

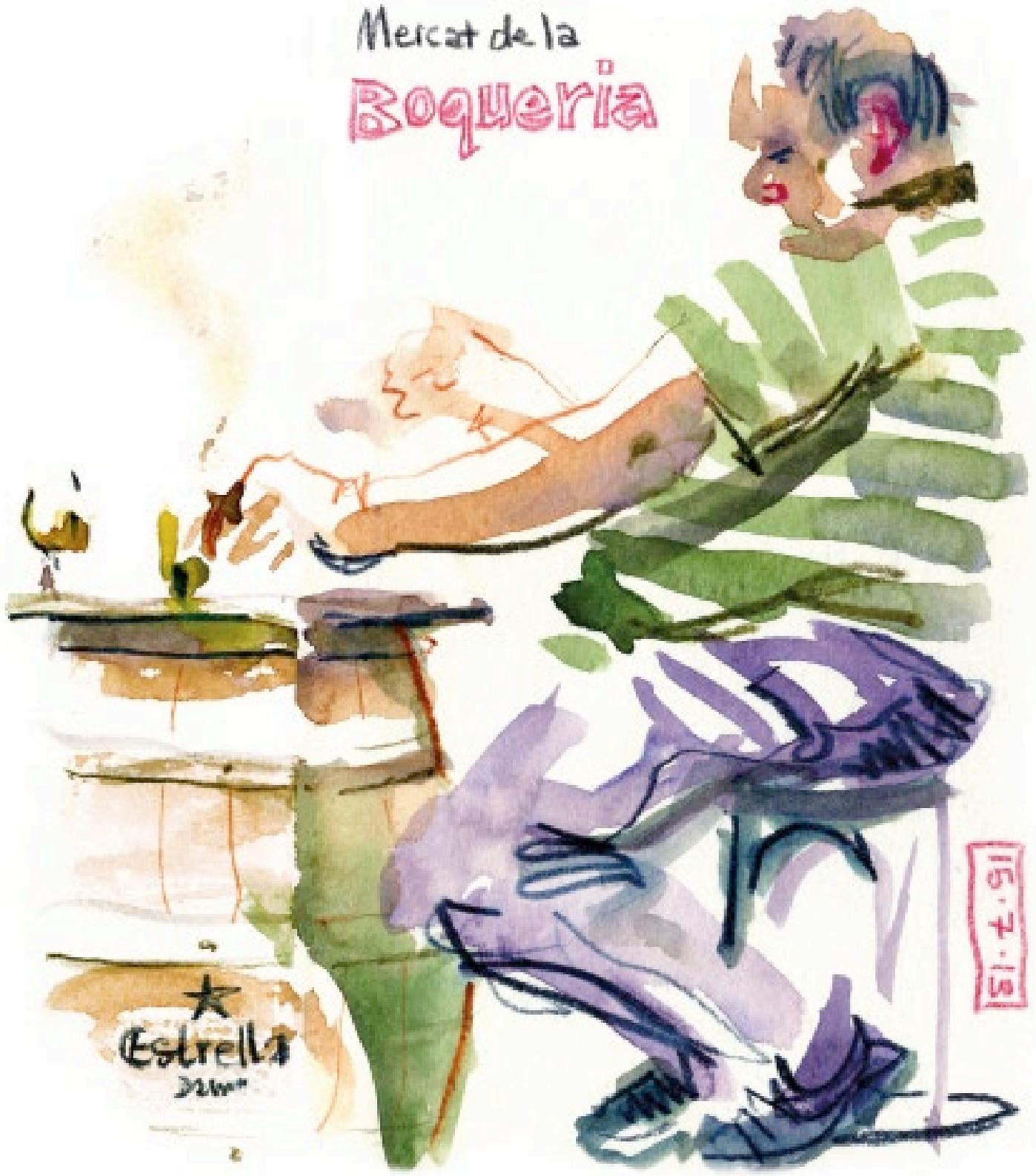
DIBUJANDO GENTE EN ACCIÓN

Guía práctica para captar gestos y escenas en urban sketching

www.ggili.com - www.ggili.com.mx

Mercat de la
Boqueria

★
Estrella
Dorada

15.7.13

Lynne Chapman

DIBUJANDO GENTE EN ACCIÓN

Guía práctica para captar gestos y escenas en urban sketching

Índice

- 6 ¡Bienvenidos a mi mundo!
- 8 ¿Qué es el *urban sketching*?
- 10 Compartir por el mundo
- 12 Conectar con desconocidos
- 14 Plasmar detalles adicionales
- 16 Sacarle máximo partido a la página
- 18 El cuaderno como diario gráfico

Título original: *Sketching People. An Urban Sketcher's Manual to Drawing Figures and Faces.*
Publicado originalmente en 2016 por Search Press

Diseño: Sue Wells
Ayudante de diseño: Martina Calvio
Documentalista de imágenes: Sarah Bell
Fotografía: Phil Wilkins
Dirección de arte: Caroline Guest

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

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.

