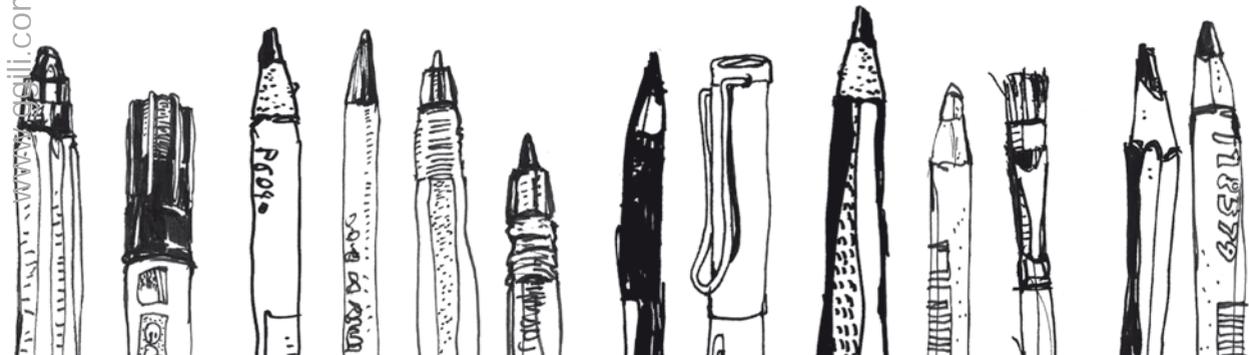

FELIX SCHEINBERGER

ATREVETE CON EL CADERNO DE DIBUJO*

EL COMPAÑERO DE VIAJE DEL URBAN SKETCHER

www.ggilli.com.mx

FELIX SCHEINBERGER

ATRÉVETE
CON EL
Cuaderno
DE
DIBUJO

EL COMPAÑERO DE VIAJE DEL URBAN SKETCHER

GG®

Prólogo

- 6 ¿Por qué un cuaderno de dibujo?

El cuaderno de dibujo

- 8 ¿Qué tipo cuaderno de dibujo?
- 10 El formato apropiado

Un cuaderno con carácter

- 12 El principio..., la página 17 es la mejor
- 14 Protege tu cuaderno de dibujo
- 16 Se permiten comentarios
- 18 Tu diario
- 20 Adquiere libertad dibujando mamarrachadas
- 22 Dibujar bien y dibujar mal

Herramientas

- 24 Rotuladores, plumas, rotuladores de pluma fina
- 26 La tinta de sepia
- 28 Los lápices de colores
- 30 El bolígrafo
- 32 ... y, por supuesto, los lápices
- 36 Las otras herramientas: desde el rotulador de dibujo hasta los rotuladores con purpurina
- 38 Las acuarelas
- 44 El collage

