

Dibuja primero, piensa después

Lánzate a dibujar aunque te falte
tiempo, técnica o herramientas

Mike Yoshiaki Daikubara

Dibuja primero, piensa después

Lánzate a dibujar aunque te falte
tiempo, técnica o herramientas

Mike Yoshiaki Daikubara

Título original: *Sketch Now, Think Later*
Publicado originalmente en 2017 por Quarry Books,
un sello de Quarto Publishing Group USA, Inc

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
© del texto y las ilustraciones: Mike Yoshiaki Daikubara, 2017
© Quarto Publishing Group, 2017
para la edición castellana:
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2018

Printed in China
ISBN: 978-84-252-3086-8
Depósito legal: B. 22578-2017

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

Dedicatoria

Quiero dedicarle un agradecimiento especial a Kana, mi mujer, por su apoyo a lo largo de toda mi trayectoria en el mundo del *urban sketching*, desde los tiempos en que empecé a llevar encima un cuaderno de dibujo, allá por el año 2000.

Este libro no habría llegado a existir sin ella. Como Kana no dibuja, me propuse dibujar más deprisa para poder pasar más tiempo con ella y con todos nuestros amigos, que tampoco son dibujantes. Las técnicas que explico en las siguientes páginas las concebí para poder dibujar en menos tiempo, y al final acabaron convirtiéndose en el contenido de esta obra. Ahora ya puedo disfrutar del dibujo (mi gran pasión) sin dejar de disfrutar ni un minuto de mi pareja y mis amigos. Estoy convencido de que no tenemos por qué sacrificar una cosa por la otra, y de que podemos disfrutar de ambas. Ese es mi objetivo, al menos.

Índice

01

Materiales de dibujo

12

Cuaderno
14

Pluma fude
16

Tinta
17

Caja de acuarelas
18

Pincel de agua
20

Pulverizador de agua
21

Bolsa para el material de dibujo
22

02

Técnicas de dibujo lineal

25

De la pluma al papel
26

Pluma fude
27

Perspectiva básica
28

Dibuja primero lo más interesante
30

Trazos de contorno y sombreado mínimo
32

Rectifica
36

Repeticiones y motivos
38

Simetría
42

Ángulo y composición
44

03

Técnicas de color

48

Color
50

Consejos sobre el color
52

Mezcla y aplicación del color
54

No lo colorea todo
56

04

Acabado

59

Termina siempre
el dibujo
60

Acabar el dibujo
más tarde
62

Anotaciones
y gráficos (1)
64

Anotaciones
y gráficos (2)
66

Fecha y sello
70

05

Ejemplos reales

72

Alimentos
74

De viaje: Egipto
76

De viaje: Inglaterra
78

De viaje: Perú
80

Bares y cafeterías
84

Dibujar gente
88

Dibujar en
circunstancias difíciles
92

06

Piensa después

95

Otras maneras de
abordar el dibujo
96

Seguridad
100

Dibujar de pie
102

Convertir el dibujo
en un hábito
104

Guía básica
para empezar
106

Mi equipo de dibujo
al completo
108

Acerca
del autor
112

Introducción

- ¿Alguna vez has querido ponerte a dibujar y no lo has hecho porque te parecía que no sabías por dónde empezar, o que no te iba a dar tiempo?
- ¿Alguna vez has dejado pasar una oportunidad de dibujar porque estabas con familia/amigos que no dibujan y no querías hacerles esperar?
- ¿Alguna vez has querido empezar a dibujar o dedicar más tiempo al dibujo en tu día a día pero no has sido capaz de encontrar el momento oportuno?

Si has respondido que sí a alguna de estas tres preguntas, este es tu libro.

O a lo mejor eres ya todo un *sketcher* que disfruta de dibujar *in situ* a partir de la observación directa, y has escogido este libro porque quieres dedicarle más tiempo a esa actividad. O tal vez te has propuesto empezar a dibujar, pero te cuesta ponerte o hacer un hueco en tu ya apretada agenda. Sea cual sea tu nivel de habilidad o de experiencia en el dibujo, el propósito de este libro es aportar más dibujo a la vida de aquellos que quieren dibujar.

