

DIBUJAR

TRUCOS, TÉCNICAS Y RECURSOS PARA LA INSPIRACIÓN VISUAL

HELEN
BIRCH

DIBUJAR

TRUCOS, TÉCNICAS Y RECURSOS PARA LA INSPIRACIÓN VISUAL

HELEN BIRCH

GG[®]

Dedicado a Joyce (Cooper) Birch y Jo Fuzzbox Dunne

Título original *Freehand. Sketching Tips and Tricks Drawn from Art*
Publicado originalmente por RotoVision, 2013

Dirección de arte: Emily Portnoy
Edición de arte: Jennifer Osborne
Diseño: Lucy Smith/The Entente

Traducción de Darío Giménez
Diseño de la cubierta: Toni Cabré / Editorial Gustavo Gili, SL

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La Editorial no se pronuncia, ni expresa ni implícitamente, respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

1ª edición, 7ª tirada, 2017

© RotoVision SA, 2013
© de la traducción: Darío Giménez para la edición castellana:
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2014

Printed in China
ISBN: 978-84-252-2693-9

Editorial Gustavo Gili, SL
Vía Laietana 47, 2º, 08003 Barcelona, España.
Tel. (+34) 93 322 81 61
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México.
Tel. (+52) 55 55 60 60 11

Créditos de las imágenes

Cubierta (desde arriba izq., en sentido horario): Carine Brancowitz, Emily Watkins, Liam Stevens, Sandra Dieckmann y Jamie Mills, David Gómez Maestre, Paula Mills, Marina Molares, Ana Montiel

Contracubierta (de izq. a dcha.): Dain Fagerholm, Sandra Dieckmann, Stephanie Kubo, Sophie Leblanc

Página 2: Sandra Dieckmann y Jamie Mills (ver entrada en pág. 180)
Página 5: Carine Brancowitz
Página 7: Frida Stenmark (ver entrada en pág. 70)
Página 15: Sandra Dieckmann
Páginas 16/17: Chris Keegan
Páginas 192/193: Stephanie Kubo (ver entrada en pág. 108)

Cómo navegar por este libro

Además del índice de contenidos que ves en la página siguiente, hemos incluido un índice por categorías y otro visual para ayudarte a consultar este libro. Utilízalos para encontrar información o ilustraciones específicas de forma más ágil y rápida.

Índice por categorías

Para facilitar la comparación entre los estilos y motivos de las imágenes que aparecen en este libro hemos clasificado sus técnicas y características en cuatro categorías —elemento principal, técnica, tipo de dibujo y motivo—. A cada una de ellas le corresponde un icono distintivo, que aparece junto a la ilustración. En las páginas 8-9 puedes consultar el índice completo de las categorías y los elementos que las forman.

Índice visual

Dado que *Dibujar* tiene tanto de compendio de técnicas como de inspiración visual, hemos incluido también un índice visual en las páginas 10-13. Si te interesa encontrar una imagen que has visto en el libro o buscas un estilo, color o fondo específicos, este índice te llevará directamente a la página indicada. En la miniatura de cada ilustración te indicamos el número de la página correspondiente. Ten en cuenta que cuando una entrada incluye más de una ilustración solo aparece una de ellas en este índice.

Lágrimas de detalles

Para que puedas apreciar los trazos más finos y los dibujos más elaborados, hemos incluido estas “lágrimas” en las que se amplía un fragmento de la ilustración para ofrecerte una vista más detallada.

¿Qué es dibujar? 14

Los bocetos 16

Fundamentos del dibujo 192

Elementos 194

Línea 194

Técnicas físicas 196

Técnicas digitales 198

Tonalidades 200

Papel 202

Color 206

Técnicas 212

Cómo tensar el papel 212

Compartir imágenes en la red 213

Sitios web 213

Blogs 214

Formatos internacionales de papel 216

Graduación y clasificación de los lápices 219

Colaboradores 220

Índice alfabético 223

Elemento principal

Capas 20, 22, 26, 30, 38, 48, 54, 60, 68, 78, 88, 90, 96, 110, 112, 116, 118, 120, 126, 132, 152, 154, 160, 164, 178, 184, 190

Color 20, 34, 36, 42, 46, 52, 58, 66, 68, 70, 72, 76, 82, 88, 92, 94, 100, 106, 108, 112, 116, 118, 120, 132, 142, 144, 146, 158, 162, 170, 172, 174, 178, 182, 184