© de la traducción: Darío Giménez
© Quarto Publishing, 2016
para la edición castellana:
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2017

Printed in China
ISBN: 978-84-252-2953-4

Editorial Gustavo Gili, SL
Via Laietana, 47, 2º, 08003 Barcelona, España.
Tel. (+34) 933228161
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México.
Tel. (+52) 5555606011

1

20 Para empezar

- 22 Cuadernos
- 24 Material de dibujo en seco
- 26 Material de dibujo en húmedo
- 28 Estuche personal
- 30 “¡No sé ni dibujar un monigote!”
En busca de la estructura
- 34 Comprender la variación de tono
- 38 Dibujar detalles: ojos
- 40 Dibujar detalles: orejas
- 42 Dibujar detalles: narices y bocas
- 46 Dibujar detalles: representar distintas edades
- 48 Dibujar detalles: cabello
- 50 Dibujar detalles: manos
- 52 Dibujar detalles: pies
- 54 Dibujar detalles: ropa

3

82 Distintos estilos y estrategias

- 84 Menos es más
- 86 Líneas fluidas
- 90 Coloreado creativo
- 94 Pintar antes de dibujar
- 98 Planificación rápida
- 100 Cerrar el encuadre
- 104 Gente en su entorno
- 106 Gente de fondo

2

58 Salir a dibujar por el ancho mundo

- 60 Dibujar a desconocidos da miedo
- 62 A quién escoger
- 64 Músicos
- 68 Gente dormida
- 69 En el coche
- 70 Gente que lee
- 71 Móvil en ristre
- 72 Gente que come y bebe
- 74 Por la calle
- 76 En la peluquería
- 77 En el mercado
- 78 Extraños en un tren

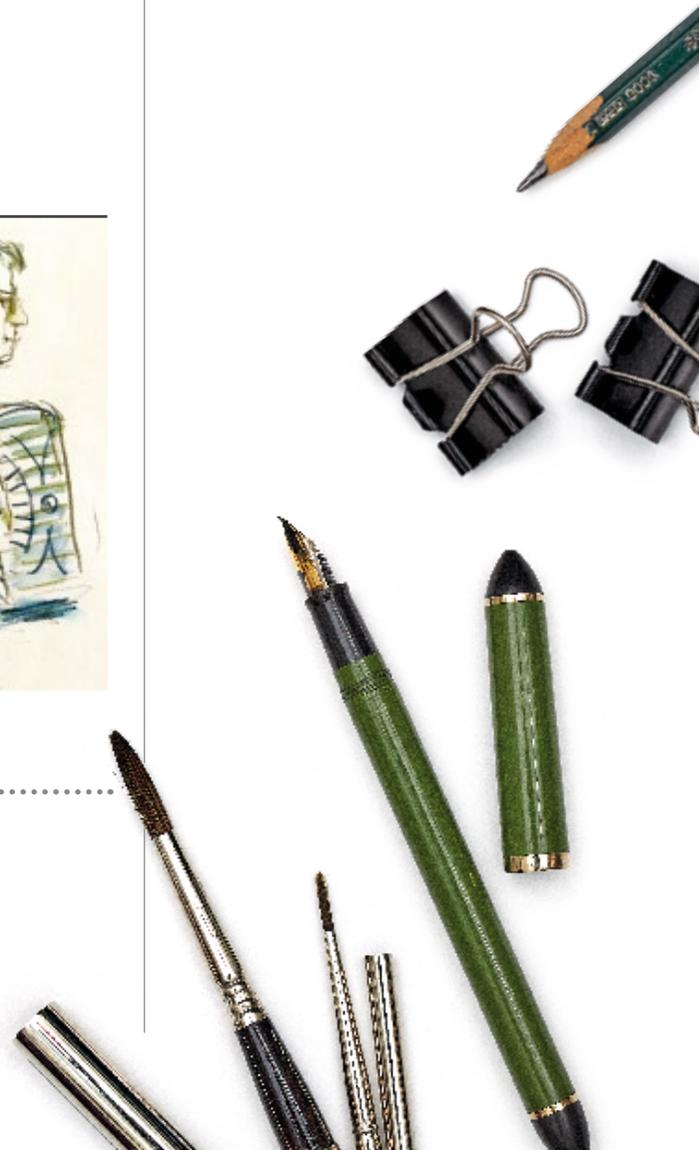
- 126 Índice alfabético
- 128 Créditos de las ilustraciones

4

108 ¡La gente se mueve!