El tiempo diario del que disponemos es limitado, pero gracias a las herramientas, las técnicas y los trucos incluidos en este libro, creo firmemente que cualquiera puede ser capaz de crear dibujos que resulten atractivos, interesantes y divertidos.

El dibujo es una actividad sumamente gratificante. Estoy aquí para ayudarte a incorporarlo más a tu vida diaria.

きい<▷

Lo primero de todo

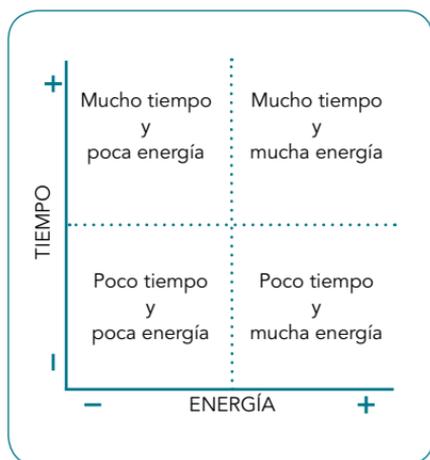
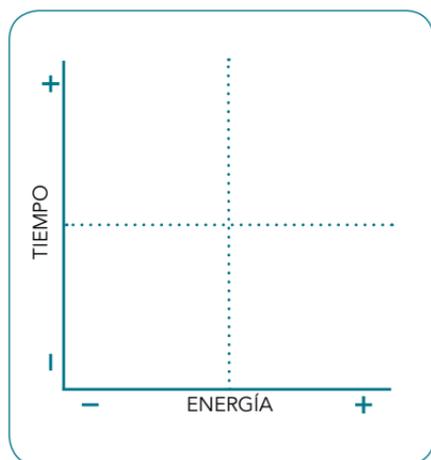
Todo dibujo empieza con una evaluación personal del tiempo y la energía que tenemos. Por tiempo me refiero al tiempo material de que disponemos y por energía, al nivel de energía de cada persona, equivalente al grado de atención o de concentración que seamos capaces de mantener.

A la hora de empezar un dibujo, plantéate estas tres preguntas:

1. ¿De cuánto tiempo dispongo?
2. ¿Cuánta energía (o qué grado de concentración) tengo?
3. Si estás con gente, considera: ¿cuánto tiempo estarán dispuestos mis amigos/familiares a esperarme mientras dibujo?

Si queremos representarlo de manera visual, quedaría como el gráfico que aparece abajo a la izquierda. Dicho gráfico se puede desglosar en cuatro cuadrantes en función del reparto de tiempo/energía (abajo a la derecha).

En las páginas siguientes se explica con detalle cada uno de los cuadrantes.

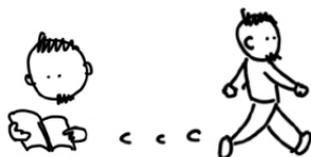

📍 Gráfico de tiempo/energía →

📍 Explicación de los cuadrantes

↙ Cuadrante 2

"Haz otra cosa"

Mucho tiempo y poca energía

Puede que dispongas de mucho tiempo, pero uno no disfruta del dibujo cuando tiene pocas fuerzas. Yo dedicaría ese tiempo a otras cosas que no requieran de tanta energía, como leer o pasear, que además pueden propiciar un estado de ánimo más favorable para empezar a dibujar más adelante.

↘ Cuadrante 3

"Genial, pero poco habitual"

Mucho tiempo y mucha energía

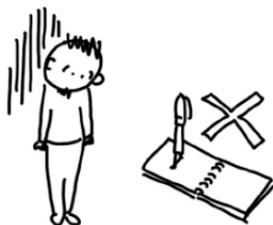
Para la mayoría de la gente, esta situación es un sueño: disfrutar de tiempo ilimitado y de un grado de concentración sin fin. En mi caso, este estado es sumamente raro; incluso cuando reconozco que me encuentro en este cuadrante, no me veo capaz de ponerme a dibujar porque me da la sensación de que tengo demasiado tiempo, y eso me lleva a un estado excesivamente contemplativo.