Composición 40, 52, 56, 62, 64, 78, 92, 98, 128, 130, 136, 138, 150, 160, 176, 178, 186, 188

Construcción 18, 20, 44, 50, 182

Escala 98, 104, 120, 140, 152

Formato 54, 108, 112, 172

Línea 18, 22, 26, 30, 32, 38, 44, 46, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 80, 86, 92, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 122, 130, 132, 134, 140, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 168, 172, 174, 176, 180, 184, 188, 190

Sombreado 102, 142

Textura 48, 60, 86, 94, 128, 144, 156, 166, 168, 180

Tonalidad 24, 28, 32, 52, 56, 62, 80, 86, 90, 120, 122, 126, 162, 166, 188

Técnica

Acuarelas 46, 54, 56, 86, 100, 126, 142, 162

Bolígrafo 52, 76, 82, 102, 120, 128, 136, 176, 188

Calco de texturas 166

Carboncillo 26, 116

Ceras 112, 118

Collage 20, 72, 92, 138, 166

Compás 108

Cuaderno de dibujo 30, 66, 72, 102, 108, 122, 152, 176, 188

Cuchilla de precisión 78, 114, 134, 150, 182

Digital 18, 20, 26, 40, 60, 88, 110, 120, 136, 142, 154, 186

Espirógrafo 138

Gouache 72, 100, 112, 172

Lápices de colores 94, 100, 158, 172, 180, 182, 184

Lápiz de grafito 24, 46, 56, 58, 64, 66, 72, 96, 116, 120, 122, 130, 136, 142, 172, 174, 180, 182, 184, 190

Lejía/blanqueador 126

Máscara de cera 86

Papel 92, 96, 135, 166

Papel de colores 32, 62, 68, 164, 182, 186

Papel cuadriculado 80, 132

Papel reutilizado 38, 78, 112, 118, 120, 150, 170, 178, 190

Pasteles 58, 100, 112

Pincel 42

Pintura 96, 174

Pintura acrílica 116

Regla 108, 152

Rotulador de fieltro 34, 36, 92, 144, 148, 152, 170, 176

Rotulador fluorescente 144

Rotulador de gel 44, 154

Rotulador punta fina 20, 22, 30, 34, 60, 62, 70, 72, 80, 82, 104, 106, 108, 110, 120, 132, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 158, 178, 188, 190

Smartphone/tablet 156

Software de edición de imágenes 22, 28, 48, 54, 88, 106

Superficie reaprovechada 148

Tintas de colores 22, 38, 40, 42, 66, 86, 90, 96, 100, 112, 126, 154, 160, 162, 164, 168, 180, 186

Tinta negra 18, 26, 32, 38, 40, 50, 58, 66, 98, 136, 184, 186

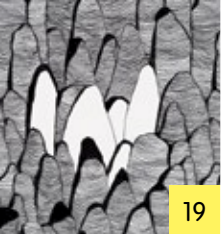
Tipo de dibujo

- Abstracto** 92, 168, 186
- Collage** 20, 26, 28, 38, 48, 54, 66, 68, 78, 88, 106, 112, 118, 120, 138, 150, 170, 178, 182, 190
- Conceptual** 46, 78, 86, 94, 150, 154, 158, 182
- Descriptivo** 22, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 52, 56, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 100, 102, 104, 122, 128, 140, 156, 160, 180, 184, 188
- Digital** 22, 26, 28, 40, 48, 54, 60, 72, 88, 106, 120, 136, 156
- Diseño** 18, 30, 34, 36, 60, 82, 104, 130, 132, 136, 140, 148, 162, 184, 186
- Distorsión** 50
- Esquemático** 72
- Experimental** 38, 96, 98, 116, 126, 160
- Garabato** 30, 80, 108, 132, 146, 152, 172, 190
- Imaginativo** 20, 40, 46, 58, 64, 80, 82, 86, 94, 96, 126, 134, 136, 140, 144, 146, 148, 152, 164, 174, 176, 180, 182, 188
- Monocromático** 18, 90, 110, 126, 166
- Narrativo** 26, 98, 114, 120, 142, 164, 166, 174
- Perspectiva** 24, 32, 44
- Referencia** 20, 50, 52, 56, 110, 118, 128, 130, 138, 142, 154, 172, 190
- Tridimensional** 114, 134