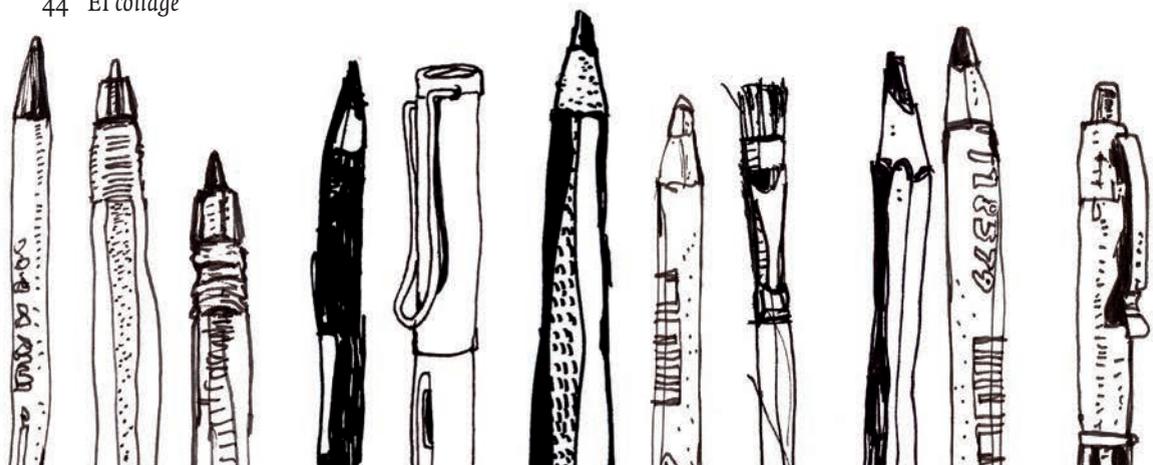
La idea y la expresión

- 46 Insustituibles: la idea y la expresión
- 48 Dibujar a ciegas
- 50 El trazo como espejo
- 52 ¡Bienvenidos los errores!
- 54 Dibuja lo que sientes
- 56 Los dibujos no son fotos
- 58 Cuatro trazos son suficientes, la fantasía completará el resto
- 60 Dibujar lo que no está ahí

Principios básicos

- 62 Planos
- 68 El encuadre es un tema que hay que analizar en detalle
- 70 El peso y el equilibrio
- 72 Un poco de todo
- 74 La perspectiva
- 78 El espacio y la perspectiva
- 80 Los paisajes
- 82 La naturaleza
- 84 El paisaje y el tiempo
- 86 Colorear los paisajes
- 88 Dibujar y colorear paisajes con tinta
- 90 La luz y la sombra
- 92 La sombra y la luz

Los seres humanos

- 94 El ser humano no es un objeto
- 96 Los amigos
- 98 Los transeúntes
- 100 En el espacio público
- 102 Jugar al escondite
- 104 La iconoclasia
- 106 El retrato y las caricaturas
- 108 El desnudo y las proporciones

Los animales

- 110 ¡No paran de moverse!

La arquitectura

- 114 Lugares nuevos y viejos
- 116 De castillos y gigantescos adefesios hoteleros
- 118 Dibujar la arquitectura

El lugar adecuado

- 120 Internarse...
- 122 Lugares buenos y malos
- 124 La elección del lugar de trabajo
- 126 Incluye coches en tus dibujos
- 128 Los coches envejecen los dibujos
- 130 Añadidos
- 132 Las cosas

De viaje

- 134 Otros países, otros puntos de vista
- 136 Dibujos de viaje
- 138 El dibujante que viaja no es un turista
- 140 El dibujo es un lenguaje universal
- 142 Sobre el lugar y el momento justos
- 144 Los museos no son solo un refugio para días de lluvia
- 146 Las vistas panorámicas
- 148 Bagatelas y libros de recetas