- 110 Trabajar deprisa
- 112 Sentir el trazo
- 114 Personajes compuestos
- 116 Color limitado
- 118 Dibujar sin bocetar
- 120 Acciones repetitivas
- 122 Superponer posturas
- 124 Renunciar al realismo

¡Bienvenidos a mi mundo!

Dibujar es mi pasión y siempre ha desempeñado un papel crucial en mi vida. Llevo 30 años trabajando como ilustradora freelance, pero durante todo ese tiempo he dibujado también por puro placer en mis cuadernos. Dibujar en un cuaderno tiene algo de especial y de único y personal: una vez registrados en sus páginas, los instantes y las personas que plasmas son ya tuyos para siempre.

Hasta hace alrededor de diez años solo dibujaba a lápiz y, ocasionalmente, con lápices de colores. Apenas dibujaba personas y solo sacaba el cuaderno cuando me iba de vacaciones. Entretanto, el cuaderno permanecía olvidado en una estantería de mi estudio.

Pero luego todo cambió. Al poco tiempo de comenzar a ilustrar libros infantiles empezaron a invitarme a impartir talleres en colegios y, de repente, me vi viajando muy a menudo en tren por todo el Reino Unido. Un día, en lugar de llevarme una novela para entretenerme en el tren, cogí un cuaderno y empecé a dibujar a los demás pasajeros. Por pura casualidad, había des-

cubierto uno de los mejores sitios para dibujar a la gente y me di cuenta por fin de que plasmar mi mundo cotidiano resultaba igual de interesante, o incluso más, que dibujar en vacaciones.

Colgué en internet algunos de aquellos dibujos hechos en el tren, y los descubrió Gabi Campanario, quien me invitó a unirme a un colectivo nuevo y apasionante llamado Urban Sketchers. No me imaginé entonces que aquello iba a cambiarme la vida y a llevarme por todo el mundo. También cambió mi dibujo: la inspiración que obtuve del trabajo de otros *urban sketchers* le dio nuevas alas a mi manera de dibujar.

▼ Captar la luz en el tren

Este es uno de los primeros dibujos que hice en un tren. Me atrajo la manera en que la luz incidía en el rostro y la manga y exageraba la estructura ósea y las arrugas de la chaqueta. Fíjate en que, a pesar de que la piel del hombre y la tela de la chaqueta son oscuras, queda mucho espacio blanco a la izquierda, lo que evita que el boceto se vea sobrecargado.

Lápiz 3B

▲ Aportar contexto

A medida que fui dibujando personas en diversos ambientes, me fue interesando más añadir contexto. Al dibujar pistas del entorno en el que se mueven las personas se genera una imagen más completa del momento, y el boceto pasa a convertirse en una narración.

Acuarela, lápices acuarelables

Mis retratos del tren se llenaron de colorido. Empecé a dibujar a músicos, a gente sentada en bares, en autobuses, en la calle... Experimenté con todo tipo de técnicas y materiales y aprendí por mi cuenta a usar la acuarela. Mis dibujos no han dejado de evolucionar, ya que siempre hay algo emocionante que probar.

A lo largo de este libro compartiré contigo una serie de trucos y técnicas que te ayudarán a dibujar a personas con más confianza, pero también confío en trasladarte parte de esa inspiración que yo misma descubrí. Pretendo ayudarte a abordar la figura humana en cualquier situación y a que tengas más confianza a la hora de dibujar en público. Además, te iré ofreciendo sugerencias dirigidas a enriquecer tu experiencia general con el dibujo, que contribuirán a que sea una actividad lo más agradable y divertida posible.

► **Celebración de lo cotidiano**

Es divertido dedicarse a observar a la gente con un cuaderno en la mano. Los momentos más intrascendentes y corrientes pueden ser los más ricos: la postura ligeramente encorvada de un fumador empedernido que da caladas a un cigarrillo o el hombre calzado con grandes botas que se relaja tomándose una bebida al acabar la jornada mientras mira ocioso su teléfono.

Lápices acuarelables, pincel de agua

▼ **Hacer del problema virtud**

Nunca logro resistirme a dibujar a un músico, sobre todo cuando se trata de un entorno informal como este café musical, que me permitió situarme muy cerca. Se me acabó la tinta de la pluma a mitad del dibujo y tuve que rebuscar en mi estuche para encontrar alguna alternativa que me permitiese acabarlo antes de que terminase la canción. Visto ahora, me gusta bastante y me parece divertido el cambio repentino de la tinta negra al lápiz arcoiris.