Motivo

- Animales** 20, 28, 38, 56, 68, 94, 106, 118, 126, 128, 140, 144, 148, 172, 174, 180, 190
- Arquitectura** 50, 64, 86
- Aves** 20, 38, 120, 130, 132, 136, 148, 170, 178
- Bodegón** 22, 36, 42, 44, 60, 70, 76, 100, 104, 112, 114, 158, 174
- Cielo** 90
- Estampado** 30, 34, 44, 92, 108, 132, 152, 162, 168, 178, 186
- Gente** 78, 96, 98, 110, 134, 154, 176
- Interiores** 32
- Marina** 48, 80, 96, 148
- Naturaleza** 24, 32, 38, 40, 46, 72, 88, 126, 152, 160, 164, 178, 184
- Objetos** 36, 60, 100, 104, 112, 138, 174, 176
- Paisaje** 18, 24, 46, 62, 88, 90, 94, 98, 120, 126, 134, 148, 150, 156, 184, 186
- Paisaje urbano** 26, 54, 78, 98, 110, 138
- Repetición** 30, 34, 92, 136, 152, 162, 168, 186
- Retrato** 42, 52, 58, 66, 72, 82, 102, 116, 122, 130, 142, 146, 164, 166, 174, 182, 188
- Texto** 66, 72, 92, 100, 130, 142