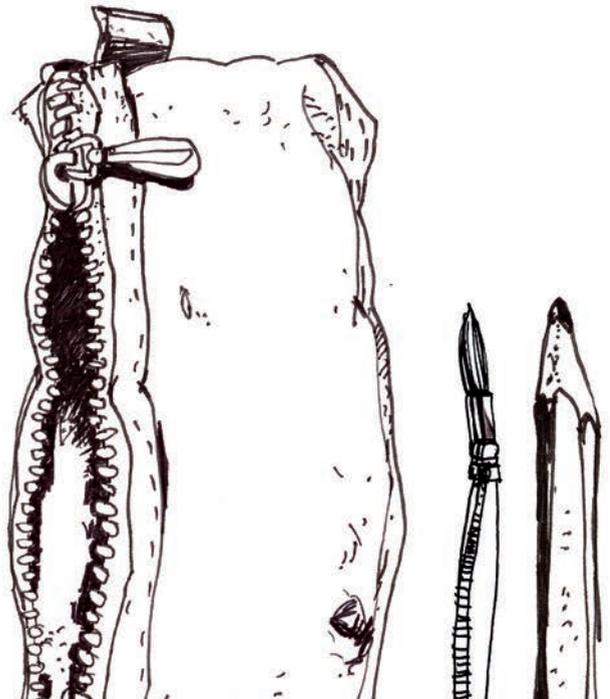
Utilización y reutilización

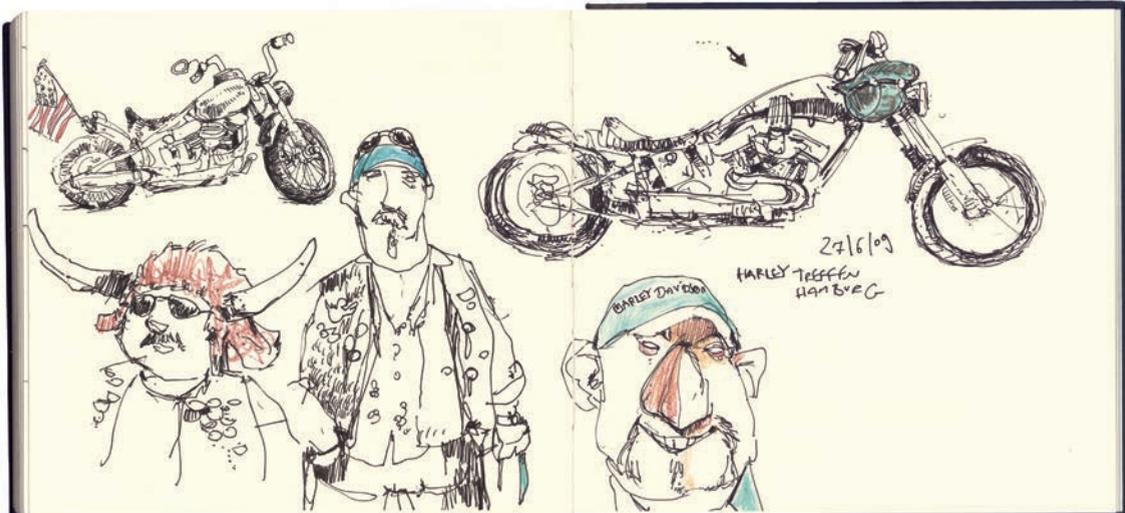
- 150 La realidad no es la realidad
- 152 Todo pasa
- 154 El procesamiento digital
- 156 Los medios digitales
- 158 ¿Dónde está el cuaderno de dibujo de Leonardo da Vinci?

Anexo

- 158 Biografía

¿Por qué un cuaderno de dibujo?

Tras la llegada de los medios digitales a todas las áreas de trabajo creativo y artístico, el mundo de los diseñadores, los dibujantes y los ilustradores ha quedado reducido a un espacio muy pequeño: su escritorio. Como resultado, hemos perdido parte del contacto con el mundo exterior. Nos sentamos frente al ordenador y, si queremos dibujar un motivo que no está delante de nuestros ojos, simplemente lo buscamos en Google.

El libro que ahora tienes en tus manos intenta algo diferente. En primer lugar, es un manual para aprender a dibujar y a abocetar en el que se transmiten conceptos básicos y consejos, pero, sobre todo, este libro habla del placer que produce dibujar. Con este libro me gustaría transmitir también que el dibujo es un medio que abre espacios nuevos y más amplios: espacios en el mundo interior y en el exterior. Abre puertas a la imaginación y al conocimiento, y es uno de los pocos ámbitos artísticos en los que se disfruta de los motivos in situ, de primera mano. Al dibujar algo, repensamos la realidad. Dejamos de dedicarnos a procesar imágenes ajenas para salir y mirar el mundo con nuestros propios ojos. De ese modo, el cuaderno de dibujo se convierte en una extensión de la mirada que, a su vez, nos permite ampliar nuestro propio mundo. Además, el dibujo es algo individual y auténtico. Si nos limitamos a buscar un motivo en Google, nos encontramos con el problema de que todos acabamos utilizando las mismas imágenes y, de este modo, estrechamos nuestra visión del mundo en función del embudo jerárquico que establecen de los buscadores.

