

Tema 1.4.- El modelo y la imagen: El dibujo y memoria

Miles y miles de dibujos de todo tipo se van originando a lo largo de la historia, no hay un criterio único para trabajar dibujando. Podemos encontrar desde los dibujos más realistas a los más abstractos y gestuales, desde los más concienzudos hasta los más automáticos. La intencionalidad que hay detrás de cada uno de ellos es un acto mental o intelectual. Muchos dibujos parten de la referencia de un modelo. Estos modelos pueden ser materiales o inmateriales. En este tema vamos a ver precisamente **como interviene la memoria en el dibujo y su relación con el modelo que toma como referencia.**

Mortadelo



Según el Diccionario de la Real Academia Española las palabras modelo e imagen tienen los siguientes significados:

Modelo: Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo.

Imagen: Figura, representación, semejanza y apariencia de algo.

En este caso, ¿quién es el modelo, quién es la imagen?

Lic. CC. En Flickr de [Thijs van Exel](#)

Lic. CC. En Wikimedia de [20minutos.es](#)

1. Percibir, memorizar y reconstruir

Nuestra memoria

Antes de adentrarnos en este tema es importante comprender como actúa la memoria y como condiciona nuestro comportamiento ante la vida en general y más concretamente a la hora de hacer un dibujo.

No podemos entender cómo funciona la **memoria** si la aislamos de fenómeno de la **percepción**. El sentido de la vista y el cerebro se activan de una determinada manera al recibir la innumerable información de un mundo lleno de estímulos visuales.

La memoria y la percepción

La percepción es un fenómeno que da sentido a todo lo que vemos y sentimos.

El proceso de la percepción abarca desde el momento en que recibimos un estímulo, que puede ser visual, auditivo, olfativo, táctil o gustativo; hasta el momento en que nuestro cerebro da una respuesta comprensible de lo que hemos recibido. En este proceso la memoria interviene de una manera decisiva, ya que la gran cantidad de información que captamos, por ejemplo con la visión, es discriminada o guardada en la memoria para formar parte de nuestros recuerdos, conocimientos y experiencias mediante un proceso de abstracción

Tipos de memorias

La memoria permite el almacenaje de los datos y experiencias que nos llegan. Es parte del complicado proceso cognitivo que tiene lugar en el cerebro. Aunque han sido muchos los teóricos que han expuesto sus tesis sobre el funcionamiento de la memoria, en la actualidad se suele distinguir entre varios tipos de memorias:

La memoria integradora

Pongamos un ejemplo: Imaginemos que vemos una escultura por primera vez, llegamos y nos paramos a observarla; la precisión visual totalmente nítida se produce en el punto donde fijamos la vista de apenas un centímetro de diámetro, a partir del cual todo se va haciendo borroso; por eso nuestra mirada va cambiando recorriendo la figura por distintos puntos (distintas fijaciones oculares) y al final tenemos una sensación de nitidez completa de toda la figura.

Cuando miramos a un punto determinado de la escultura no quiere decir que ya no nos acordemos del otro que vimos antes, ¿qué hace que nos acordemos de todos esos puntos donde hemos fijado la vista? ¿por qué no nos parece todo como un montón de trozos según el orden donde hemos ido fijando la mirada? Existe una memoria que unifica todas esas fijaciones oculares, es la llamada **Memoria Icónica**, y es la que permite esta unificación por la que obtenemos la sensación de un volumen determinado con una forma concreta. Todo esto sucede muy deprisa y un golpe de vista no se almacena durante mucho tiempo, uno desaparece para dar paso a la siguiente fijación. De modo que se trata de una memoria fugaz, práctica y eficaz. Esta memoria icónica integradora es la primera en activarse.



Si la memoria icónica no nos permitiese reconstruir una imagen continua tendríamos la sensación de un mundo hecho a trozos y muy desorganizado.

Algunos artistas mezclan distintos puntos de vista en un mismo dibujo, jugando con la integridad de la imagen, como en este retrato de la izquierda de Picasso.

La memoria a corto plazo

No todo lo que la memoria icónica organiza pasa a la memoria a corto plazo, sino que se establece un filtrado de información seleccionando los elementos según la atención y el interés prestados. Esta memoria no tiene mucha capacidad de almacenaje ya que también debe desalojar una información para recibir otras.