+

TIEMPO

Poco tiempo y poca energía

Carecer de tiempo y de energía complica mucho cualquier tarea, entre ellas dibujar.

Poco tiempo y mucha energía

Yo me encuentro en este estado la mayor parte del tiempo, y puede tener su lado bueno. Este libro se centra específicamente en lo que podemos hacer cuando tenemos poco tiempo pero mucha energía.

ENERGÍA

+

"Descansa"

↙ Cuadrante 1

"Mi estado el 90 % del tiempo"

↘ Cuadrante 4

Qué es lo que quiero que aprendas con este libro

En este libro nos centraremos en el cuarto cuadrante, el de abajo a la derecha: poco tiempo y mucha energía. Quiero enseñarte todo lo que se puede conseguir aunque dispongas de poco tiempo, pero de energía a raudales.

Algunos de mis dibujos preferidos y de los que personalmente estoy más satisfecho los hice estando en ese cuadrante. Y pretendo demostrarte que en realidad disponer de poco tiempo no es algo malo.

Pocos materiales de dibujo

Acarrear pocos materiales de dibujo permite al *sketcher* abordar con mayor facilidad cualquier situación en la que se disponga a dibujar. Ten esto en cuenta a la hora de elegir qué útiles quieres tener a mano:

- Saber qué llevas y dónde lo llevas.
- Usar un mínimo de utensilios pero que sean portátiles.
- Familiarizarte bien con el uso de cada herramienta y material.

Técnicas limitadas

Dibujar empleando un número limitado de técnicas permite captar el momento con mayor rapidez.

Recuerda:

- Ponte a dibujar.
- Capta de manera automática aquello que ves y sientes.
- No pienses demasiado: en realidad ya sabes lo que tienes que hacer.

Tiempo escaso

Tener un tiempo limitado para dibujar da lugar a trabajos más atractivos, ya que te obliga a concentrarte mejor en el poco rato del que dispones.

- Propicia una mayor atención y concentración.
- No obligas a tus amigos ni a tu familia a andar esperándote.
- Encaja en cualquier horario, por apretado que sea.

01 Materiales de dibujo

Para realizar la mayor parte de los dibujos incluidos en este libro, he utilizado las siguientes cinco herramientas. Todas ellas caben en una mochila pequeña que llevo siempre conmigo. Así no se me escapa nunca una oportunidad de dibujar algo al natural.

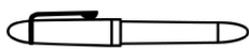
En las páginas que siguen explicaré por qué me han funcionado tan bien esos materiales. Tal vez no le sirvan a todo el mundo, pero creo que estos útiles reúnen ciertas características que pueden ayudarte a la hora de dibujar.

El objetivo es ceñirse a un conjunto básico de herramientas que puedas usar a diario y llevar encima en todo momento. Tener ese juego de útiles ya establecido también te permite centrarte en la fase de "dibujar", sin perder tanto tiempo en escoger o preparar los materiales. Casi sin darte cuenta, estarás listo para ponerte a dibujar a la primera de cambio.

* Puede que a veces te apetezca "experimentar" con diversos útiles y técnicas, y eso está fenomenal, pero en este libro nos vamos a centrar en plasmar el momento, el ahora.

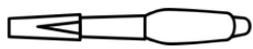
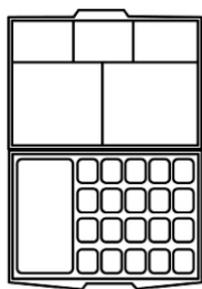

1

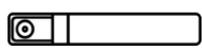

2

3

4

5

Mi equipo de dibujo

En casi todos los dibujos que hago uso de estos cinco elementos:

1. Cuaderno
2. Pluma estilográfica
3. Juego de acuarelas
4. Pincel de agua
5. Pulverizador de agua