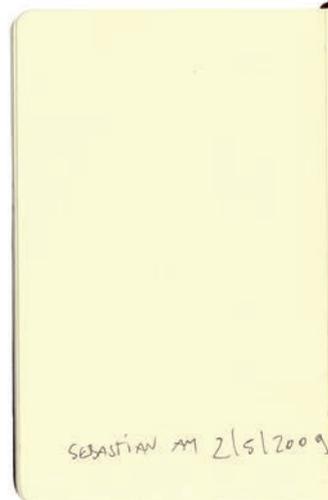
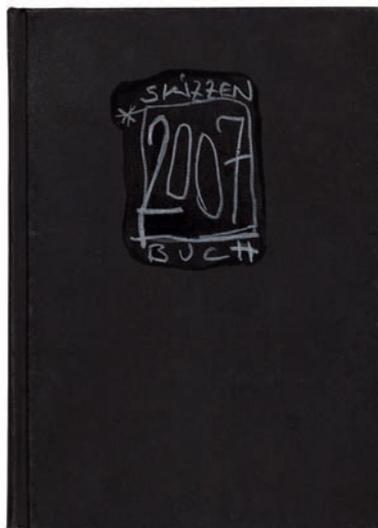
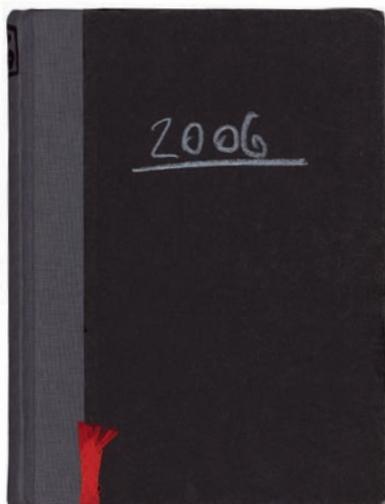
En la actualidad asistimos a un importante renacimiento del dibujo, a una demanda de lo real. Las inmensas posibilidades del

procesamiento digital de imágenes han socavado la credibilidad de las imágenes, de ahí que el dibujo esté experimentando un nuevo auge, debido a su autenticidad. El artista responde de su dibujo. El “haberlo hecho” y el “haberlo vivido” lo convierten en el propio garante de la autenticidad de su imagen. Paradójicamente, son la subjetividad y la intimidad manifiestas del dibujo las que lo hacen más auténtico que las fotografías o las imágenes de Google. Por eso, el dibujo cobra también mayor relevancia como documento. Y así llegamos al cuaderno de dibujo.

El cuaderno de dibujo es algo muy personal. En él dibujo para mí, no para otros; en él represento mi mundo y mi vida. Me intereso por el mundo en el que vivo mediante un proceso deliberado y prolongado, y no solo durante el tiempo que tardo en hacer una foto. Me relaciono con el mundo. Esta relación se establece también a través de los sentidos: dibujamos a las personas de forma distinta si hay un olor asociado a ellas. Si estamos dibujando un plato de comida, el resultado será diferente si no nos gusta el plato, y dibujamos de forma distinta nuestro perro que cualquier otro animal.

El cuaderno de dibujo es el lugar ideal para plasmar estas impresiones: es un medio personal, humano. Y es ahí donde residen sus ventajas, que lo son para uno mismo, pero también para el arte en sí. Para tener experiencias propias tenemos que salir de casa, y cuando uno sale por la puerta conviene llevarse un cuaderno de dibujo.

FELIX SCHEINBERGER

¿Qué tipo de cuaderno de dibujo?

¿Debe ser una libreta Moleskine escandalosamente cara, o también nos sirve el cuaderno sin marca del supermercado? Para ser franco: no harás mejores dibujos porque te hayas comprado el cuaderno de dibujo más caro del mundo. Más bien al contrario: es posible que al utilizar un cuaderno valioso tengamos miedo a cometer errores, y sin errores es imposible avanzar.

