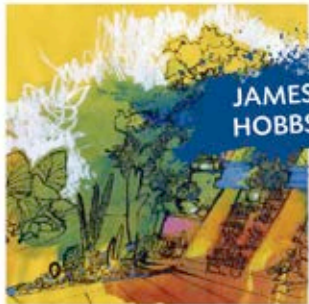

DIBUJO A TINTA

ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS, TÉCNICAS TRADICIONALES

Título original: *Pen & Ink. Contemporary Artists, Timeless Techniques*. Publicado originalmente en 2016 por Frances Lincoln

Traducción: Felicidad Cirugeda

Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili

1ª edición, 2ª tirada, 2017

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.

© RotoVision, SA, 2015

© de la traducción: Felicidad Cirugeda
para la edición castellana:

© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2016

Printed in China

ISBN: 978-84-252-2931-2

Editorial Gustavo Gili, SL

Via Laietana 47, 2.º, 08003 Barcelona, España.

Tel. (+34) 933228161

Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México.

Tel. (+52) 5555606011

Imágenes (de izquierda a derecha):

Cubierta:

Pamela Grace, Sabine Israel, Chris Lee, Joan Roman Farre, Jedidah Dore, Michael Lukyniuk, Loui Jover, Marina Gretchanik

Contracubierta:

Fred Kennett, Caroline Didou, Ramon Farre, Loui Jover

DIBUJO A TINTA

ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS, TÉCNICAS TRADICIONALES

JAMES HOBBS

GG®

Cómo navegar por este libro

Además del índice de contenidos (página siguiente), incluimos un índice de artistas y otro visual para ayudarte a hojear y consultar el libro. Úsalos cuando quieras localizar rápidamente un dibujo o dato concretos.

Índice visual

Este libro se ocupa tanto de la inspiración visual como de los fundamentos técnicos del dibujo a tinta; por ello, hemos incluido un índice visual (páginas 6-9). Si quieres localizar una imagen que recuerdes haber visto en el libro, o bien un estilo, color o fondo determinados, sírvete de este índice para ir directamente a la página correcta. Los números de las páginas aparecen indicados en los dibujos en miniatura. Ten en cuenta que, en el caso de las entradas con más de un dibujo, solo uno de ellos se reproduce en el índice.

Índice de artistas

Si prefieres acceder a las imágenes por medio de sus respectivos autores, en las **páginas 204-205** encontrarás un índice alfabético de artistas (ordenados por apellido). En él hallarás un listado de las páginas web que recogen su obra, así como información sobre blogs y sitios web para consultar más detalles sobre su trabajo.

