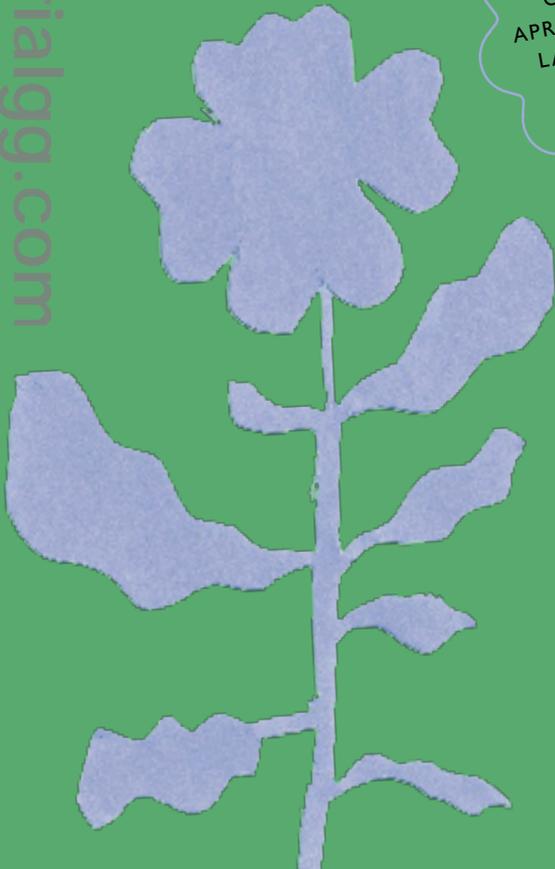

Dibujar la naturaleza

ESCRITO E
ILUSTRADO POR
VIKTORIJA SEMJONOVA

**100 retos,
proyectos
y ejercicios**

GG

¡LIBERA TU
CREATIVIDAD,
APRENDE A DIBUJAR
LA NATURALEZA
Y DIVIÉRTETE!

Índice

6

INTRODUCCIÓN

8

CÓMO UTILIZAR
ESTE LIBRO

10

HERRAMIENTAS
Y MATERIALES

12

TRAZOS

14

REFERENCIAS
Y DIBUJAR AL
NATURAL

16

¡DIBUJA RÁPIDO
CUALQUIER COSA!

20

PINTA UNA
IMAGEN

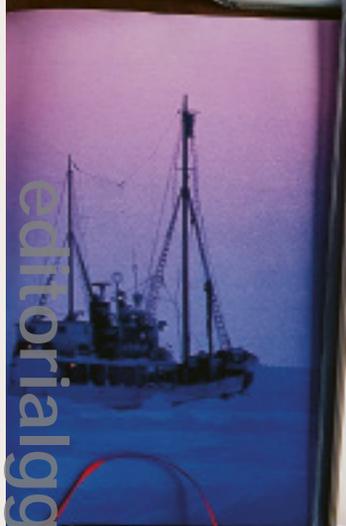
24

PROPÓSITO

26

EJERCICIOS

SOBRE LA AUTORA..... 174
AGRADECIMIENTOS..... 175

editorialgg.com

Introducción

BIENVENIDOS A DIBUJAR LA NATURALEZA.

Hola, bienvenido a mi tercer libro de dibujo, *Dibujar la naturaleza*, continuación de *Dibujar gente*, que recibió una calurosa acogida.

Me llamo Viktorija y soy ilustradora y educadora. En mis clases me dedico tanto al dibujo de gente y naturaleza como a la técnica del gouache, la creación de *fanzines* o la ilustración. He impartido talleres en el Victoria and Albert Museum de Londres, para Pinterest y en el Art Highschool de Bergen, Noruega, y también he dado clases en línea a artistas profesionales y aficionados al dibujo.

Este libro recopila retos creativos, ejercicios y esbozos que se basan en mis muchos años de experiencia docente y de dibujar la naturaleza al natural.

En él te guiaré por los aspectos básicos del dibujo hasta que aprendas a jugar con la composición, experimentes con los materiales, cambies la perspectiva y encuentres tu propia voz a la hora de dibujar la naturaleza. Este es un libro variado y divertido que te ayudará a moverte por el universo de la creatividad, ampliar tus horizontes y aprender algunas normas fundamentales por el camino.