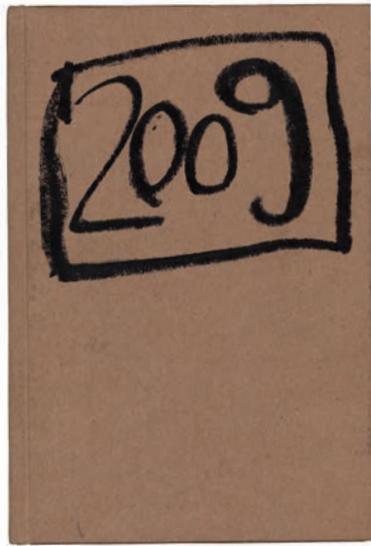
Sin embargo, hay un par de cosas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un cuaderno de dibujo. Primero: que el papel sea libre de ácido. A menudo, el papel se somete a un proceso de blanqueamiento a base de ácido, proceso que no solo daña el medio ambiente, sino que, a la larga, también daña el propio cuaderno. En el proceso de producción siempre queda algo de ácido en el papel, que lo va deteriorando con los años. Si uno se fija en los libros de bolsillo baratos de la década de 1960, puede ver que el papel está resquebrajado.

También es importante que el cuaderno tenga una encuadernación resistente. Por tanto, mejor no utilizar una libreta de espiral, de lo contrario no podrás hacer un dibujo a doble página, porque este tipo de cuadernos tienen un hueco en medio. Por otro lado, las páginas deberían estar cosidas, no pegadas, para que no se deshoje. Un cuaderno de dibujo decente no debería costar más de 10 €.

