

Peter Boerboom y Tim Proetel

Dibujar el cuerpo humano



GG

Editorial Gustavo Gili, SL

Via 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

Peter Boerboom y Tim Proetel

Dibujar el cuerpo humano

Título original: *Figur: Menschen zeichnen, entdecken, skizzieren, experimentieren*, publicado por Haupt Verlag, Berna, 2016.

Dibujos, diseño y composición tipográfica: Peter Boerboom y Tim Proetel
Versión castellana: Teresa Martín Lorenzo

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.

© Haupt Verlag, Berna, 2016
© de la traducción: Teresa Martín Lorenzo
y para esta edición
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2018

Printed in Spain
ISBN: 978-84-252-3054-7
Depósito legal: B. 25026-2017
Impresión: agpograf impressors, Barcelona

De la línea a la figura

6

Empequeñecer

8

Tomar un atajo

20

Continuar camino

34

Unir

44

Construir

66

Medir

80

Inscribir

92

Flexionar y estirar

112

Curvas

124

Vendar

138

La expresión facial

156

Improvisar

168

Glosario

186

De la línea a la figura

La representación del cuerpo humano siempre ha sido un tema presente en el mundo del arte, ya fuera como semidioses idealizados y reinas de la belleza o como individuos reales y tangibles; o como imponentes líderes o cuerpos atormentados. Las imágenes de nuestros cuerpos perviven, hablan de nuestro tiempo, de nuestros sufrimientos y sueños.

Estamos rodeados de imágenes fotográficas. Creadas con gran rapidez y a menudo compartidas, están por todas partes en el mundo visual actual. Sin embargo, el dibujo de un cuerpo humano es una imagen única. Su realización implica mucho más que presionar un botón; implica un momento de ver y de ser visto que conlleva una gran dedicación y que va seguido de las decisiones que se toman con cada trazo: ¿cómo interpretar lo que se ve y cómo representar lo que se quiere decir?

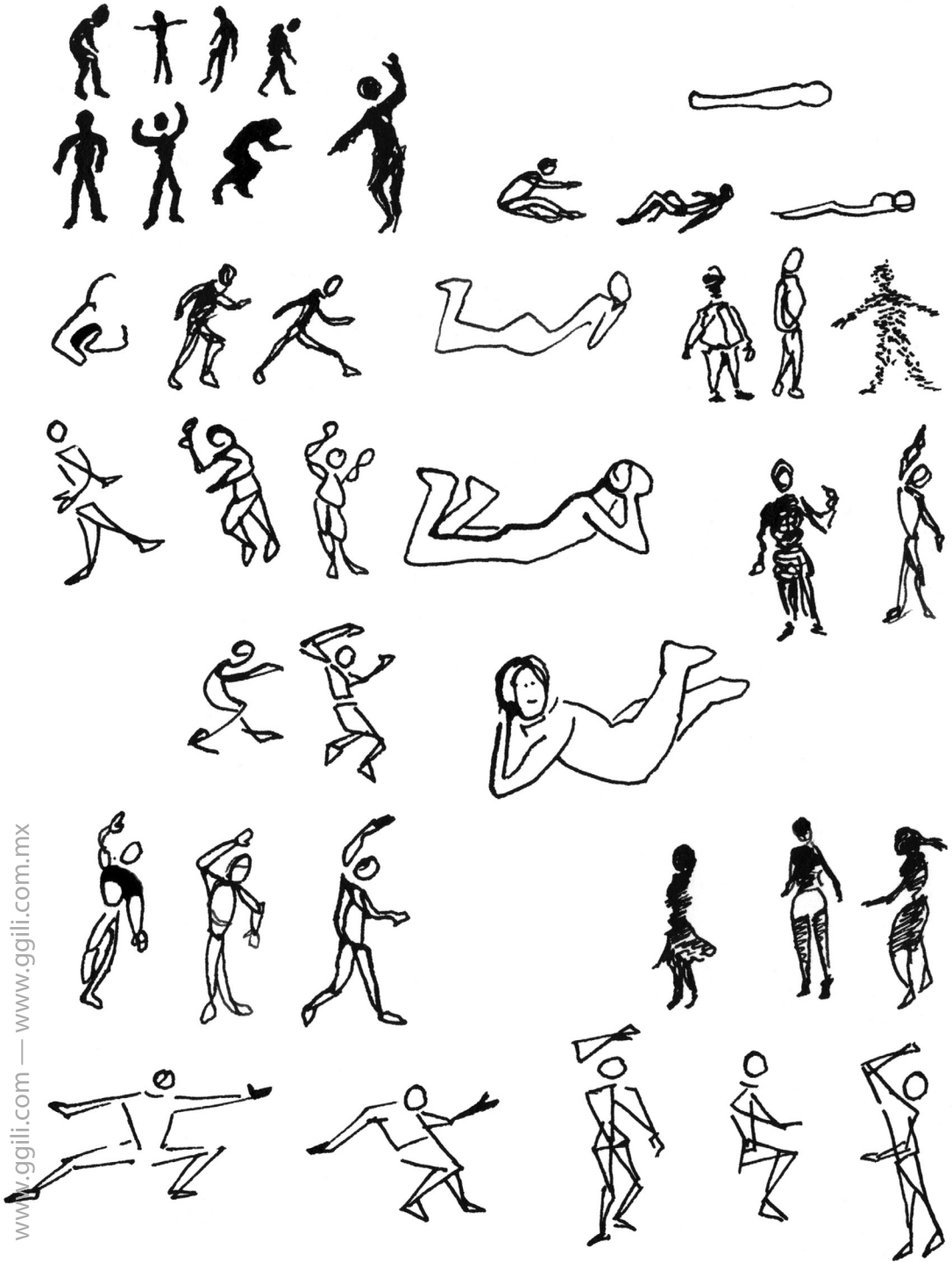
Bosquejar un cuerpo significa capturarlo, atraparlo como un pensamiento fugaz y plasmarlo en una hoja de papel. Esta habilidad puede entrenarse mediante la observación y una mirada atenta y precisa. Sin embargo, también existen múltiples y variadas maneras experimentales de llegar a la figura sin el uso de modelos. Una idea surge de una mancha, una línea conduce a una visión y, a partir de ahí, evoluciona en un cuerpo. ¡Prueba! ¡Observa! ¡Y vuelve a intentarlo! No es necesario que las figuras sean anatómicamente correctas si sus contornos han sido imaginados con fantasía, si su trazo y su expresión poseen carácter y viveza.