**CHRIS LEE,
LINZ, AUSTRIA**
*Técnica: rotulador
calibrado y acuarela*
Dimensiones: 28 x 20 cm

Índice visual 6

¿Qué es el dibujo a tinta? 10

Los dibujos 14

1 Línea 16

2 Tono 54

3 Color 86

4 Texturas y patrones 114

5 Monocromático 146

6 Técnicas mixtas 178

Fundamentos 196

Índice de artistas 204

Índice alfabético 206

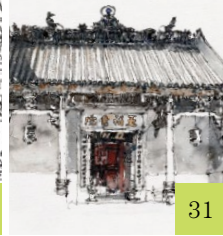
Agradecimientos 208

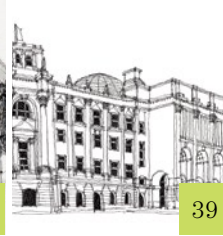
17

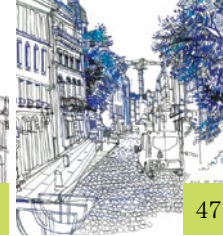
25

31

39

47

55

19

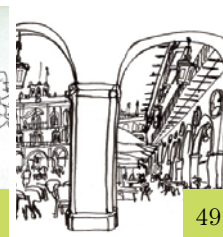
27

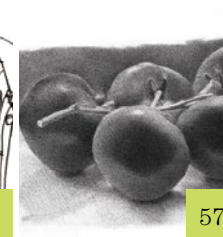
33

41

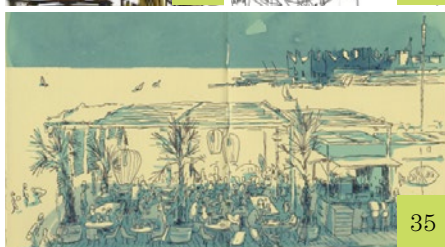
49

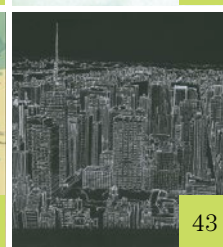
57

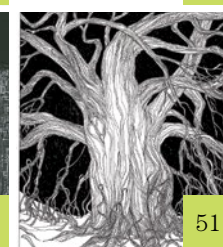
21

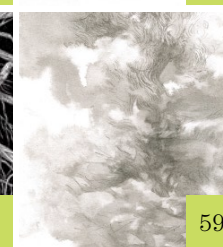
35

43

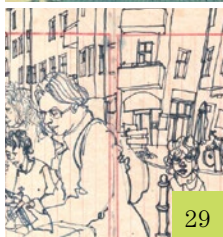
51

59

23

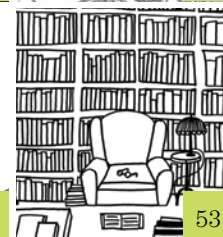
29

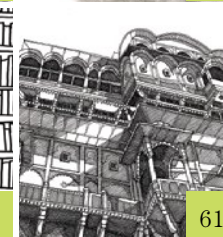
37

45

53

61

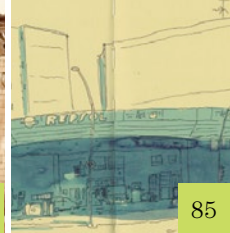
63

71

79

85

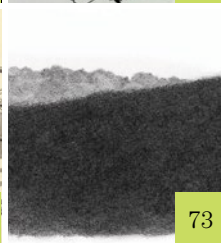
93

99

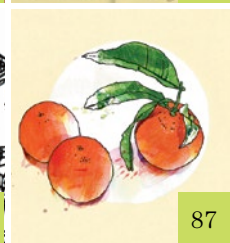
65

73

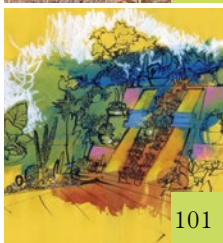
81

87

95

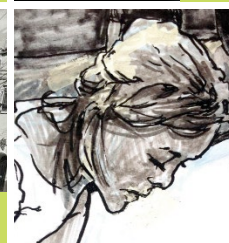
101

67

75

83

89

97

103

69

77

83

91

105

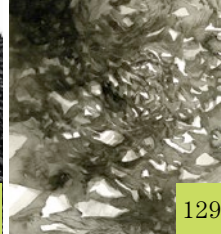
107

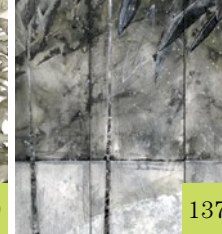
115

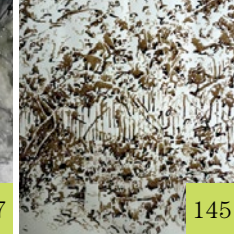
121

129

137

145

109

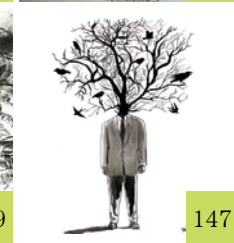
123

131

139

147

111

117

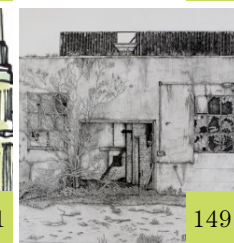
125

133

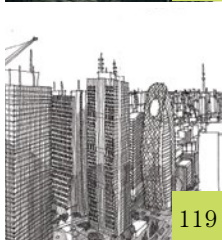
141

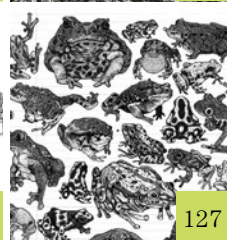
149

113

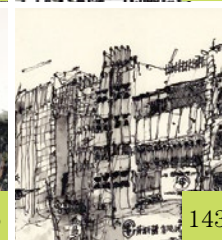
119

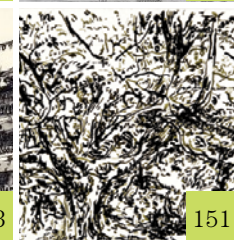
127

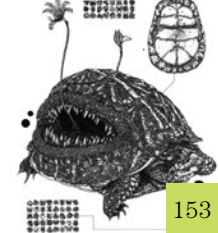
135

143

151

153

161

169

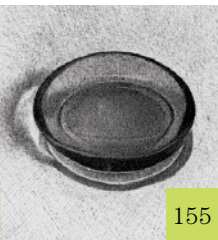
175

183

189

155

163

171

177

185

191

157

165

171

179

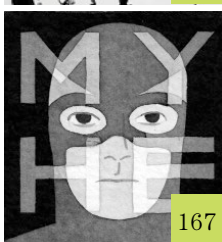
187

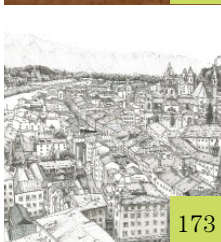
193

159

167

173

181

195

¿Qué es el dibujo a tinta?