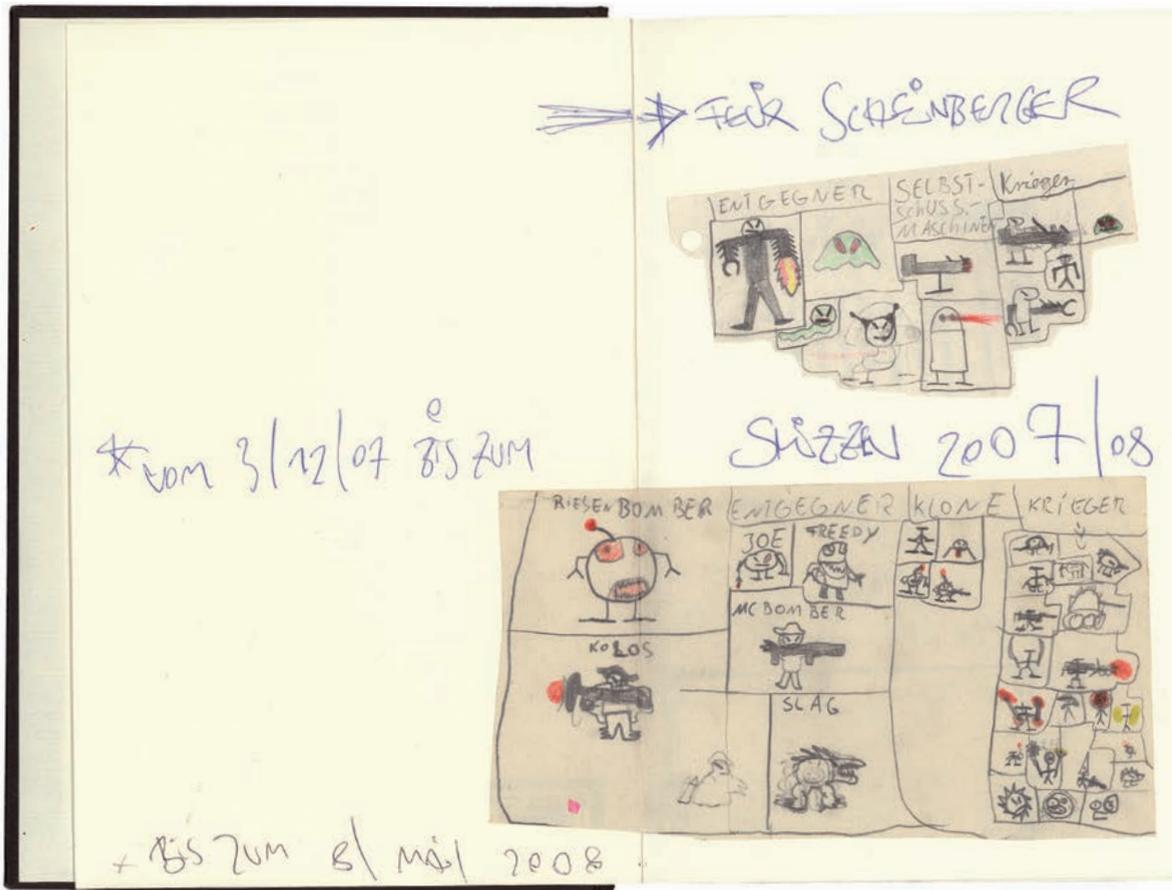

Consejo:

Escribe tu nombre y dirección en el nuevo cuaderno de dibujo, así tendrás la posibilidad de recuperarlo en caso de perderlo.

En un cuaderno con papel de cierto grosor puedes pintar también con tinta y acuarela.

El formato apropiado

El formato de tu cuaderno de dibujo (¿grande o pequeño?, ¿horizontal o vertical?) es solo una cuestión de gusto. No obstante, puedo decirte cuáles prefiero y cuál es, en mi opinión, el formato más apropiado para cada caso. Los términos ingleses *landscape* y *portrait* (para el formato horizontal apaisado y vertical respectivamente) sugieren ya para qué son más apropiados estos formatos. Por supuesto, también podemos dibujar una bonita escena de playa a doble página y en formato vertical, aunque resulta más difícil dibujar razonablemente bien un grupo personas de pie en formatos muy apaisados. Ahora bien, los formatos apaisados pueden ser geniales cuando uno va de viaje. Tiendo a utilizar cuadernos de dibujo más bien pequeños, de formato A5, por ejemplo. Son más ligeros y, sencillamente, no llaman tanto la atención. Te recomiendo ir a una tienda, coger unos cuantos cuadernos en la mano y guiarte por tu instinto para elegir tu favorito.

Consejo:

Haz pruebas en el papel de tu cuaderno con distintas técnicas para comprobar, por ejemplo, si la tinta lo traspasa.

Pruebas de color en una página de una libreta Moleskine (a la derecha, el dorso de la misma página). De arriba abajo: acuarela, rotuladores de punta fina, rotulador, tinta, tinta china sepia, rotulador industrial, rotulador permanente, bolígrafo.