Este libro intenta responder a la pregunta de cómo dibujar el cuerpo humano. Para ello hemos recopilado diversos métodos, unos más sencillos que otros, para dibujarlo. En este libro encontrarás modos de comprender mejor la forma del cuerpo humano y sugerencias para desarrollar un repertorio de enfoques propios para representarlo. Este libro es una invitación a la experimentación y a atreverse a probar suerte en el gran tema del cuerpo del ser humano.

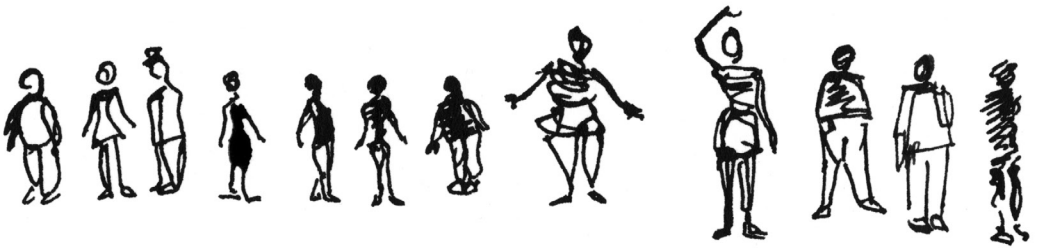
Empequeñecer

El miedo a dibujar mal las personas puede coartarnos mucho. Sin embargo, podemos plasmar en el papel figuras expresivas, ingeniosas, refrescantes y sorprendentes con medios sencillos y sin tener grandes conocimientos. Dibujar a vuela pluma miniaturas humanas nos alivia de la pretensión de querer hacer algo totalmente extraordinario: no es necesario dibujar a la perfección todos los detalles, sino que, más bien, se trata de tomar nota de nuestras ideas y representarlas en la hoja. Poco a poco se va conformando nuestro sentido de la proporción y nuestra capacidad de imaginar las posturas. A veces las figuras se disponen una junto a la otra en el espacio vacío formando una pequeña escena, el comienzo de una historia.





