

Cuaderno de urban sketching

25 ejercicios para dibujar por la calle

Jens Hübner

Jens Hübner

Cuaderno de urban sketching

25 ejercicios para dibujar por la calle

Si has encontrado este libro, por favor ponte en contacto conmigo:

.....

.....

¿Qué es el urban sketching?

Los urban sketchers son un colectivo internacional de dibujantes que fue creado en Seattle en 2007 por el ilustrador y periodista español Gabriel Campanario. Independientemente de las habilidades que cada cual tenga para dibujar y pintar, puedes publicar tus dibujos en los blogs de urban sketching si sigues unas cuantas reglas que han sido recogidas en el manifiesto del colectivo.

Los urban sketchers organizan encuentros para dibujantes y exposiciones en los que podrás participar dependiendo de la región en la que vivas y a qué tipo de dibujo te dediques. Una vez al año se celebra un simposio internacional, donde podrás conocer en persona a artistas de todo el mundo.

El manifiesto de los urban sketchers

1. Dibujamos *in situ*, a cubierto o al aire libre, captando directamente lo que observamos.
2. Nuestros dibujos cuentan la historia de nuestro entorno, de los lugares donde vivimos y a los que viajamos.
3. Al dibujar documentamos un lugar y un momento determinados.
4. Somos fieles a las escenas que presenciamos.
5. Celebramos la diversidad de estilos de dibujo y utilizamos cualquier tipo de herramientas y de soporte.
6. Nos ayudamos mutuamente y dibujamos en grupo.
7. Compartimos nuestros dibujos en internet.
8. Retratamos el mundo, dibujo a dibujo.

Índice

¿Qué es el urban sketching?	4
El manifiesto de los urban sketchers	5
¿De qué trata este libro?	10
Nociones básicas	12
1 Garabatear	14
¿Cómo perder el miedo a un cuaderno de dibujo recién estrenado? <i>¡Ponte a garabatear! Prueba a ver de qué son capaces de hacer tus lápices.</i>	
2 La línea del suelo y el límite superior de la imagen	18
¿Cómo colocar en una posición interesante los motivos en mi cuaderno de dibujo? <i>Dibuja distintos motivos (casas, personas o árboles) entre la línea del suelo y el límite superior de la imagen.</i>	
3 Abstracción y detalle	22
¿Cómo hacer bocetos rápidos? <i>Dibuja una abstracción de un paisaje urbano o un parque utilizando estructuras realzadas con algún detalle.</i>	
4 Utiliza una iluminación clara	26
¿Cómo plasmar la luz para que el dibujo parezca tridimensional? <i>Dibuja tu lápiz marcando con claridad la luz a la izquierda o a la derecha, o dibuja un transeúnte y su reflejo.</i>	
5 Profundidad espacial	30
¿Cómo crear profundidad espacial? <i>Dibuja un paisaje urbano o un parque siguiendo al menos uno de estos cinco consejos para dar profundidad espacial.</i>	
6 Valores tonales	34
¿Cómo crear una atmósfera utilizando distintos valores tonales? <i>Dibuja una calle, una plaza o una cafetería distribuyendo los valores tonales en una zona amplia.</i>	

7 Qué añadir a mis bocetos 38

¿Cómo complementar mis bocetos terminados?

Complementa tus bocetos con sellos, letras, manchas y puntos.

Útiles de dibujo 42

8 Características específicas de cada material de dibujo 44

Rotuladores de punta fina, estilográficas y rotuladores con punta de pincel

Dibuja la silueta de una casa con el rotulador de punta fina.

Asegúrate de resaltar las características específicas del material de dibujo utilizado.

9 Dibujar con la goma de borrar 48

El lápiz y la goma de borrar

Haz un dibujo en el que utilices la goma de borrar para aclarar algunos detalles.

10 Lápices acuarelables 52

¿Qué hacer con unos lápices acuarelables?

Utiliza un pincel húmedo para crear transiciones suaves en un boceto realizado con lápices acuarelables.

11 Dibujar sobre papel coloreado 56

Ventajas de dibujar sobre papel coloreado?

Dibuja un motivo por la tarde o por la noche trabajando el boceto de claro a oscuro, pero también de oscuro a claro.

Color 60

12 Colorear los dibujos 62

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de colorear un boceto?

Anima un boceto coloreado sutilmente con algunos acentos de colores intensos.