La memoria a corto plazo es la memoria operativa o de trabajo, donde podemos visualizar las imágenes mentales y trabajar con ellas.



La información que pasa a la memoria a corto plazo ha sido seleccionada por nuestro cerebro; solo pasa la información más importante, la que nos hace falta en cada momento.

Mira esta obra de la izquierda, el retrato de la señora Manet. Algunos artistas como Manet son capaces de seleccionar la información adecuada en sus obras, de modo que "con poco dicen mucho".

La memoria a largo plazo

De nuevo, no todo lo que ha llegado a la memoria a corto plazo pasa a la de largo plazo, de nuevo se establece un filtrado. Esta memoria si tiene una gran capacidad de almacenaje. Los criterios que sigue para almacenar pueden ser muy diversos. Esta memoria almacena una especie de modelo del mundo exterior muy esquemático con imágenes, experiencias, ideas, procedimientos, etc.

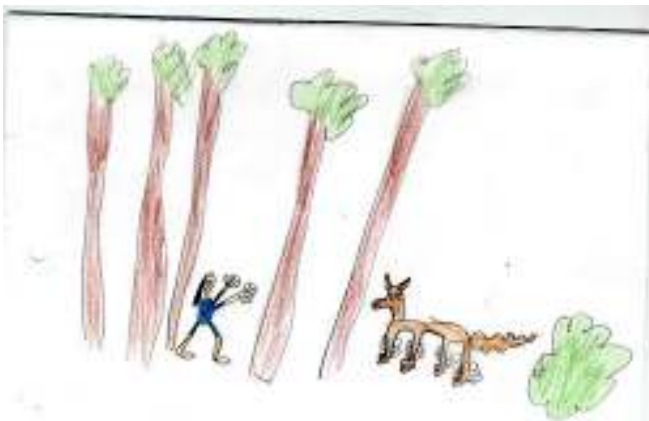


Picasso dibujó esta paloma que vemos muchas veces como símbolo de la paz. Observa cómo está realizada utilizando tan solo unos pocos trazos. Picasso podía pintarla sin consultar ningún modelo real.

Lic. CC. EnWikimedia. [Dominio público](#)

Reconstruir

Como ya viste en Dibujo Artístico de 1º (Unidad 1, Tema 2, Apartado 2), cuando percibes con la vista se desarrolla un largo y complejo proceso en el que intervienen los ojos y el cerebro, es este último el que procesa la información captada por aquéllos. Lo que sientes al ver algo no es más que un producto cerebral reelaborado después de recorrer un largo camino a través de tus circuitos neuronales.



Así pues, la realidad que percibe cada uno no es más que una **reconstrucción** que el cerebro se encarga de hacer, y que como acabas de ver, la memoria tiene mucho que ver en este proceso. Cuando intentamos dibujar un modelo físico (real y material), no todo el mundo percibe lo mismo y no todo el mundo dibujará lo mismo. **Nuestros dibujos y obras de arte también son una reconstrucción que plasman lo que percibimos y el modo en que lo hacemos.**

Lic. CC. En Flickr de [javidesi](#)

1.1. Recordar, olvidar y reconocer

Existen varias operaciones muy relacionadas con la memoria:

Recordar, olvidar y reconocer

Recordar

Consiste en rescatar la información almacenada. La capacidad para acceder a esa información varía según la persona, aunque parece ser que es posible desarrollarla parcialmente ejercitando la memoria. Existen casos muy especiales en los que el cerebro no selecciona ni filtra correctamente la información que recibe. Personas, conocidas como *Savants* son capaces de almacenar demasiados datos en la

memoria de un modo anómalo y consiguen recordar pero no utilizar y aplicar correctamente esos datos. Este tipo de memoria prodigiosa está relacionada con un cerebro con desórdenes mentales y un sistema de conocimiento anormal. Los exagerados conocimientos de los *Savants* se centran en cuatro campos: arte (como en el vídeo) cálculo de fechas, cálculo matemático y habilidades mecánicas o espaciales.

<https://www.youtube.com/watch?v=8eGrakSkp7E>



Olvidar

Consiste en dejar de recordar, de rescatar la información almacenada o en no poder almacenar correctamente la información en la memoria. Enfermedades o accidentes pueden dañar la memoria. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurriría si no tuviésemos memoria? Mira este curioso vídeo.