El dibujo a tinta ha resistido el paso del tiempo. En esencia, consiste en el simple acto de mojar un palito en un recipiente de líquido pigmentado para trazar una línea sobre papel u otra superficie. Y, básicamente, este proceso ha permanecido inalterado durante siglos. La tinta comenzó a utilizarse en Egipto y China hace más de 4000 años y, utilizada en la caligrafía y el dibujo de imágenes y de símbolos, ha sido una pieza fundamental en la cultura de Asia oriental a lo largo de los siglos. En Occidente, este legado tuvo continuidad en las obras de Leonardo, Miguel Ángel, Rembrandt, Picasso, Warhol o Mehretu.

Mientras que en la China del siglo VII —por ejemplo— el escaso surtido de materiales disponibles frenaba los esfuerzos creativos de los artistas, en el siglo XXI el número de opciones para crear obras bidimensionales es enorme y sigue aumentando; las aplicaciones para dibujar en teléfonos móviles y tabletas son los ejemplos más recientes de ello. Así pues, en el momento actual, ¿qué nos lleva a dibujar con pluma y tinta?

Uno de los grandes atractivos del dibujo a tinta radica en su simplicidad y asequibilidad. Esta técnica puede manifestarse en algo tan sencillo como garabatear con un bolígrafo sobre lo primero que tengamos a mano o también en una versión tan simplificada como un rotulador de punta fina y un cuaderno de bocetos pequeño que quepa en el bolso o en el bolsillo de la chaqueta. Desde luego —a menos que decidas adquirir la más amplia gama de productos disponibles en el mercado—, el dibujo a tinta no es una técnica costosa.

La belleza del negro de la tinta, unida a su perdurabilidad, también son características destacables. La impronta oscura y opaca se revela en líneas largas y fluidas, resistentes al borrado. A diferencia de otras técnicas en seco, la tinta no precisa un proceso de fijación sobre el papel. Los trazos son decididos y contundentes ¡y hay que aprender a vivir con ello!

**FRED KENNETT,
DESPIDAN AL
RESPONSABLE
DE LOS CARTELES**

*Técnica: estilógrafos
Dimensiones: 51 × 35,5 cm*

Esta técnica fomenta nuestra confianza a la hora de trabajar: puedes planificar una composición haciendo un bosquejo a lápiz, pero, probablemente, una obra basada en la premeditación carecerá de la vitalidad y la potencia de un dibujo hecho a tinta en primera instancia. Esta técnica nos recuerda constantemente nuestros errores, al tiempo que nos prepara para sortearlos.

Requiere algún tiempo dominar el uso de un plumín: hay que familiarizarse con el modo en que retiene la tinta, con cómo la descarga y con su comportamiento sobre el papel. En el caso de las plumillas, habrá que averiguar cuánto dura la tinta antes de que tengamos que mojar de nuevo el plumín y, también, descubrir cómo el grado de presión ejercida y el ángulo al sujetarla inciden en la calidad del trazo. El flujo automático y uniforme de la punta de fieltro de un rotulador puede suponer una ventaja o todo lo contrario; la imprevisibilidad de la línea puede ser una virtud; y los trazos más distintivos los logramos dibujando con ramas de árbol o con plumas de caña de bambú.

En mi caso, antes de pasarme a los rotuladores negros estuve años dibujando con lápices. Me encantan su

calidad orgánica y la variedad extensísima de grosores de trazo y tono que brinda. Pero descubrí que prefería la perdurabilidad y la negrura rotunda de la tinta que obtengo con un rotulador de punta gruesa. Los rotuladores me incitan a trabajar con audacia, a teñir de negro el papel de una manera que el lápiz —un útil inherentemente superficial, incluso si se trata de uno de grafito suave— nunca me daría.