19

27

33

41

45

51

21

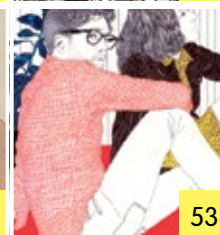
35

43

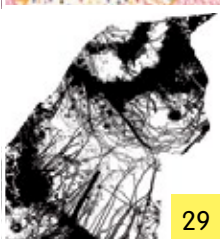
47

53

23

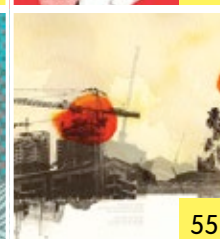
29

37

49

55

25

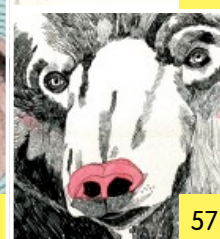
31

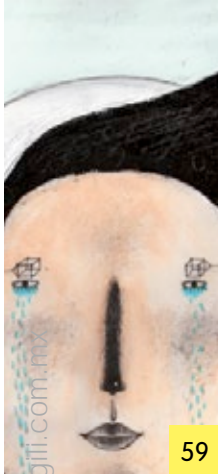
39

49

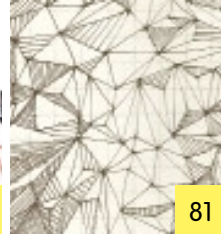
57

59

71

81

91

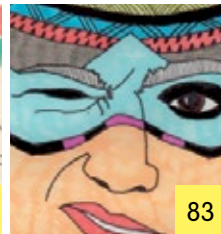
97

65

73

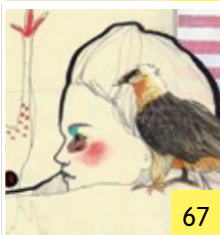
83

99

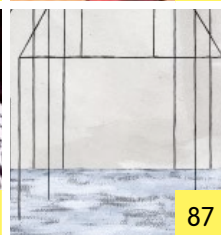
61

67

77

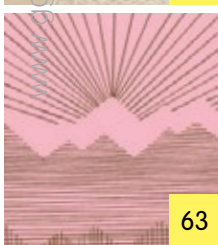
87

93

101

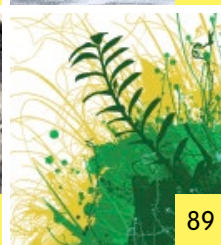
63

69

79

89

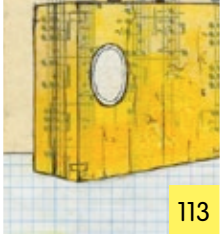
95

103

105

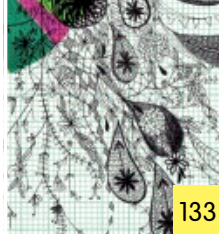
113

117

123

133

139

107

115

119

127

141

109

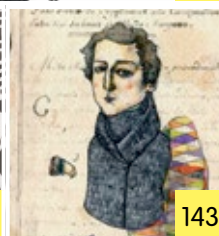
121

129

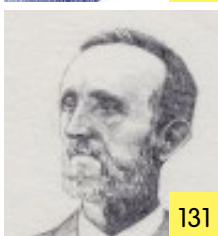
135

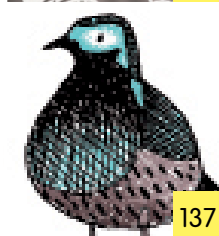
143

111

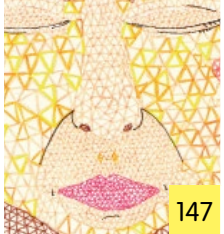
131

137

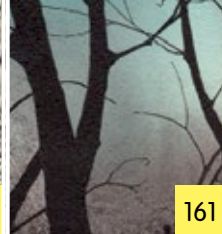
145

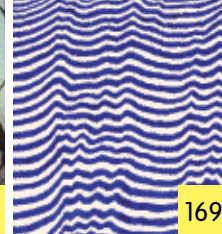
147

153

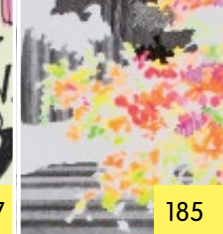
161

169

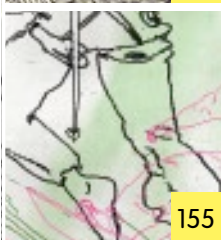
177

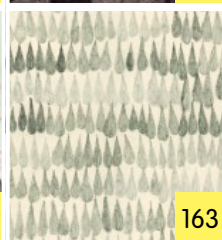
185

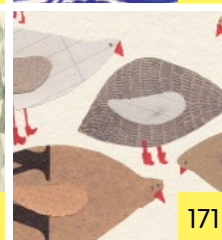
149

155

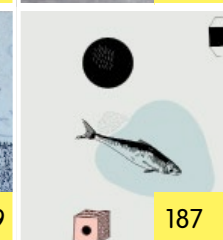
163

171

179

187

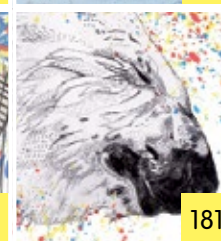
157

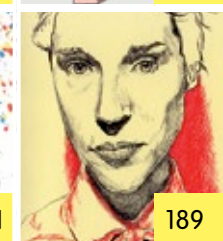
165

173

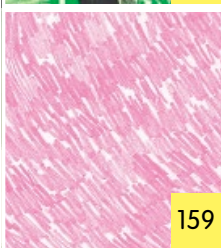
181

189

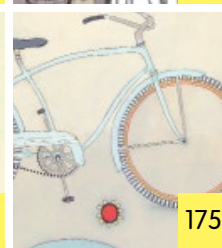
151

159

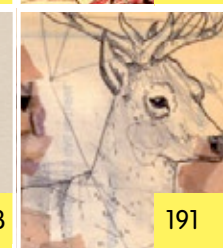
167

175

183

191

¿Qué es dibujar?

Dibujar es algo que hacemos con toda naturalidad y alegría desde bien pequeños. No es hasta que nos volvemos conscientes de que los demás pueden juzgar nuestros dibujos cuando muchos de nosotros empezamos a pensar que no sabemos dibujar. Entonces pasamos a criticar nuestros dibujos o, simplemente, dejamos de dibujar.