<https://www.youtube.com/watch?v=6vTSgtgXRLo>

Reconocer

Siempre será más fácil reconocer que recordar. No siempre nos acordamos de todas las personas que nos han rodeado en nuestra vida de un modo más o menos cercano, pero si vemos algunas fotografías suyas es muy posible que las reconozcamos.

Mientras que recordar supone rescatar una información completa de la memoria a largo plazo, reconocer parte de un estímulo visual que se asocia con un recuerdo determinado al que rescata.

También los artistas utilizan este recurso, cuando partiendo de manchas identifican y completan figuras.

Interferencias del recuerdo. Dos casos

1. Cuando vemos a un amigo, que hace ya unos años que no veíamos, la imagen mental que teníamos de él está desactualizada, en ese momento, el nuevo encuentro origina una nueva imagen mental adaptada a la apariencia actual que se superpone a la anterior anulándola. Es el mismo caso que observamos en nuestros seres queridos, no notamos que envejecen o crecen día a día, se dará más cuenta de ello otra persona que no habiéndolas visto desde hace tiempo, las vea de repente un buen día. **La información nueva entorpece a la antigua**, en el sentido de que ya no soy capaz de acordarme de como era antes este familiar.
2. A todos nos ha pasado alguna vez un caso parecido: mi madre ha cambiado de sitio el cajón de los cubiertos en la cocina, aunque ya lo sé, he abierto el cajón antiguo innumerables veces, no me adapto al cambio. **La información antigua entorpece a la nueva información**.

La memoria contextual

Se ha investigado que el contexto de la observación o del estudio de lo que se pretende memorizar ayuda a su recuerdo. En este sentido, el contexto de aquello que aprendemos influye en su recuerdo. No es lo mismo estudiar los músculos del cuerpo humano en un dibujo o en una recreación virtual, que cortar un cadáver, abrirlo, buscar, observar y tocar esos músculos. Sin duda, las experiencias son distintas. **Cuanto más excepcional es el contexto y la experiencia, más fácil será su recuerdo.**

Observa este vídeo. Puedes dejar de verlo cuando quieras. Es un ejemplo de como una experiencia y su contexto puede influir en el aprendizaje y la memorización.

<https://www.youtube.com/watch?v=U81nZk4ZoD8>

En este vídeo puedes saber más sobre la memoria contextual:

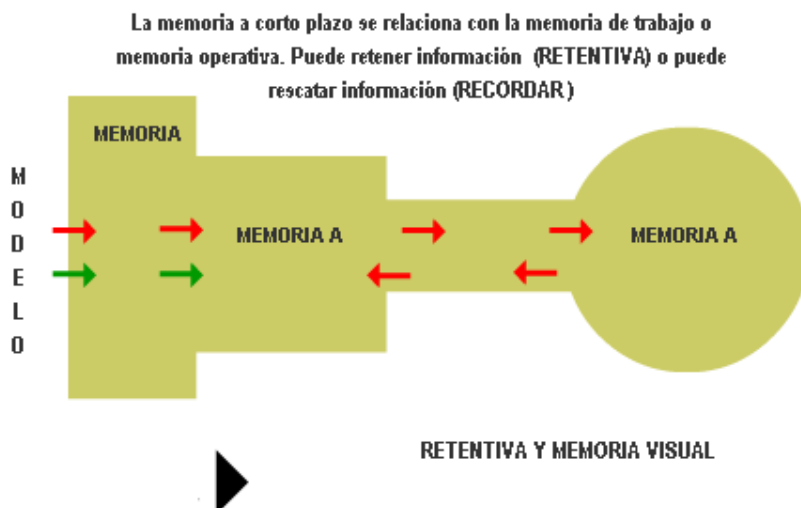
<https://www.youtube.com/watch?v=cMYaTQnkhb0#t=42>



1.2. La retentiva y la memoria visual

Con el término **Retentiva** nos referimos a la capacidad de **retener** en la memoria.

Memoria Visual se refiere a la capacidad para **recordar** imágenes. Como ves son dos conceptos que están muy relacionados



Dibujando del natural

Cuando dibujamos del natural, debemos **retener** y **visualizar** la información hasta que la traslademos al papel.



Dibujando de memoria

Cuando dibujamos de memoria debemos **recordar y visualizar** la información hasta que la traslademos al papel.