13 Estados de ánimo a través de los colores	66
<i>¿Cómo puedo expresar estados de ánimo a través de los colores? Dibuja una señal de tráfico y colorea el fondo con los colores típicos de una de las cuatro estaciones del año.</i>	
14 Mezclar colores	70
<i>¿Cómo puedo obtener millones de tonos a partir de unos cuantos colores básicos? Mezcla azul y marrón para crear el gris y colorea con él un objeto sencillo, como, por ejemplo, tu rotulador.</i>	
15 Profundidad de imagen a través de los colores	74
<i>¿Cómo crear profundidad de imagen a través de los colores Aumenta la impresión de profundidad de un boceto mediante la transparencia o el uso selectivo de colores cálidos y fríos.</i>	
16 Acentos de color	78
<i>¿Cómo evito crear un caos multicolor? Colorea el fondo de tu boceto para crear un ambiente de base, dibuja sobre él y añade algunos acentos de color.</i>	
Lugares	82
17 Lugares para dibujar	84
<i>¿Cómo encontrar lugares idóneos para dibujar? Dibuja un lugar tranquilo en un lado del cuaderno y un lugar ajetreado en el otro. Haz que destaquen el material y el estilo del dibujo.</i>	
18 Dibujar en el museo	88
<i>¿Qué hay que tener en cuenta cuando si dibujamos en interiores? Dibuja a los visitantes del museo frente a las piezas expuestas. No olvides su reflejo en el suelo.</i>	
19 Dibujar en la calle	92
<i>¿Qué hay que tener en cuenta cuando dibujamos en la calle? Según lo que te apetezca dibujar, búscate un lugar tranquilo o concurrido y ponte a trabajar en él.</i>	

20 Dibujar en espacios en movimiento	96
¿Qué hay que tener en cuenta al dibujar en el transporte público?	
<i>Dibuja "a ciegas": empieza esbozando personas con lápices de colores claros y luego dibuja otras encima con colores oscuros. Añade las barras metálicas y colorea las caras.</i>	
Motivos	100
21 Edificios	102
¿Cómo representar los edificios de manera apropiada?	
<i>Dibuja tu casa, tu oficina, tu escuela o un supermercado situándote directamente enfrente de ellos.</i>	
22 Tráfico	106
¿Cómo representar el tráfico que circula a toda velocidad?	
<i>Dibuja diferentes vehículos en movimiento vistos de lado.</i>	
23 Personas	110
¿Cómo dibujar a las personas con cuatro simples trazos?	
<i>Dibuja a los transeúntes de una concurrida calle comercial y prueba los diferentes métodos para representar figuras.</i>	
24 Gente en movimiento	114
¿Cómo representar a la gente en movimiento?	
<i>Dibuja a la gente aplicando lápices de diferente nivel de claridad uno encima del otro. Empieza con el lápiz más claro.</i>	
25 Rostros y manos	118
¿Cómo dibujar con un par de trazos las caras y las manos?	
<i>Dibuja un grupo de personas en un lugar tranquilo y resalta la cara y las manos únicamente a través del color.</i>	
El autor	122
Agradecimientos	123

¿De qué trata este libro?

Me gusta saber cómo están hechas las cosas. En realidad, un boceto suele ser una anotación visual de una idea que se materializará más tarde. No obstante, para mí un boceto es a menudo un medio para abordar de un modo intensivo el conocimiento de los lugares o las personas con los que me encuentro; es decir, que a menudo un boceto hecho en la calle, en la parada del bus o cuando me reúno con mis amigos es en sí el resultado final.

Durante los cursos y las demostraciones de mi trabajo me he topado, una y otra vez, con gente auténticamente entusiasta del dibujo, pero que tiene miedo de ponerse a dibujar sin más. Por ello, en este libro de trabajo he querido reunir algunos consejos portátiles sobre el urban sketching que pueden practicarse fácilmente en el metro, en la parada de autobús o en una cafetería.

Así, los 25 ejercicios incluidos en este cuaderno de trabajo deberían, en principio, ahorrarte algunos de los errores que yo cometí cuando empecé a dibujar *in situ*. Sin embargo, no cubren todas las situaciones a las que se enfrenta un dibujante. Los ejercicios han sido concebidos y ordenados según la dificultad creciente. En primer lugar, quiero que experimentes el miedo ante la hoja en blanco para luego animarte, con unos sencillos ejercicios, a que te tomes el tiempo de ver o pensar las cosas cotidianas de una manera nueva.