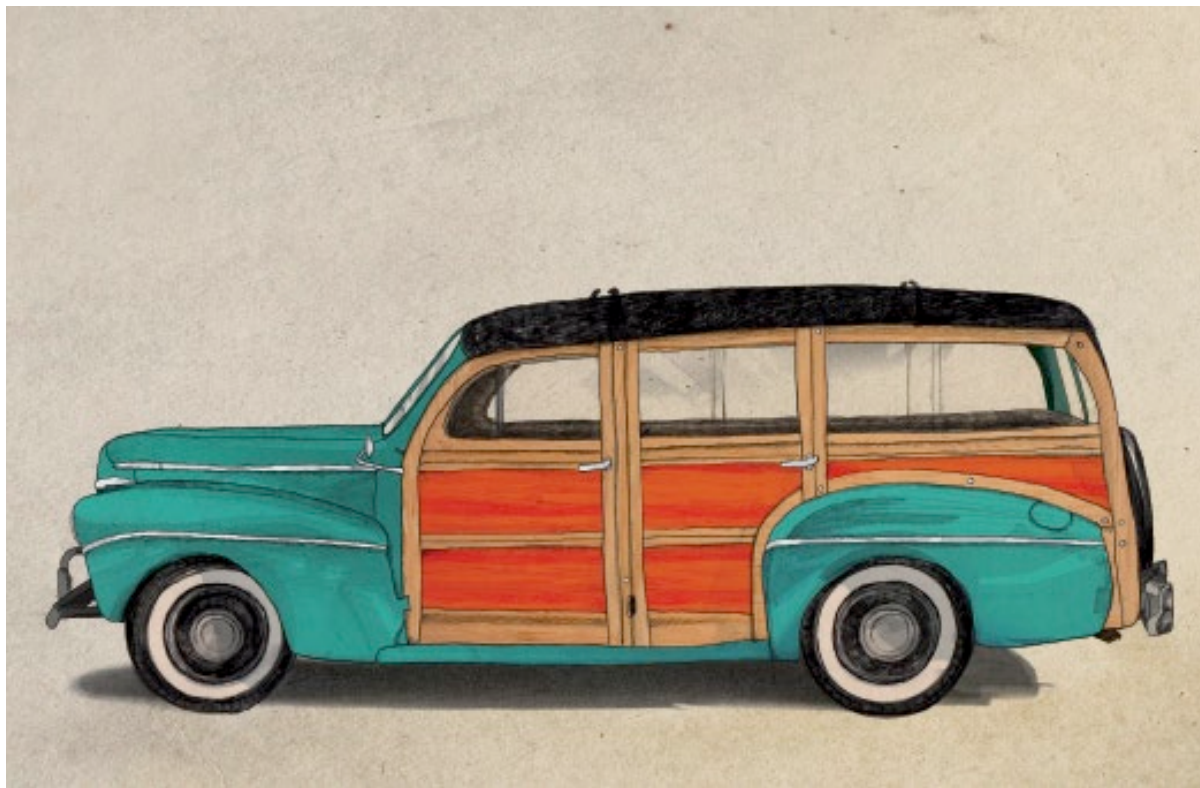
Hay demasiadas personas que ven el dibujo como un truco o conjuro mágico —algo para lo que es necesario estar dotado de un talento innato—, pero no se trata de eso. Si quieres dibujar, lo más importante es que tengas interés por hacerlo. Si disfrutas de los dibujos de los demás, si te intriga la cantidad de posibilidades que ofrece esta actividad, te gusta jugar con distintos materiales o, simplemente, si quieres probar en qué consiste esto del dibujo, entonces ya estás a medio camino de conseguirlo.

Básicamente, dibujar consiste en hacer trazos sobre papel. Pero puede ser mucho más. Piensa en todas las veces en las que te pones a dibujar inconscientemente: cuando haces rayas en la arena, cuando garabateas mientras hablas por teléfono, cuando pasas el dedo por el vaho de una ventana, cuando mueves el cursor por la pantalla del ordenador o

cuando rellenas con un boli los blancos de las letras de un texto. El objetivo de todos los ejemplos que te proponemos en este libro es darte confianza para que pruebes nuevas ideas de manera consciente, o que reconsideres aquellas que ya se te hayan ocurrido. Te puede apetecer emular los motivos o temas que aquí aparecen, probar los materiales de dibujo que se muestran o ambas cosas.

Dibujar es una actividad muy fácil de realizar y que requiere materiales muy básicos. Te puede venir bien centrarte en lo que te rodea o experimentar con ideas suscitadas por colores, texturas, líneas, composiciones... lo que sea. Las aplicaciones digitales de dibujo han ampliado increíblemente estas posibilidades.

No tienes por qué buscar un objetivo para dibujar. Puedes hacerlo para relajarte o liberar energía visual. No hace falta tener un propósito, aunque no pasa nada si lo tienes. Dibujar puede ser algo instintivo, emocional o intelectual. Puedes tener grandes ambiciones o dibujar por mero capricho. Da igual que seas estudiante de arte o que dibujes por simple entretenimiento. Sea lo que sea y sea como sea, dibujar es genial.

Los bocetos

Fondo y espacio

Marina Molares

Estos dos paisajes tienen algunos rasgos en común: ambos son monocromáticos, ambos muestran un patrón de motivos repetidos y ambos se dibujaron con un rotulador negro y se montaron después digitalmente. El contraste entre ellos radica en el uso que Molares hace del espacio. La artista ha distribuido los postes de teléfono de manera que se vea el papel del fondo. La tonalidad del papel es un componente importante de este sutil diseño. En la segunda composición ha apretujado muchas figuras en un espacio limitado. Solo las montañas sin colorear dejan ver el papel y en torno a ellas Molares ha empleado unos trazos más gruesos para enfatizar el contraste tonal.