Lic. CC. En Flickr de [So/](#)

En general, las artes plásticas trabajan constantemente con la retentiva y la memoria visual. Existen especialidades donde es esencial, como la arquitectura e ingeniería, la fotografía, la decoración, la física, la medicina, la mecánica, las artes en general, etc.



Lic. CC. En Flickr de [dalbera](#)



Lic. CC. En Flickr de [patentboy](#)

El soporte y la memoria

La información que nos llega de fuera es recibida y procesada por el cerebro, pero después debemos volcarla en el soporte a modo de dibujo o pintura; en este acto hay parte de la información que se puede perder en el camino.

Imagínate las siguientes situaciones:

1. El modelo y mi soporte están dispuestos de tal modo que puedo ver las dos cosas a la vez.
2. El modelo está en la misma habitación que yo, pero me encuentro dibujando situado de espaldas a él. Cada vez que consulto el modelo he de darme la vuelta hacia el modelo y después hacia el papel.

3. El modelo está en una habitación y yo en otra dibujándolo. Cada vez que necesito tomar referencias he de desplazarme hasta la habitación del modelo y volver a mi dibujo.
4. El modelo viene hoy, lo consulto de tal modo que mi dibujo lo tengo que hacer mañana.
5. Tengo que consultar un modelo para poder dibujarlo después siempre que quiera.

Cada situación requiere un modo de actuación de la memoria con distinta intensidad.



Lic. CC. En Flickr de [PorAcaso.com](https://www.flickr.com/photos/poracaso/)

Observación y estudio

Para dibujar de memoria no solo debemos visualizar formas, también debemos **visualizar comportamientos o procedimientos**, que mediante la observación y el estudio habremos comprendido y memorizado; por ejemplo, cómo se comporta la luz y el color, o en el caso de querer dibujar de memoria la figura humana deberemos conocer no solo la forma, sino también el comportamiento de músculos, huesos, articulaciones, etc. Si comprendemos como se mueven, como crecen y como se articulan los seres y objetos, daremos un paso muy importante para poder dibujarlos acertadamente.

Mediante la observación, el estudio y la experiencia adquirimos nuevos conocimientos que memorizamos, y que más tarde recordaremos para utilizarlos como recursos en nuestras obras.

2. La visualización y las imágenes mentales.



Lic. CC. En Flickr de [Rakka](#)

¿Qué es una imagen mental?

Es una reproducción de un recuerdo que el cerebro construye para poder entender la realidad. Estas reproducciones pueden estar relacionadas con los sentidos (pueden ser visuales, auditivas, táctiles, olfativas o gustativas), o con las sensaciones. En ambos casos las experiencias y capacidades de cada individuo determinan como son esas construcciones mentales.

Si hemos visto un objeto una sola vez, reproduciremos la imagen mental de ese objeto recordando esa única ocasión. Si por el contrario hemos visto ese objeto muchas veces y de muchas variedades posibles, la imagen mental será una especie de resumen básico que vale para todos ellos.

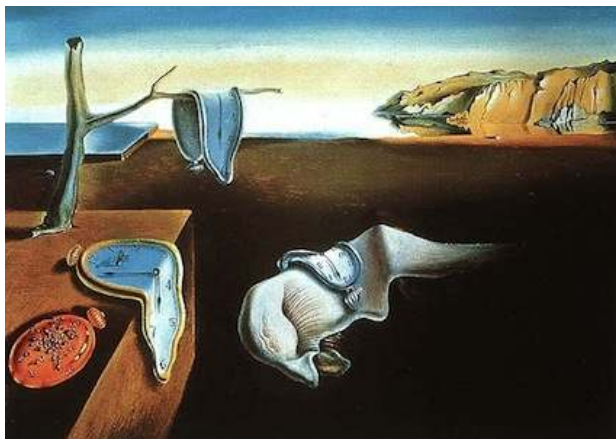
Estas imágenes ilustran un concepto o una idea reuniendo las características propias básicas del objeto, presentándose del modo más descriptivo posible. Si pensamos en un perro, la imagen mental es más descriptiva si es de perfil, con lo que el cerebro evita confusión y al mismo tiempo economiza guardando datos identificativos en la memoria.

La visualización

Nos referimos a la visualización como el hecho de trabajar con imágenes mentales visuales. Estas imágenes se retoman en la memoria a corto plazo.