Puedes dibujar en ambas caras de las hojas de tu cuaderno de trabajo, en diagonal o en vertical, bosquejar en pequeño formato o utilizar la doble pá-

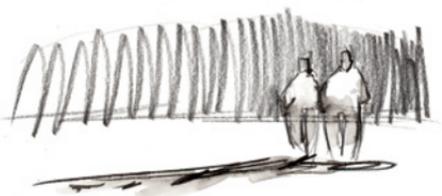
gina como dos páginas independientes. Lo principal es que lo lleves contigo a todas partes para tenerlo siempre a mano en cualquier rato libre que pueda presentarse en el metro, en una sala de espera o en una cafetería.

www.ggji.com — www.ggji.com.mx
Encontrarás reproducciones de mayor tamaño de las imágenes de este cuaderno de trabajo y nuevos bocetos que voy añadiendo a diario en mi blog:

One Day One Sketch – Jens Hübner

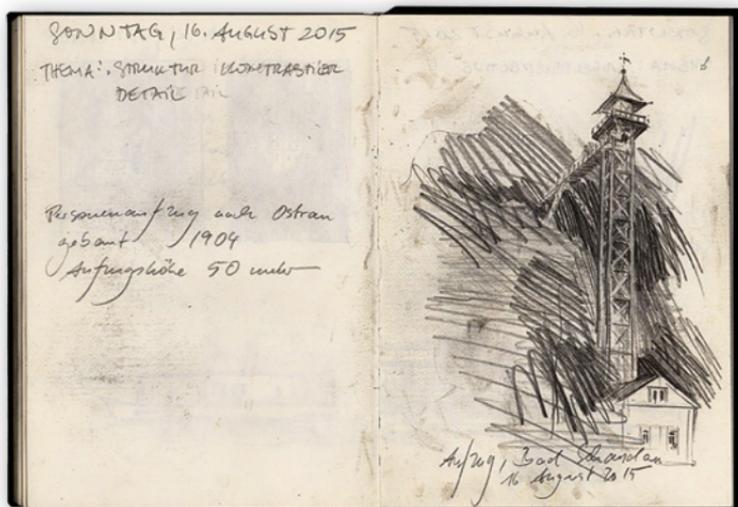
Nociones básicas

A menudo se subestima la creatividad que podemos desarrollar simplemente poniéndonos a garabatear. Trata de estimular la imaginación del espectador cuando realices un boceto, pues él no quiere que se lo expliques todo en detalle, sino que disfruta con aquellas imágenes que surgen en su cabeza inspiradas por estructuras, insinuaciones y líneas indómitas y espontáneas.

En mis bocetos, a menudo me concentro en UN SOLO motivo que dibujo con gran detalle; el resto lo dibujo de una manera esquemática. Además de preocuparnos por la precisión de los detalles, insinuar también es importante. Son ese tipo de trucos los que hacen que el dibujo plasme con vivacidad tu experiencia, de una forma que ninguna fotografía podría reproducir.

Si quieres descubrir tus lugares favoritos a través de tus dibujos, sal y dibújalos *in situ*. En la ciudad no solo recibimos impresiones visuales, sino también el ruido del tráfico, los olores y el clima, que influyen en nuestro dibujo y lo hacen más auténtico. En el campo percibimos los cantos de los pájaros, el viento o el olor del bosque, y todos esos estímulos nos inspiran a trazar unas líneas que nunca dibujaríamos si nos quedáramos en nuestra habitación y dibujáramos a partir de una fotografía.

Cada vez que no te sientas satisfecho con los resultados de un ejercicio u otro, date cuenta de que era necesario que primero hicieras ese dibujo para poder hacer mejor el próximo. En una ocasión escuché esta frase motivadora: "Hay que hacer mil dibujos malos antes de que lleguen los buenos". Así que empieza, y te lo garantizo: ¡hay algunos buenos antes del número mil!

Un boceto a lápiz no es una foto: los garabatos rápidos y seguros tienen muy pocos detalles.

En un boceto a acuarela siempre debería poder reconocerse que ha sido pintado con colores al agua: las gotas de agua sobre la pintura todavía húmeda crean los típicos efectos de acuarela.