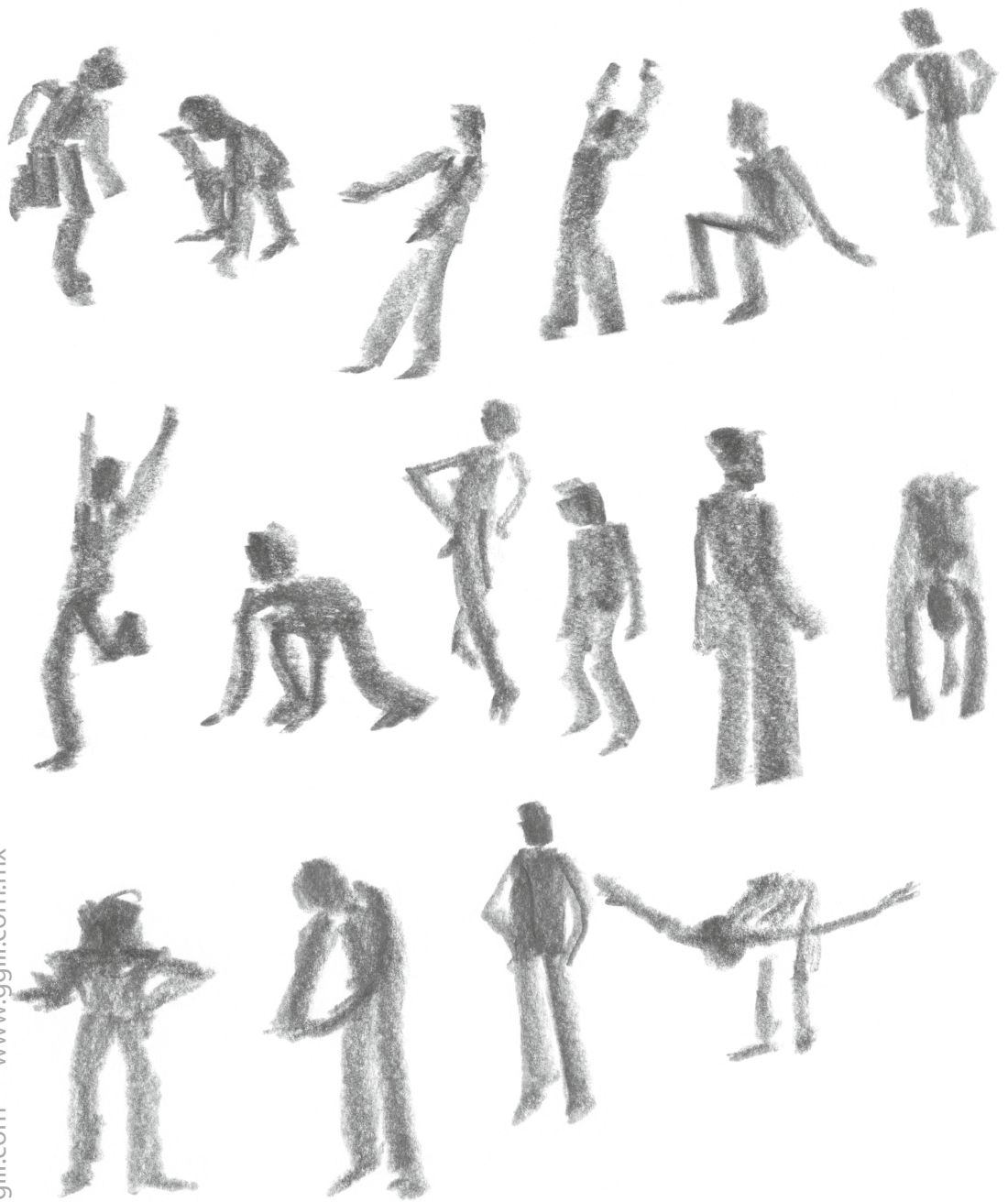
Recopila ideas con diferentes enfoques.



Da rienda suelta a tu imaginación, dibuja todo lo que se te ocurra y desarrolla aquello que te resulte divertido.



Piensa con sencillez, pasa rápidamente de figura a figura, encuentra un ritmo. Ir colocando una figura al lado de la otra hará que surjan escenas.



Posturas teatrales: ponerles título o inventar diálogos inspirará nuevas ocurrencias.



Un garabato para la cabeza, otro para la parte superior del cuerpo, y después los brazos y las piernas.