El acto de visualizar exige **concentración**. El tiempo de la visualización en la memoria a corto plazo dura muy poco, si queremos prolongar la visualización cierto tiempo debemos hacer un sobreesfuerzo, concentrarnos más y "**refrescar**" **constantemente la visualización para que permanezca presente**. La capacidad de visualizar varía según la persona, pero se puede desarrollar en algún grado si practicamos.

Cotidianamente visualizamos muchas imágenes, aunque no siempre con el mismo fin. Podemos visualizar un chiste que nos cuentan, o el escenario y entorno de las escenas cuando leemos un libro, o visualizar el rostro de alguien conocido si nos hablan de él. Estas visualizaciones se hacen de un modo automático, casi inconscientemente. Las visualizaciones pueden variar su intensidad y duración, las anteriores son visualizaciones poco duraderas y no requieren un esfuerzo o concentración especial. La comunicación entre humanos sería imposible sin estas visualizaciones, ya que con ellas damos sentido a lo que escuchamos y vemos, y sentimos.



Lic. CC. En Flickr de [La Marga](#)

Imaginar es una de las operaciones que se lleva a cabo en la memoria operativa o a corto plazo que nos permite manipular estas imágenes. los surrealistas son artistas que trabajaban imaginando nuevas formas y posibilidades.

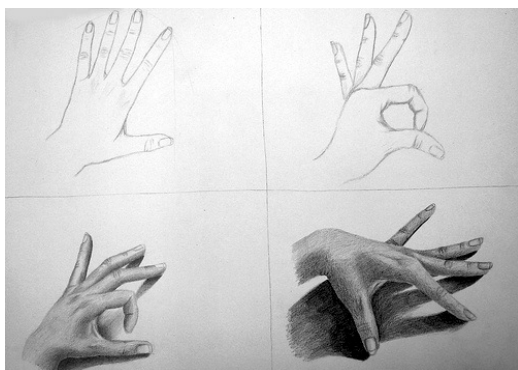
Cuando dibujamos de memoria debemos emplearnos a fondo con las imágenes mentales y las operaciones que permiten manipularlas. Podemos actuar sobre una imagen como lo hacemos con un objeto en la realidad, pero con la ventaja de poder anular la gravedad y el peso, adaptar los tamaños, colores, formas, cambiar el punto de vista, etc. que nos permiten una manipulación mental ágil y dinámica.

Imagínate que nos mudamos a una casa nueva y tenemos nuestro dormitorio vacío. Antes de comprar el mobiliario tomaremos algunas medidas y empezaremos a realizar visualizaciones de los muebles dispuestos de una u otra manera, de los colores de las paredes, de los materiales y el aspecto en general. Del mismo modo, los arquitectos elaboran sus planos, los escultores se anticipan al golpe del puntero o los pintores a la aplicación de un color, visualizando los resultados.

La visualización y la memoria limitada

Si queremos hacer un dibujo lo más realista posible de algo que estamos observando directamente, debemos consultar el modelo constantemente.

Sabemos cómo es un vaso o una mano, lo hemos visto muchas veces, entonces, ¿por qué no somos capaces de dibujarlo sin tener que hacer tanto esfuerzo?.



Lic. CC. En Flickr de [pablovenegas](#)

Los objetos, nuestro entorno y nosotros mismos somos tridimensionales, eso hace que exista un **punto de vista** desde donde los objetos se ven con una determinada forma. Con cada leve movimiento de nuestra posición vemos partes del objeto que antes se ocultaba, su contorno, su forma y su color varían y **no podemos acordarnos de todas estas variaciones**, así que lo que nuestra memoria almacena es una especie de esquema mental muy sencillo de cada cosa, no podemos visualizar mentalmente una mano completa con todo detalle en cualquier posición. Sin embargo, **estos esquemas sencillos nos puede servir para después seguir completándolos con nuestro trabajo al dibujar.**

Una manera de evitar tantas variaciones al dibujar, es elegir una imagen fija de todas las posibles. Si te das cuenta, muchos artistas piden a sus modelos que posen, éstos permanecen lo más quietos posible, lo que facilita el trabajo al artista.

https://www.youtube.com/watch?v=No7tvxjK_Oo



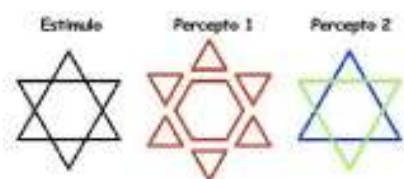
Visualización Arquitectura 3D (MGP Nuevas Artes)

Existen herramientas informáticas que pueden ayudarnos a visualizar virtualmente determinados trabajos antes de ejecutarlos. En la arquitectura e ingenierías son muy útiles, ya que se trabaja con grandes cantidades de información volcadas en los planos y que sería imposible visualizarlos mentalmente con tantos detalles.

