ayuda del dibujo de formas. Es una propuesta para el alumnado a partir de una 5ª clase, ya que trabajamos principalmente con lápiz. El color lo damos con ceras o con pastel. La segunda mariposa, que es popular en Madrid, la creamos desde el principio de la impresión ayudándonos de un “papel carbón” casero. La belleza de ambas mariposas aumenta cuánto más preciso hayamos trabajado.
Duración: 62 minutos

48. Caracolas
Nos inspiramos en tres caracolas diferentes para dibujarlas con tres colores diferentes: la primera con lápiz, la segunda con carboncillo y la tercera con pastel. De esta manera os quiero ofrecer varias fuentes de inspiración para trabajar con los alumnos mayores. Según sus conocimientos previos podéis recurrir a lo aprendido: el trazo fluido en el lápiz para “llenar” la caracola sin hacer rayas ni enmarcar, creando volumen con el negro del carboncillo y, en el último, descubrir tonos varios en el blanco aparente de la caracola. Aumenta la tarea si utilizáis fondos de diferentes colores.
Duración: 87 minutos

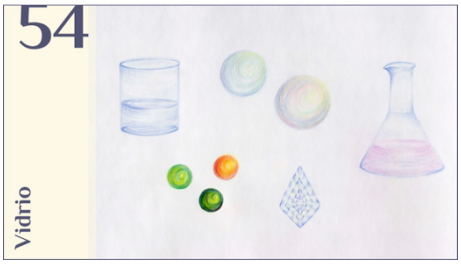
49 Ambiente Micael
Lanzo un reto con este tutorial, quizás poco común: animar al alumnado a partir de una 6ª clase a dibujar algo "micaélico" para la fiesta de Micael. Para llevarlo a cabo, no les animo a recurrir ni a la figura humana ni animal al tener que representar esta lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, entre lo vivo y lo muerto. Con otras palabras: abrirles la puerta a la representación abstracta, prescindir de lo que sobra y concentrarse en lo esencial. Para ello os aconsejo dibujarlo primero con carboncillo, luego seguir con las ceras y los pasteles, inspirados en este video. Que se atrevan a dibujar algo muy sencillo pero claro: los rayos en movimiento, brillantes, que se enfrentan a formas cerradas, desanimadas, oscuras. Esto, bien hecho, puede llegar a ser una experiencia muy profunda y valiosa.
Duración: 56 minutos

50 Micael
Esta representación del Arcángel Micael, ahora dibujada frontalmente, nos lleva otra vez a algo más figurativo. Probablemente es un buen trabajo para complementar con el anterior, al nº 49, con el objetivo de que los alumnos mayores entren en la tarea de concentrarse en lo esencial en la obra. Trabajamos la figura de Micael mínimamente para reconocerla como tal y prescindiendo de detalles. Alas y lanza se vuelven una unidad, el dragón solo está representado por la oscuridad en la parte baja, que se abre y "sangra" ahí donde es tocada por la lanza de luz de Micael. Este mismo rojo rodea a Micael aunque de forma menos intensa.
Duración: 39 minutos

51 La Cosecha
Dibujamos una "mesa de estación" muy completa y cargada de fruta, verdura y cereal, de la cual podéis elegir lo que mejor se preste para vuestro grupo o al fruto que tengáis. A lo que hago mucho hincapié durante el video es a las combinaciones de las formas, de los colores y de los tamaños de los objetos. Es natural que no colocamos una fruta pequeña detrás de una más grande, pero a la hora de dibujar, estos detalles tenemos que llevarlos a nuestra consciencia. Ya que hay varias verduras en tonos tierra, aprendemos también cómo conseguir estas mezclas.
Duración: 79 minutos

52 Algas
Como pequeño recuerdo del verano y para cuando toca el periodo de botánica en la 5ª clase, os quiero facilitar aquí el dibujo de las algas. Primero animar al alumnado a volver para la ocasión a dibujar con sus ceras, pero esta vez de un modo un poco diferente. Dibujamos primero el espacio que va ocupar el alga en amarillo claro, para luego diseñar sus bordes, casi como una cenefa. Este método es aplicable a muchas clases de algas.
Duración: 59 minutos

53 Botánica
Siguiendo con la temática anterior, probamos dibujar otras plantas con el mismo método, pero esta vez usando pasteles. Y, a diferencia al ejercicio anterior, como se trata de varias plantas o corales unas delante de otras, probamos dibujar las de atrás en tonos más claros, los delante más oscuras. ¡Veréis que se producirán efectos sorprendentes!
Duración: 59 minutos



54. Vidrio
En las situaciones menos esperadas aparece algo transparente que probablemente no sepamos dibujar con soltura: en el periodo de química por ejemplo tenemos varios objetos de vidrio, vacíos o llenos de líquido. Es diferente si los necesito dibujar llenos de agua transparente o con un líquido de color, solo ligeramente transparente. Luego miramos pompas de jabón que brillan a la luz, un cristal pulido y quizás queremos dibujar canicas de vidrio coloreado. La “regla de oro” en todos estos casos es el trazo suelto, dinámico, con la mano en movimiento constante, además de aprender a dosificar mucho el color; es decir, empezar a dibujar muy flojo y solo intensificar muy decidido en los sitios necesarios.
Duración: 58 minutos