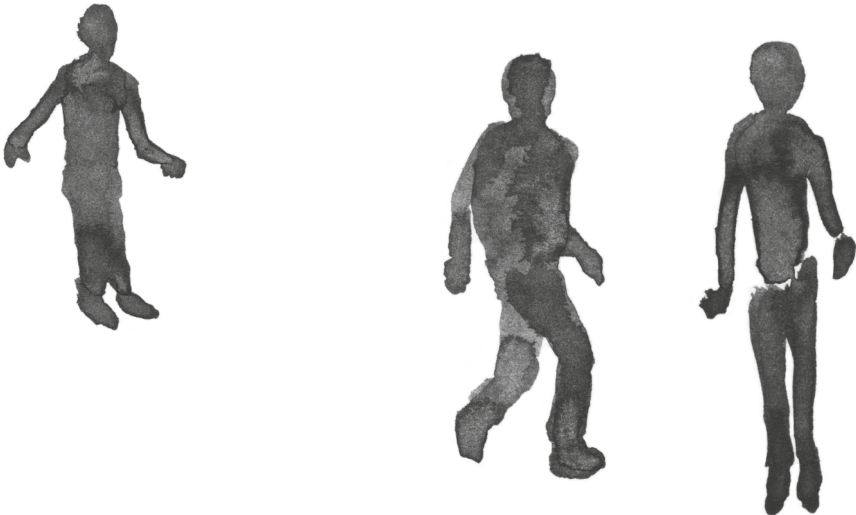
Características de las siluetas:
constitución física, actitud, peinado, edad.



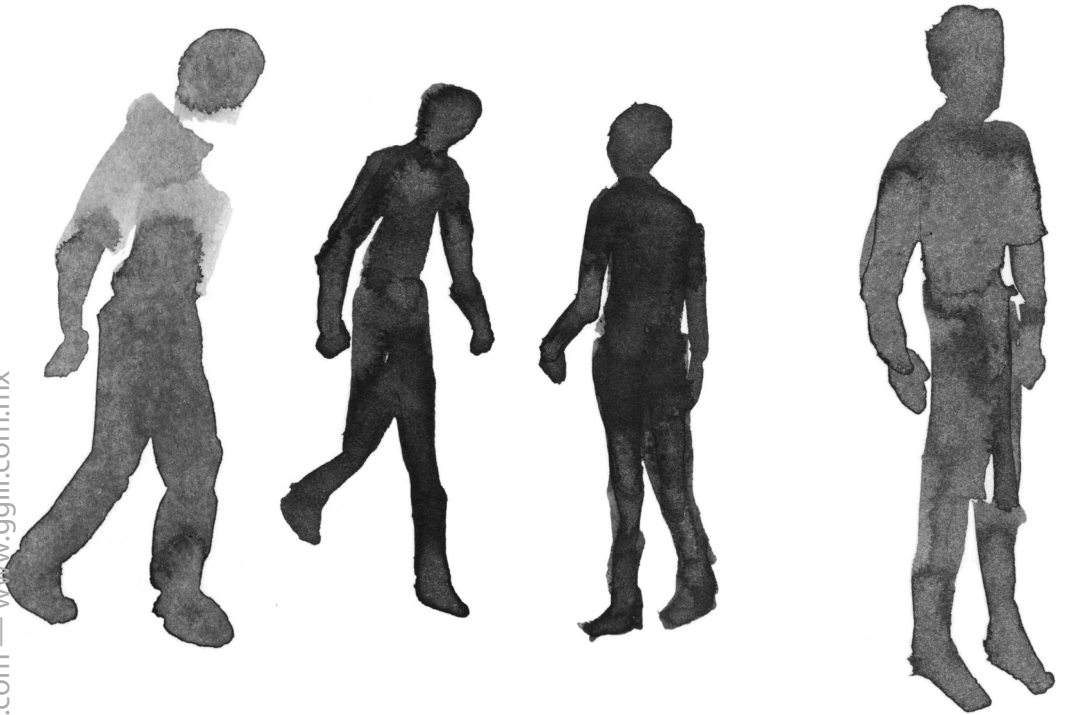
La posición de los pies marca la orientación de la figura en el espacio.



Separa las manos, los pies y la cabeza del cuerpo, expandiéndolos en todas direcciones.



Descubre posturas dibujando con el pincel.



Incluye en tus dibujos las manos y los pies.