2.1. El estímulo y el percepto

Como venimos diciendo, existe una innumerable cantidad de **estímulos** que a través de los sentidos el cerebro recibe. La incapacidad de procesar toda esa información implica la necesidad de un proceso de abstracción mental. Este proceso de abstracción difiere en cada persona y por tanto cada individuo elabora distintos **perceptos**. Un percepto es aquello que se percibe.

¿Por qué cada persona dibuja de un modo distinto aún teniendo delante el mismo modelo?



El dibujo es el resultado de plasmar gráficamente los perceptos procesados mentalmente. Cuando vemos un modelo cada uno procesamos la información de un modo distinto. Mira el ejemplo de la izquierda: existe un modelo o estímulo a partir del cual el cerebro procede a procesar la información seleccionando y abstrayendo. Los perceptos 1 y 2 son dos maneras de entender el estímulo. El percepto 1 es resultado de entender el estímulo como un hexágono y seis triángulos apoyados en él. El percepto 2 es el resultado de entender el estímulo como dos triángulos invertidos. Evidentemente, el percepto 2 es una manera más adecuada de procesar la información, ya que se reduce a tan solo dos elementos. **Procesar correctamente las formas y estímulos nos proporciona mayores posibilidades de éxito en nuestros dibujos.**

No son pocos los teóricos que han dedicado su tiempo a estudiar la manera en que elaboramos estos perceptos a partir de los estímulos. Puedes recordar las teorías o leyes de la gestalt volviendo al apartado 3.1 "la percepción de la forma" en el tema 2 de la unidad 1 de Dibujo Artístico I.

Dibujando: De lo elemental a lo elaborado

Cuando dibujamos, los perceptos funcionan como esquemas sencillos. Los perceptos que vamos transfiriendo a nuestro soporte formarán esquemas gráficos que se irán superponiendo e irán dando un aspecto cada vez más acabado a nuestra obra considerando rasgos permanentes a los que añadiremos después rasgos opcionales. Existen algunos métodos que nos permiten trabajar con estos esquemas o perceptos y que nos facilitan un proceso que nos ayudan a ir de lo más elemental a lo más elaborado (puede existir el mal hábito de sustituir estos esquemas por la realidad y no utilizarlos para profundizar en ella).

Dichos métodos deben contemplar dos principios:

1. Ir de lo general a lo particular
2. Ir de lo simple a lo complejo.



Estudiar las formas y conocer sus detalles desde todos los puntos de vista y ángulos, tocándolas y experimentándolas, nos pueden ayudar a elaborar perceptos más adecuados.

3. Mi memoria. Más allá de los datos

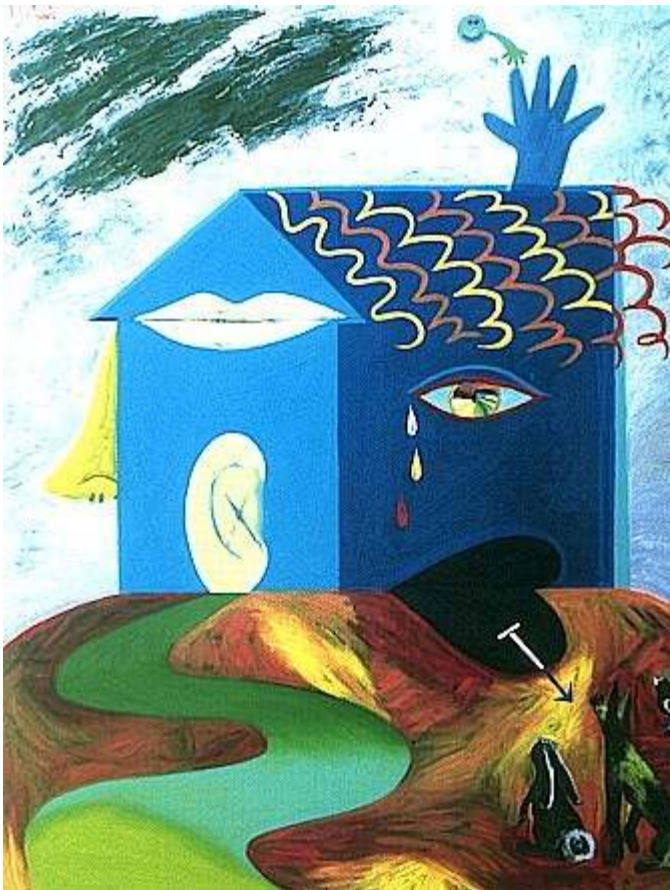
Podemos encontrarnos una amplia gama de obras que van desde lo más objetivo a lo más subjetivo. La memoria puede almacenar desde datos casi fotográficos y literales hasta experiencias y sensaciones muy subjetivas.