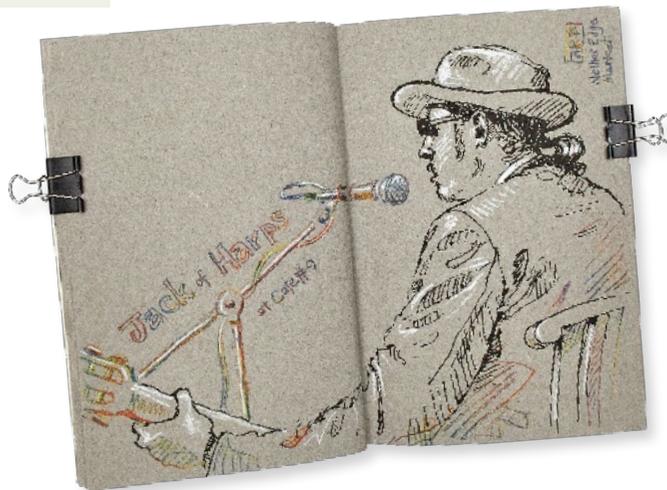
Estilográfica Sailor, tinta negra, lápiz arcoiris

▼ **Las personas animan**

la vida de un edificio
Antes dibujaba mucha arquitectura, pero no se me ocurría plasmar la vida que pasaba frente a los hermosos edificios que pintaba. Ahora me he dado cuenta de que la gente es una parte imprescindible de la historia. En este dibujo, llegué a estar tan absorta que no me di cuenta hasta el día siguiente de que solo había dibujado media furgoneta, porque había estacionado allí cuando ya tenía la ilustración a medias.

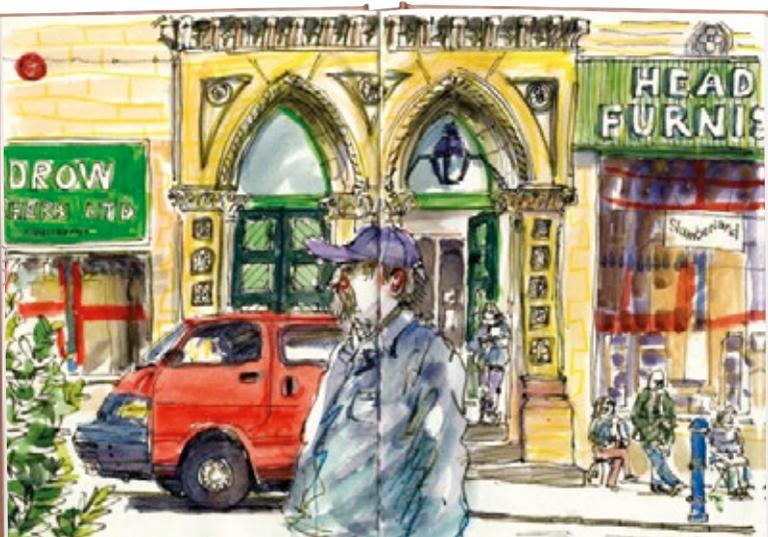
Estilográfica Sailor, tinta negra, acuarela

► **Lanzarse a la aventura**

Estos últimos años he ido ganando cada vez más confianza y me atrevo a probarlo casi todo. La única manera de captar a esta banda de tamborileros fue ponerme a caminar a su lado, entre ellos y la multitud que ocupaba las aceras, tratando de seguirles el paso y dibujando sobre la marcha.

Estilográfica Sailor, tinta negra

¿Qué es el *urban sketching*?

Urban Sketchers es un colectivo internacional de artistas que se dedican a dibujar in situ y a plasmar la vida que discurre a su alrededor allá donde estén. Desde sus humildes orígenes en el año 2007, ha crecido para convertirse en un movimiento de gran popularidad, y conecta a dibujantes de todo el planeta que comparten sus trabajos, se apoyan entre sí e inspiran a artistas del dibujo de cualquier lugar.

Entre el trabajo documental que hace un *urban sketcher* cuando dibuja in situ y los dibujos creados en el estudio existen diferencias fundamentales. Ir por el mundo dibujando al natural la vida de la gente no es fácil, pero sí emocionante: puede que los dibujos no te queden tan pulidos, pero desprenderán inmediatez y sinceridad. También te brinda la oportunidad de intentar plasmar una pizca del mundo que habitan. Y ahí está gran parte de la gracia: empaparse del momento y luego elegir determinados detalles que te ayuden a pintar una imagen y narrar una historia.