Si acabas de empezar, si estás retomando el dibujo después de un tiempo, si te acercas a este manual para dibujar con tus hijos o si eres un artista profesional que quiere pasar un buen rato, ¡sé bienvenido!

¡LLÉVATE ESTE
LIBRO AL PARQUE,
DE PASEO O DE
VACACIONES!

ESTE LIBRO
ES PARA TI.
¡ÚSALO COMO
MEJOR TE
PAREZCA!

Cómo utilizar este libro

CLAVES DEL PROYECTO:

PROYECTO

JUEGO

RETO

Con los PROYECTOS aprenderás a dibujar siguiendo un ejercicio paso a paso con Viktorija.

Los JUEGOS son una oportunidad de expresarte.

Los RETOS te animan a intentar algo nuevo.

Este libro contiene cien proyectos sobre dibujo de naturaleza de distintos tipos y niveles de dificultad. Algunos se centrarán en la técnica, otros en la composición a incluso algunos te animarán a pensar de forma creativa.

Comenzaremos con ejercicios guiados adecuados para principiantes. A medida que avances, te proporcionarán más libertad e independencia. Puedes hacerlos por orden o elegirlos en función de tu estado de ánimo, del tiempo del que dispongas o de los materiales que tengas a mano.

En algunos aconsejo emplear técnicas que se pueden aplicar a determinados medios, pero solo es una sugerencia. Tómate tiempo para conocer los materiales y entender sus limitaciones, y experimenta, adaptando el ejercicio cuando lo consideres necesario. Lo importante es que te sirvan.

Si quieres, puedes tener al lado un cuaderno de esbozos para hacer dibujos de naturaleza que te permita practicar más allá de las indicaciones de los proyectos y usarlo para probar materiales, crear paletas de color o jugar con distintos tipos de trazo.

Tu lugar de residencia contribuirá a dar forma a tus dibujos. Por eso, te animo a que introduzcas todo lo que te rodea en este libro, ya sean colores, diseños o técnicas de dibujo. A lo mejor vives en un lugar con distintos tipos de árboles, paisajes, flores y animales. Personaliza el libro y adapta o cambia las propuestas y los ejercicios cuando lo consideres necesario. Puedes utilizar lo para documentar lo que te rodea o recopilar recuerdos de las vacaciones o lugares maravillosos que quieras visitar ¡o una combinación de todo!

¡La perfección se consigue con la práctica! Considera el dibujo como cualquier otra nueva habilidad y practica un poco cada día. ¡No tardarás en ver los resultados!

A lo largo del libro he usado materiales de distintos precios y calidades, desde témperas para uso escolar que puedes comprar en el supermercado a rotuladores, lápices de colores, pasteles, tinta y acuarelas. Creo que los mejores materiales son aquellos que ya tienes y que te gusta usar. ¿Que son rotuladores? ¿Acuarelas baratas? ¿Caras barras de óleo? ¡Eso depende de ti!

A mí me encanta utilizar materiales como las témperas escolares para las formas y lápices de colores para las líneas. Esta es mi combinación favorita: algo fluido y con textura en el caso de las formas y algo que me permita conseguir trazos originales al hacer las líneas.

Aparte del medio elegido, necesitarás algunos materiales básicos, como lápiz de grafito, borrador y sacapuntas. En uno de los proyectos te animo a hacer un collage, por lo que también te serán útiles unas tijeras y cinta adhesiva o pegamento.

¿Y cómo elegir tu medio favorito? Te recomiendo que tengas en cuenta estos tres aspectos:

EN ALGUNOS DE LOS RETOS QUE TE PROPONGO EN ESTE LIBRO TE PIDO QUE PIENSES EN UN PATRÓN Y UNA IDEA. A CONTINUACIÓN, VERÁS CÓMO BUSCAR REFERENCIAS Y QUÉ HACER SI NO VIVES CERCA DE UNA ZONA NATURAL.