Gran parte de la habilidad que aquí demuestra Molares reside en su elección del motivo y su manera de dibujarlo antes de crear el patrón de repeticiones de manera digital. Tanto el ondulante y rítmico cableado de los postes telefónicos como las montañas similares a cúpulas crean unos patrones fabulosos.

Línea, construcción

Tinta negra, digital

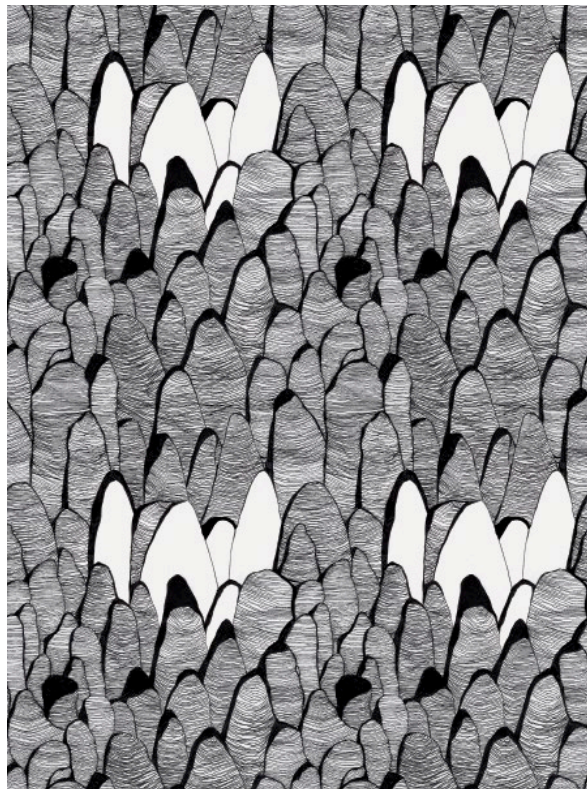
Monocromático, diseño

Paisaje

Si usas Photoshop o Illustrator, busca tutoriales en Internet para trabajar con motivos repetidos. También hay programas informáticos diseñados expresamente para generar patrones sin fin.

En la página 25 puede verse otro ejemplo de figuras repetidas que dan lugar a un paisaje.

Realidad alternativa

Julia Pott

Este dibujo es un buen ejemplo de equilibrio entre la referencia del mundo real y la imaginación, la experimentación y el diseño. Pott ha creado un collage digital apiñando a sus animales como si posasen para una foto de grupo, lo que contribuye a acentuar el carácter humano con el que ha dotado a sus estrambóticas criaturas. Todo ello prepara el terreno para una realidad alternativa, lo que permite que los momentos de experimentación de Pott —un motivo hecho con espirógrafo, una fecha estampada con sello de goma, círculos y rombos dispuestos de manera aleatoria— se acomoden en la composición sin parecer fuera de lugar.

Construcción, capas, color

Rotulador punta fina, digital, collage

Imaginativo, referencia

Animales, aves

Pott ha logrado que los colores de sus animales sean perfectamente planos coloreándolos en parte a mano y en parte digitalmente.

Pueden verse otros ejemplos de realidades alternativas en las páginas 27, 49 y 79.

Capas combinadas

Paula Mills

Este es un dibujo hecho de muchas capas combinadas mediante manipulación digital: se aprecian a primera vista color y línea, pero también interviene la textura. Mills ha cubierto un papel texturado con decididos brochazos de color. Las nítidas líneas de rotulador le brindan un contraste eficaz. La capa superior es el dibujo de trazos blancos. Lo ha dibujado de una manera informal, con confianza y empleando una línea fluida y natural para trazar formas sobre el bloque sólido de tinta color cereza. Sus métodos son innovadores: ha usado varias capas de rosa —de distintas opacidades—, ha aclarado algunas, ha añadido imágenes a otras y las ha combinado todas.

Línea, capas

Rotulador punta fina, tintas de colores, software de edición de imágenes

Descriptivo, digital

Bodegón

Lo más probable es que la línea blanca no fuese en absoluto blanca al principio, sino que se ha convertido de negro a blanco digitalmente.

En las páginas 41, 165 y 203 se pueden ver otras ilustraciones en blanco sobre fondo de color.