El núcleo del movimiento Urban Sketchers lo componen un centenar de corresponsales (bastantes de los cuales aparecen en estas páginas), a quienes se invita a compartir sus trabajos en el blog Urban Sketchers y a esforzarse por inspirar a otros dibujantes de la zona en la que viven. Si no has visto el blog <urbansketchers.org>, échale un vistazo.

▲ Omar Jaramillo, Catania, Italia

Patrizia en Berlin

Acuarela

Don Low
DINNER WITH MOM
AT BOSS RESTAURANT,
VIVO CITY. 12 JAN, 2015
SOLUBLE CRAYON PRINTING.

▲ Don Low, Singapur

Cena

Tinta, rotulador de punta de pincel,
ceras solubles en agua

◀ Miguel Herranz, Bolonia,
Italia

**Una cerveza con Roberta en
Sant Feliu**

Pluma estilográfica, acuarela,
rotulador Posca blanco

El blog de Urban Sketchers, que puedes visitar en <urbansketchers.org>, es un sitio estupendo para obtener ideas e inspiración. Los corresponsales aportan un flujo constante de trabajos nuevos y sorprendentes, en los que exhiben una gama extraordinaria de técnicas y presentan una serie de historias personales únicas sobre los diversos sitios donde viven, donde trabajan y a los que viajan.

► Marc Taro Holmes,
Montreal, Canadá
Festival mural

Lápiz, acuarela

▼ Inma Serrano, Sevilla,
España
Marruecos

Bolígrafo Bic negro, acuarela

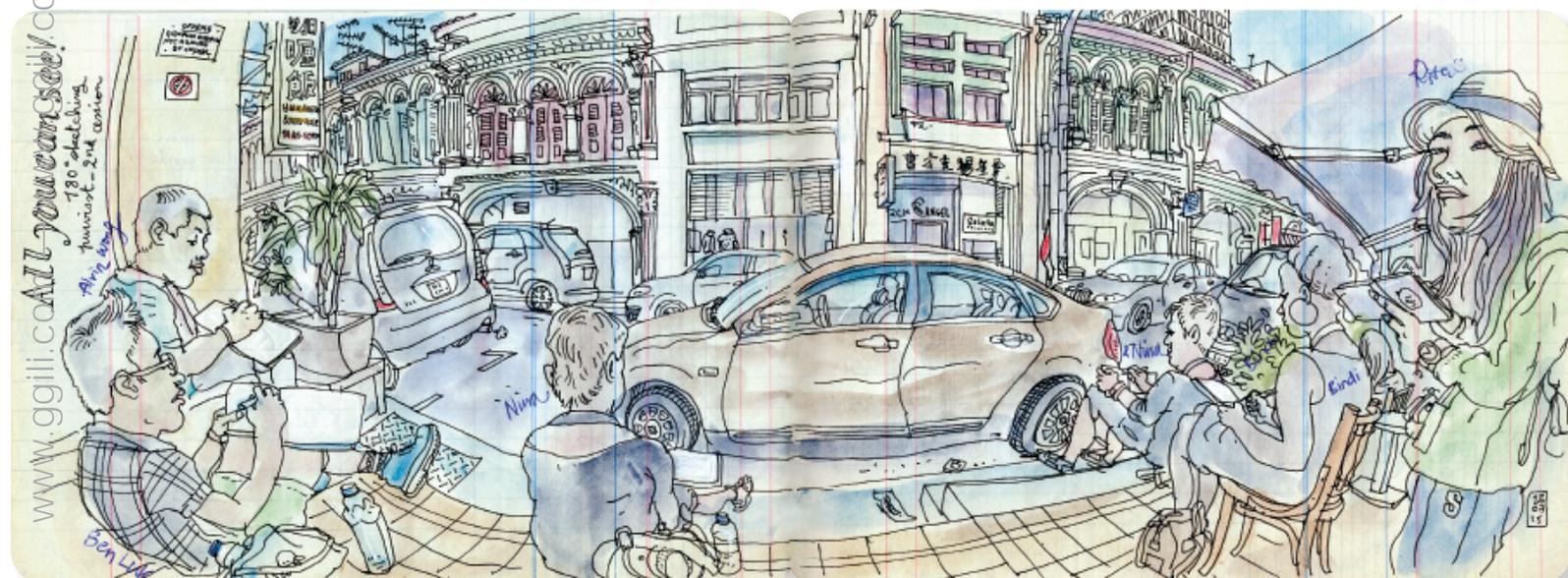
▲ Marina Grechanik, Tel Aviv, Israel
Viernes en el sur de Tel Aviv

Acuarela, lápices acuarelables

▼ Lapin, Francia
"All You Can See!", taller de dibujo en 180°, en Singapur

Plumilla, acuarela

www.ggiii.co All you can see! 180° sketching Singapore - 2nd session April 2014

► Juan Linares Vargas, España

Le Vin

A veces, un dibujo puede consistir en una recopilación de elementos. Me encanta la idea del mapa de vinos.