55 Enano, ejercicio
Después del enano en modelado, queremos acercarnos también con los colores a las proporciones de estos seres elementales: enanos, gnomos y duendes. Obviamente no hay nada físicamente palpable de cómo son exactamente sus proporciones y demás características de sus apariencias. Nos basamos solo en lo que se nos transmite en cuentos, leyendas y testimonios de las pocas personas que los han percibido y visto. Todos coinciden en que se trata de seres pequeños, de extremidades muy cortas y de una cabeza muy grande, la cara muchas veces con facciones de un ser muy viejo. Yo quiero elaborar solo imágenes de seres amorosos que cuidan de la creación. Si existiesen también seres elementales destructivos, muchas veces representados con apariencias horrendas, yo no les voy a dar espacio aquí. Dibujamos primero figuras en diferentes posturas, luego una pareja más elaborada. Estos últimos serían un reto para los docentes si quisieran hacer un dibujo para el aula, ya que es demasiado detallado para los alumnos.
Duración: 93 minutos

56 Enano y zorro
Después de los ejercicios en papel y en cera, empezamos a crear aquí una escena con el enano: lo encontramos en la oscuridad con el zorro, llevando su farol con una luz que ilumina la escena. Puede serviros así o con ligeros cambios en el entorno para ilustrar muchas escenas de cuentos, rimas o canciones. Como en varias ocasiones en los tutoriales para maestros, pongo el listón alto; es decir, os ofrezco el dibujar conmigo con muchos detalles, poniendo también cara al enano etc. ¡Por supuesto que no se dibuja de esta manera en el aula! Pero os entrena en la percepción para los detalles si deseáis hacer un dibujo para adornar el aula. Para hacerlo con los alumnos sería simplemente prescindir de tanto detalle, dibujando las figuras de manera más sencilla. Así servirá este dibujo a partir de una primera clase.
Duración: 82 minutos

57 Blancanieves
Vamos con nuestros enanos a introducirnos en los cuentos: el cuento de hadas de los Hermanos Grimm “Blancanieves y los 7 enanitos” nos viene de perlas para poder dibujar enanos sencillos, pero desde diferentes perspectivas y con diferentes colores en sus atuendos. Ponemos en práctica las “reglas de juego”: la de “*donde yo soy fuerte, tú eres flojo”,* la de “*ceder espacio al más pequeño”* además la de “*crear la ilusión de cercanía y lejanía”*, aunque los niños en esta edad no lo hagan conscientemente.
Duración: 94 minutos

58 Rumpelstilzchen

Seguimos con los cuentos de hadas ilustrando una escena de Rumpelstilzchen ("*La hija del molinero*"). Hay que decir que debido a una interpretación peculiar, se ha traducido del alemán el término de "*hombrecillo*" como "*enano*" en español. Este ser no es un ser elemental como los que hemos conocido, pues precisamente no cuida y ama a las criaturas, sino intenta poseerlas para enriquecerse a sí mismo. En todo el cuento este hombrecillo hace la función de una especie de espejo del rey, el cual se casa con esta muchacha pobre sólo porque su habilidad le favorece (*"...Mujer más rica no encontraré en todo el mundo"*). Por lo tanto procuraremos crear con los colores este ambiente oscuro, algo viejo, estancado, donde el fuego con su brillo dorado es lo único que ilumina la escena. A su vez otro "espejo" es la paja convertida en oro, cosa que cada ser humano desea dominar para discernir lo barato de lo valioso.
Duración: 81 minutos

70 Cartero

Pasamos de los contrastes y transiciones a crear otra escena de oficios y profesiones: dibujamos en el ambiente de una transición de los colores fríos (de amarillo, verde, azul al violeta) al cartero en su bicicleta. No es un oficio donde se produzca algo, pero sí una tarea con la que se presta un servicio. Además de hacerles ver a los alumnos el trabajo del cartero, muchas veces agotador y bajo circunstancias precarias, lo veo interesante para contar en cuanto a los diferentes medios de comunicación antiguos, en cuanto a los caminos que puede llegar a recorrer una sola carta, a hablar de correos, a aprender a escribir una carta, a fabricar sobres y quizás a fomentar el coleccionar sellos, entre otras cosas.
Duración: 65 minutos

En estos tutoriales aprendes a dibujar con bloques de ceras, paso a paso de la mano de la maestra Waldorf Astrid Weissenborn.
Cada jueves incorpora un nuevo vídeo pensado para docentes, enfocado, tanto para el desarrollo de uno mismo, como para ser trabajarlo con otros (alumnos, claustros de profesores, etc.)
Hasta la fecha existen tres modalidades de vídeos:
Talleres *(Modelado, manualidades)* ***https://ideaswaldorf.com/talleres/***
Tutoriales para docentes *)* ***https://ideaswaldorf.com/tutoriales-de-dibujo/***
Plan Familiar *(Dibujo, modelado, manualidades)* ***https://ideaswaldorf.com/dibujo-en-familia/***

Más información en
www.tumanoart.vhx.tv