La fotografía es capaz de captar las imágenes de un modo muy mimético. La mayor parte de la gente utiliza una cámara para obtener una imagen lo más realista posible, que en muchos casos sirve de estímulo al cerebro para rescatar de la memoria un recuerdo determinado. Sin embargo, los fotógrafos profesionales, así como la gran mayoría de artistas, utilizan técnicas y recursos para que sus obras no sean solo datos, sino que se conviertan en una realidad propia, aportando una visión más personal y subjetiva.

Cuando aprendemos a dibujar no debemos empeñarnos en representar solo datos literales, debemos establecer un diálogo con nuestra obra y saber "escucharla". Es importante parar para observar, retirarnos del lienzo y reflexionar sobre lo que pide o lo que le viene bien a nuestra composición. Recuerda, dibujar no solo es reproducir copiando. Pintar y dibujar es un continuo y hermoso diálogo.

Aquí tienes algunos ejemplos de artistas que con distintos grados reflejan datos objetivos y experiencias subjetivas:

CasaRota, de Lolo Pavón



Lolo Pavón, un entrañable artista recientemente desaparecido cuyas obras hacen el deleite del espectador; sus personajes, paisajes y objetos conforman un mundo personal que atrapan al observador.



Imagen cedida por [Marián Angulo](http://www.marianangulo.com/)

Marián Angulo es una artista que partiendo de algunos datos reales sobre las personas que retrata, los enmarca en un mundo ensoñado e idealizado dando a los personajes un carácter afable dentro de agradables composiciones.

Si quieres puedes ver más obras visitando su página web: <http://www.marianangulo.com/>

http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_2/DA2_U1_Tema_4_v01/4_aula_taller.html

4. Aula Taller

En nuestra Aula Taller vamos a poner a prueba la memoria, vamos a realizar tres trabajos que te ayudarán a valorar la gran importancia del papel que desempeña nuestra memoria cuando dibujamos.



Lic. CC. En Flickr de [megadem](https://www.flickr.com/photos/megadem/)

Práctica nº 1

Cambiando el punto de vista

Busca tres objetos de uso cotidiano como una jarra, un despertador, un jarrón, un zapato, una caja, etc. Disponlos a modo de bodegón en una mesa o soporte parecido. Sitúate frente al bodegón. Prepara lápiz y papel.

Realizaremos el dibujo del bodegón, pero aunque estamos frente a él, vamos a dibujarlo imaginando que estamos viéndolo desde el punto de vista opuesto, justamente situado en el sitio contrario. Cuando termines desplázate hasta el punto de vista desde el cual está hecho el dibujo y compara tu dibujo con el modelo



Lic. CC. En Flickr de [pandamoniumparti](#)

Práctica N° 2

Retentiva

Busca una sábana o trapo con el que puedas cubrir un bodegón. Primero obsérvalo durante unos tres o cuatro minutos, tápalo e intenta dibujar todo lo que recuerdes. Puedes repetir hasta un par de veces esta operación, es suficiente para dibujarlo aceptablemente. Cuando termines compara tu dibujo con el bodegón ya descubierto.



Práctica N° 3

Cambiando la iluminación

Selecciona uno o varios objetos e ilumínalos desde la izquierda por ejemplo; en tu papel debes dibujarlo respetando el punto de vista, pero imaginando que la luz viene del lado contrario (de la derecha en este caso). También puedes utilizar una fotografía como la de la izquierda y cambiar en tu dibujo la dirección de la luz.