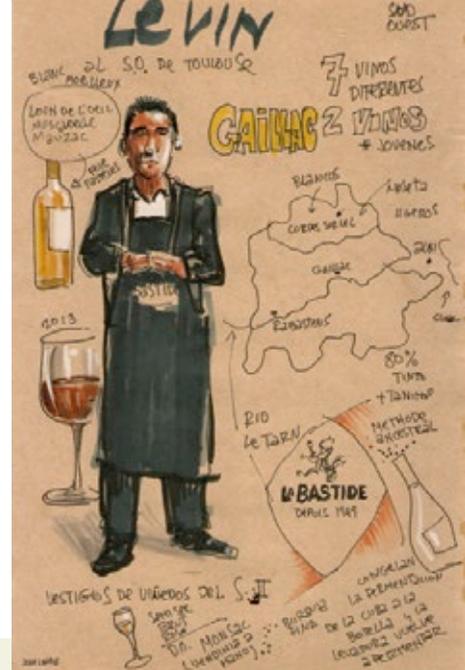
Pluma estilográfica, tinta negra, rotuladores Pentel y Tombow

◀ Jeroen Janssen, Bélgica

La hermana Katharina y su jefe, el sastre

Los dibujos pueden ser una forma de crítica social, como en el caso de este boceto para una novela gráfica sobre la gente de Ruanda.

Bolígrafo, lápiz, rotulador Posca blanco

Compartir por el mundo

Uno de los mayores placeres de formar parte de Urban Sketchers es que todos podemos ver lo que hacen los demás. Dado que el movimiento se basa en compartir, dibujantes de todo el mundo y de todos los grados de experiencia, desde principiantes a artistas profesionales, aprovechan plataformas como Flickr, Instagram y Facebook para publicar sus dibujos urbanos, dar consejos y charlar unos con otros de su trabajo.

Urban Sketchers también tiene su versión local. Muchos corresponsales han organizado grupos en su ciudad: gente que se reúne para salir a dibujar. Mi grupo, Urban Sketchers Yorkshire, empezó en 2010 y consta ahora de más de 350 miembros (¡por suerte, no nos juntamos todos a la vez!). Nos reunimos cada mes para pasar un día entero dibujando en algún sitio de la zona. Esto convierte la experiencia de dibujar, que normalmente es una actividad solitaria, en un ameno acontecimiento social. Para los principiantes, el hecho de estar con otra gente también supone una excelente oportunidad para superar el miedo a dibujar in situ.

▲ Urban Sketchers Yorkshire

Dibujar en grupo da seguridad. Cada vez que salimos, se nos acercan transeúntes para preguntar si pueden unirse: así que en cada salida se nos incorporan nuevos miembros.

www.oggili.com.mx

◀ Rita Sabler, EE. UU.

Última noche en Singapur
La conversación captada y las anotaciones aportan una intimidad realista, como si estuviésemos mirando por encima del hombro de Rita.