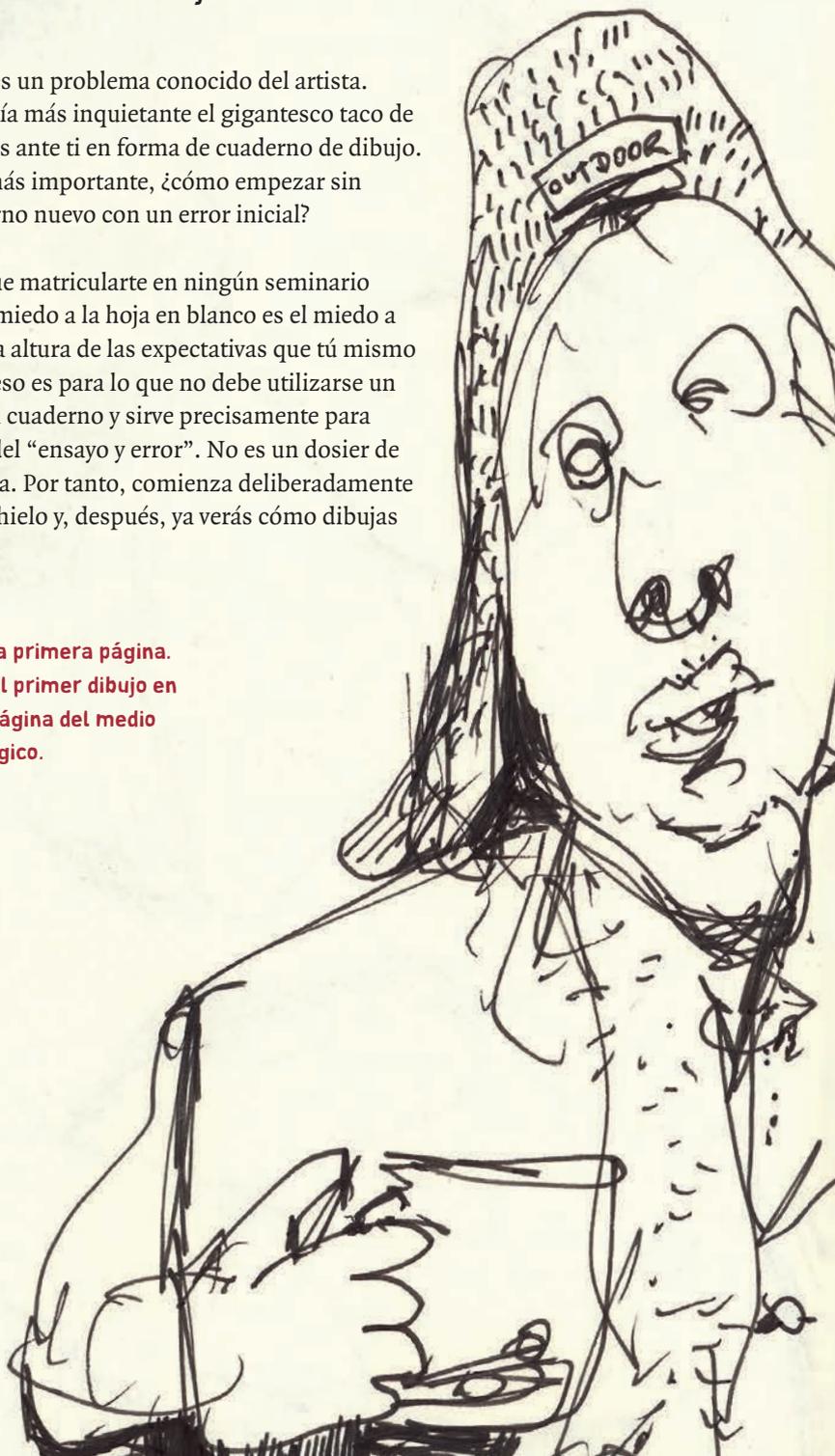
El principio... la página 17 es la mejor

El miedo a la hoja en blanco es un problema conocido del artista. Y, por supuesto, resulta todavía más inquietante el gigantesco taco de hojas blancas que ahora tienes ante ti en forma de cuaderno de dibujo. ¿Cómo empezar, pues? Y lo más importante, ¿cómo empezar sin estropear ese precioso cuaderno nuevo con un error inicial?

No te preocupes, no tienes que matricularte en ningún seminario de relajación. En realidad, el miedo a la hoja en blanco es el miedo a cometer errores y a no estar a la altura de las expectativas que tú mismo te has marcado. Y justo para eso es para lo que no debe utilizarse un cuaderno de dibujo: este es tu cuaderno y sirve precisamente para poner en práctica el método del “ensayo y error”. No es un dossier de presentación para una agencia. Por tanto, comienza deliberadamente con un mal dibujo. Rompe el hielo y, después, ya verás cómo dibujas con más soltura.

Consejo:

No empieces el cuaderno por la primera página. La página 17 es la mejor. Haz el primer dibujo en tu nueva libreta en cualquier página del medio y no trabajes en orden cronológico.