Este libro abarca el dibujo a tinta desde una perspectiva amplia. En la actualidad tenemos a nuestra disposición un abanico enorme de plumas, bolígrafos y rotuladores, algunos recargables o de doble punta; existen plumas estilográficas con cartucho y depósito, tintas solubles en agua, tintas de colores y muchas otras. Son muchos los artistas que en sus trabajos utilizan también pinceles para incorporar aguadas de tinta, o pintan con acuarela para crear contraste con las líneas negras.

Todo ello tiene cabida en este libro.

James Hobbs

PAMELA GRACE, TIERRA DE VERANDAS

Técnica: tintas con acuarela
Dimensiones: 48 x 38 cm

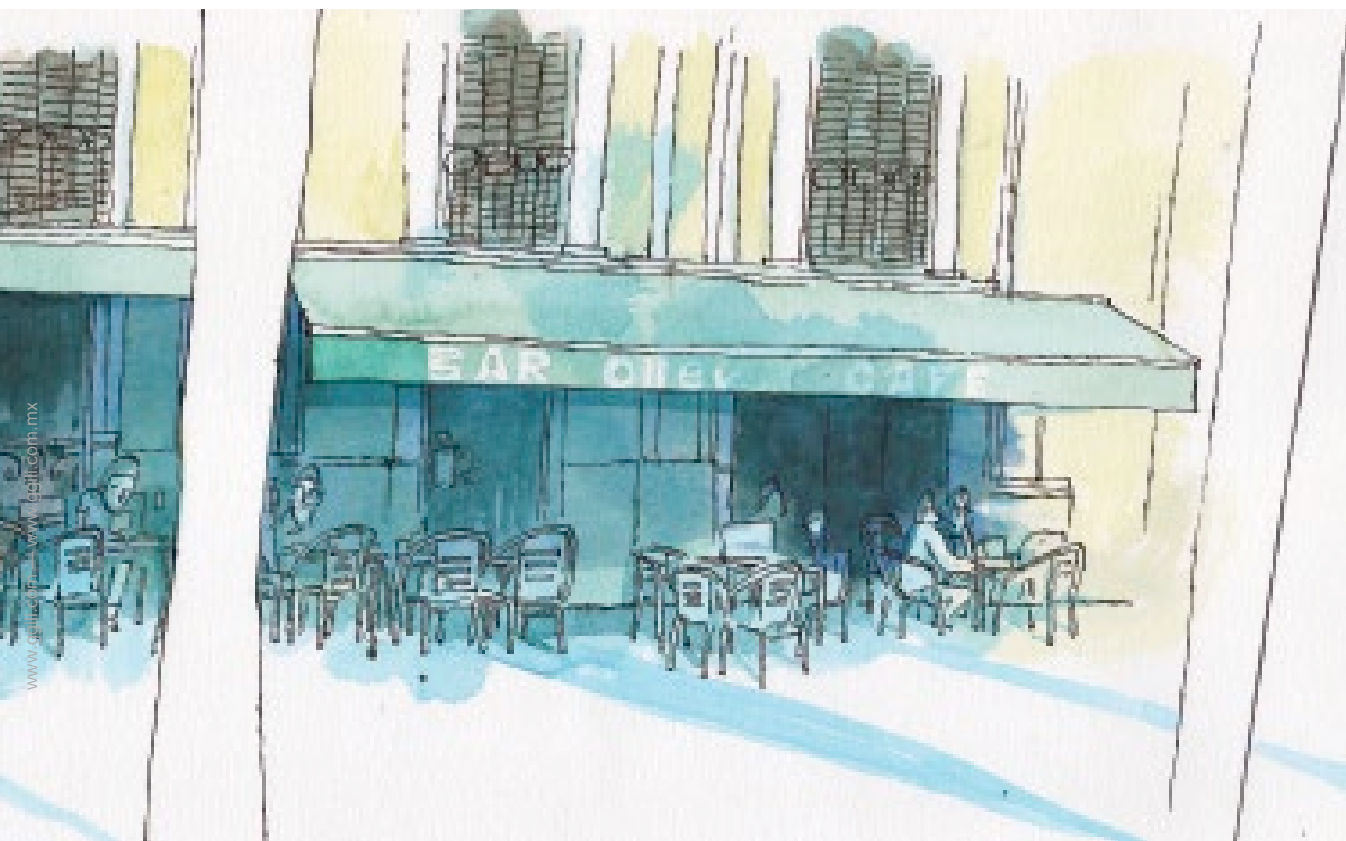

ÒSCAR JULVE, BAR OLLER

Técnica: dibujo a tinta

Dimensiones: 89 x 23 cm

Los dibujos

Campo de visión amplio

Swasky

Al contemplar este dibujo, uno tiene la sensación de estar tambaleándose en el borde de un balcón, o de estar observando este silencioso pueblo español a través de un objetivo gran angular. El efecto “ojo de pez” hace que casi alcancemos a ver la calle que está justo debajo y también todo lo que se extiende hasta los tejados más lejanos, situados enfrente. El resultado es una alegre distorsión, y el carácter de la calle queda reflejado en el entramado de líneas y ángulos.