Plumilla, acuarela

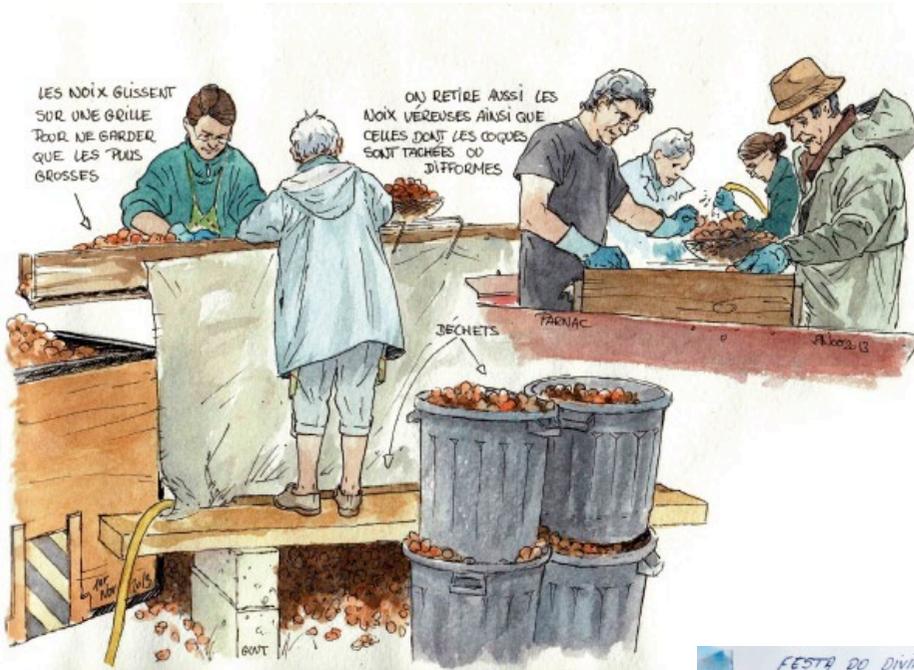

▲ Enrique Flores, España

Rojo Cancionero

Los trazos potentes y fluidos y un color aplicado con sencillez dan verdadera energía a este boceto.

Tinta china, acuarela

◀ Catherine Gout, Francia

Nueces surtidas

Hay dibujos que cuentan una historia: en este caso se trata de una secuencia que describe el proceso de la recolecta.

Rotulador permanente, acuarela

▼ Ana Rafful, Brasil

Entrada de los Palmitos en Mogi das Cruzes

El dinamismo de este boceto logra transmitir el color y la animación del lugar.

Estilográfica con plumilla flexible, tinta gris, acuarela

MARCHE DE GANGES

▲ Xavier Boutin, Francia

Mercado de Ganges

Usar dos espesores distintos de trazo es una manera excelente de crear contraste y dirigir la mirada del espectador.

Pincel, plumilla, tinta

► Andres Silva Vignoli, España

Kurfürstendamm/Olivaer Platz

Me encanta cuando dibujos urbanos como este te dan una sensación genuina de cómo son los espacios cotidianos en otras ciudades.

Rotulador de punta fina del 0,05 y del 0,01

▲ Con talante positivo

Cuando dibujaba en Kerala, en la India, muchas veces congregaba a una pequeña multitud de curiosos. Atraer así la atención puede agobiar un poco, pero la gente se limita a mostrar interés, lo cual es positivo, así que el secreto está en aceptarlo. Cuando viajas, dibujar es una manera excelente de relacionarse con los lugareños.

Conectar con desconocidos

Dejar que otras personas vean tu trabajo, sobre todo mientras lo estás haciendo, puede resultar algo incómodo, en particular cuando te dedicas a dibujar a gente. Sin embargo, cuando te acostumbras, compartir la experiencia de dibujar puede ser enriquecedor y ayuda a ganar confianza.

Lo más probable es que, cuando alguien se pone a fisgar lo que dibujas por encima de tu hombro, no esté juzgando la calidad de tu trabajo, sino que sencillamente se sienta fascinado por el proceso de dibujar. Intenta no dejarte intimidar: la mayoría de la gente no dibuja, pero le gustaría hacerlo. En mi experiencia, la gente o bien no conoce a nadie que dibuje y se ve hechizada por tu actividad, o bien se acuerda de cuando tiempo atrás ellos disfrutaban dibujando en el colegio y ahora envidian que hagas algo que no tienen la confianza de hacer por sí mismos. Si, de repente, te encuentras frunciendo el ceño y deseando que un mirón te deje en paz, prueba a mirarle y a sonreír. Te sonreirá a su vez y toda la tensión desaparecerá.

Algunas de las experiencias que mejores recuerdos me traen están relacionadas con esos fugaces contactos establecidos con desconocidos gracias al dibujo. Aquí muestro unas cuantas a modo de ejemplo.

◀ ▲ Un lenguaje internacional

Estaba dibujando una casa vieja de madera en Sumlac (una aldea de lo que ahora es la República Checa) cuando apareció el dueño. No hablábamos el mismo idioma, pero intercambiamos nombres y me escribió que había nacido en 1900. Después de haberlo retratado, su vecino, igual de anciano que él, bajó a toda marcha por la cuesta y me comunicó por señas que no debería perder el tiempo allí, sino que tenía que ir a dibujar su casa, cosa que hice de inmediato.

Lápiz 3B

Mientras vas ganando confianza en el dibujo, tienes muchas maneras de difundir tus trabajos en la red. Emplea la etiqueta #urbansketchers en Twitter, o sube imágenes a Flickr o al grupo de Facebook de Urban Sketchers. Puedes compartir tus trabajos en Instagram desde el teléfono móvil y, por qué no, escribir un blog. Es genial poder compartir tu trabajo y toda clase de trucos y consejos con gente como tú de cualquier parte del mundo.