CONFIDENTIAL

Imagina que estás sentado en una cafetería o en un parque. El sol brilla, estás tomando un café y escribiendo unas notas en una libreta. Tal vez estés apuntando algunas ideas, escribiendo un diario o una postal. Ahora imagina que, de repente, un completo desconocido se acerca, se sienta a tu lado y comienza a leer y a comentar tus notas a medida que las escribes. Alaba tu ingenio, comenta esta o aquella idea personal, corrige tus errores ortográficos y te pregunta quiénes son Gabi y Frank. Seguramente te quedarías perplejo.

Curiosamente, es bastante común que se produzca esa escena cuando estás dibujando en tu cuaderno. Siempre aparece gente que se siente autorizada para comentar tu trabajo

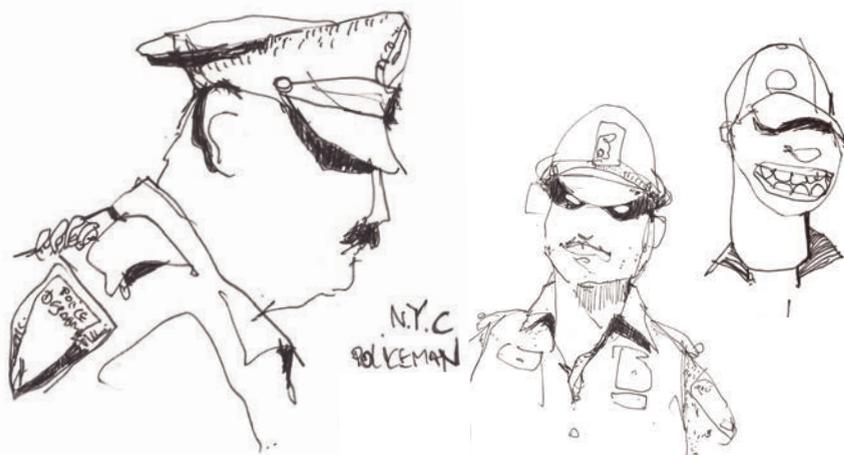
Protege tu cuaderno de dibujo

Un cuaderno de dibujo no es ningún espacio público

y que, al parecer, asume que tus dibujos le incumben de algún modo. Hay que atajar esas situaciones. Protege tu cuaderno de dibujo. No tengas miedo a decir “no”. Es tu cuaderno y de nadie más, y no le atañe a nadie más que a ti.

Cuando somos conscientes de ello, se trabaja con mucha más soltura. No pensarás en tus supuestos críticos o admiradores, sino que dibujarás para ti mismo. No estás componiendo ninguna carpeta de presentación para los demás, sino trabajando en tu propio campo creativo, uno en el que te permites hacer pruebas y cometer errores deliberadamente.

Tu cuaderno de dibujo no es un espacio público. Protégelo.

... UN RUIDO
ENSORDECEDOR ...

Se permiten comentarios

Los comentarios no solo están permitidos en los cuadernos, sino que aumentan el poder narrativo del dibujo. Los comentarios generan un nuevo nivel de información adicional. Cuando, por ejemplo, escribes junto a un dibujo: “el hedor era insoportable”, o “me encanta su hermosa canción”, esas notas contienen una información que difícilmente podrías transmitir “solo” con tu dibujo. Además, no debemos olvidar que la escritura y el dibujo son parientes, muy lejanos pero de la misma familia. Todos los alfabetos han evolucionado a partir del dibujo, se han formado desde el lenguaje visual hasta la lengua, y no es de extrañar que la escritura y el dibujo armonicen tan bien.

Al compartir autoría, el dibujo a mano se funde orgánicamente con nuestra caligrafía. No dudes en añadir notas escritas a mano en tus dibujos, no solo para dejar constancia de la hora y el lugar, sino también porque, a veces, la información adicional situará tu dibujo bajo una luz totalmente diferente: existe una gran diferencia entre que una mujer esté sentada en la calle por la noche porque quiere o porque es pobre y tiene que vender pañuelos de papel.

1 / AGOSTO .
SEÑORA VENDIENDO PAÑUELOS
DE PAPEL POR LA NOCHE
BEYOGLU | ESTAMBUL .