La fuerte presencia de patrones también capta nuestra atención: las tejas meticulosamente dibujadas, las rayas del toldo del bar, las persianas bajadas. El cableado eléctrico que va de un lado a otro de la calle —cuya sombra, pintada en un tono aguado más claro, se traduce en líneas duplicadas— guía la mirada del espectador por toda la imagen.

Mientras trabajaba, a Swasky le resultó imposible evadirse de las conversaciones que llegaban desde abajo: “A medida que iba dibujando descubrí que alguien estaba en el hospital, que este año estábamos teniendo un tiempo estupendo, que el dueño del bar es de Mallorca y otras historias que guardo para mí”, comenta el artista.

**EL CRUCE (DONDE UNO
SE ENTERA DE TODO)**

Técnica: pluma estilográfica,
pincel y tinta

Dimensiones: 30,5 × 21,5 cm

Jeroglíficos contemporáneos

Cachetejack

Este dibujo está compuesto por diversos elementos escaneados —tomados de una selección de bodegones obra de Cachetejack— y editados posteriormente en Photoshop. La simplicidad decidida de las líneas dibujadas con rotuladores gruesos, comparada con los trazos más sutiles de, por ejemplo, los rotuladores pincel o las plumillas, conlleva que los motivos carezcan de adornos y se muestren en su forma más sencilla, hasta el punto de convertirse en una suerte de jeroglíficos contemporáneos.

Los elementos que se muestran en el dibujo —la mayoría de ellos objetos comunes de la vida cotidiana; otros más surrealistas— son fácilmente reconocibles, a pesar de estar reducidos a una representación escueta de sus contornos, una cualidad más acentuada si cabe por la ausencia de

color y de variedad tonal: hay blanco y negro y, en medio, nada más. “Estos dibujos son como símbolos, todo está reducido a la mínima expresión —explican los componentes del dúo Cachetejack—. Buscábamos un efecto sencillo y descriptivo. Los rotuladores permiten dibujar con mucha facilidad y proporcionan una cualidad lineal perfecta.”

Si bien los rotuladores permanentes no dejan margen para hacer correcciones o retoques, el hecho de editar los dibujos en digital permite cierto grado de flexibilidad. El símbolo del cigarrillo se ha copiado, girado y pegado varias veces para aportar consistencia a la composición, la cual, posteriormente, sirvió a los ilustradores para confeccionar las guardas de un fanzine.

VANITAS*Técnica: rotulador**Dimensiones: 12,5 x 12,5 cm*

Hallar líneas expresivas

Rolf Schroeter

¿Cuál es la diferencia entre dibujar animales y dibujar personas? Rolf admite que dibujar la anatomía equina le resulta difícil, pero en este caso ha acometido la tarea tal como habría hecho de tratarse de una figura humana: mediante una observación minuciosa.

Para elaborar este dibujo, Rolf utilizó una pluma estilográfica con un plumín fino y flexible, tinta indeleble y un tipo de papel muy fino y liso (50 g). En lo que respecta a la composición, el tema está dispuesto de forma que el cuerpo en escorzo del caballo queda anclado a un lado del lomo del cuaderno, y la cabeza y las bridas, al otro.

Este dibujo constituye un ejemplo estupendo para apreciar lo directo y detallado que puede ser el dibujo con pluma y tinta. Las líneas que esbozan el lomo del caballo, al ensancharse y luego afilarse, poseen cierta cualidad caligráfica. Los arcos largos y descriptivos del contorno, así como el mechón de crin que cae, contrastan con los trazos curvos y más suaves del pelo de las patas, la grupa y el hocico. En lugar de limitarse a plasmar el carácter del caballo, este dibujo alcanza a representar el acto expresivo de dibujar: a partir de los trazos de Rolf es posible imaginar los barridos y los giros de la pluma al esbozarlos.

**WESENDAHL_
GINETTE_070315**

Técnica: pluma estilográfica
y tinta indeleble

Dimensiones: 18 × 12,5 cm

Ginette 02
03
15