Flickr (arriba) y Twitter (abajo)

▲ Recuerdos para atesorar

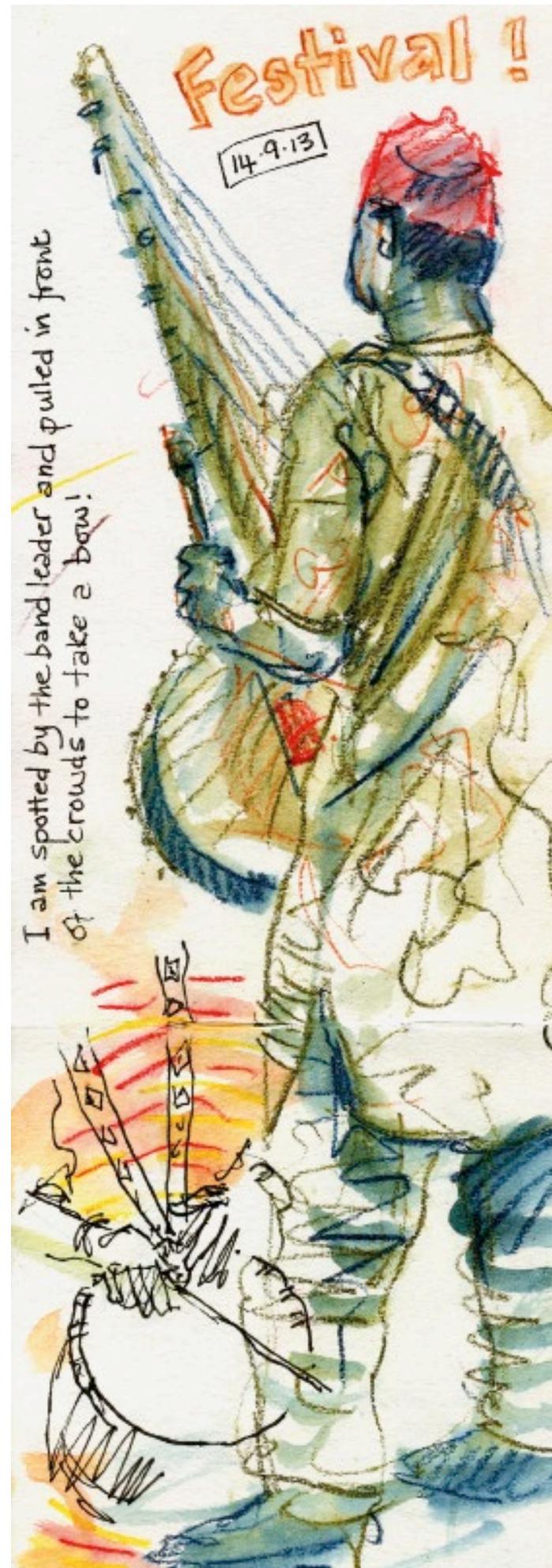
Esta niña de Kerala, en la India, estaba pescando en un remanso de agua a la puerta de su diminuta casa. Su hermano pequeño reunió a toda la familia para que viniesen a mirar mi dibujo y me invitaron a entrar. Solo los dos pequeños hablaban algo de inglés, pero pasamos una hora mágica. Los orgullosos padres me enseñaron los dibujos que había hecho el niño en el colegio y me puse a cantar con ellos cuando la niña tocó *Jingle Bells* en un tecladito de plástico, acompañada por las risitas de su abuela.

Lápiz 3B

► Compartir un instante con desconocidos

Un dibujante nunca sabe qué aventuras le aguardan. Me topé con un festival de música en Gante, Bélgica, en el que unos cuantos músicos africanos tocaban en una gran plaza. Estaban rodeados por una multitud, así que me acurrugué detrás de la banda, lo suficientemente cerca para poder dibujarlos. ¡Pero me descubrieron! Tras el aplauso recibido cuando acabaron de interpretar el tema, el cantante me invitó a salir al frente a saludar al público.

Lápices acuarelables, pincel de agua, estilográfica Sailor, tinta negra

▲ El placer de las relaciones casuales

Para poder disfrutar de una buena vista de los artistas de este festival folk tuve que arrodillarme en el suelo justo delante del escenario, por donde pululaban niños de todas las edades. Charlie, de seis años, se quedó embelesado a mi lado. Al cabo de un rato, empezó a darme consejos de dibujo y se dio cuenta enseguida de que me había olvidado de dibujar la estrellita del banjo.

Lápices acuarelables, pincel de agua