Dibujo al natural

Esta es la forma más emocionante de dibujar. Te ayuda a desarrollar tu habilidad de un modo distinto a cómo la potencia la práctica del dibujo basado en una imagen. Escucha los sonidos que te rodean, y siempre puedes levantar o bajar la cabeza, volverla a derecha e izquierda, incluso rodear el objeto mientras lo dibujas. Puedes mirarlo de cerca y observar el movimiento, el color y el cambio de la luz que incide en él.

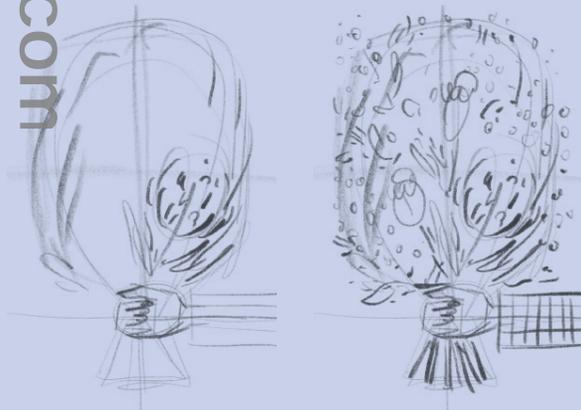
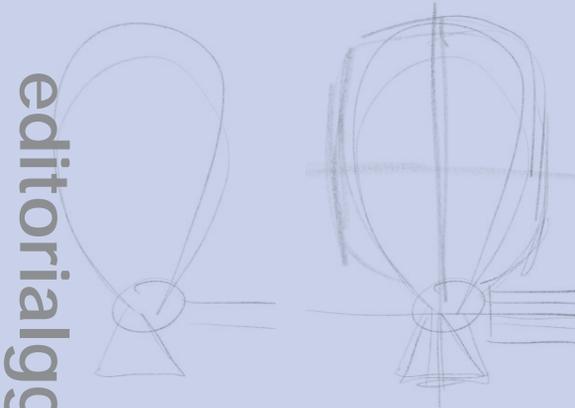
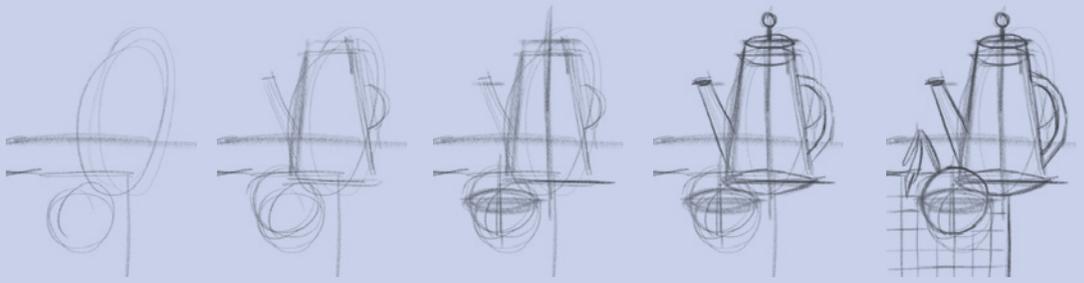
Recuerda que toda la naturaleza es naturaleza, ya se trate de las malas hierbas que brotan entre las baldosas, las hierbas aromáticas que tienes en una maceta en la cocina, una planta de interior, lo que ves desde la ventana, un parterre de flores, una reserva natural o un bosque.

Esboza algunos elementos naturales cuando vayas en transporte público hacia el trabajo o mientras esperas el autobús, y después usa los esbozos para trabajar con este libro.

Referencias fotográficas

Usar como referencia una foto es una buenísima fuente de inspiración, pero hay que tener en cuenta varios aspectos. Cuando se usa como referencia una fotografía, muchas decisiones creativas ya se han tomado, como la composición, el objeto fotografiado, la posición y el ángulo.

Los libros antiguos proporcionan también una gran variedad de referencias extraídas de la naturaleza: desde enciclopedias sobre el reino animal hasta publicaciones sobre botánica con fotos de plantas, pasando por libros de geología o geografía, además de novelas de aventuras, guías de parques naturales, etc. También puedes buscar fotos en internet, incluso por pura diversión, como el detalle de una hoja, una mariposa o un paisaje de una tierra lejana.

Los esbozos te permiten poner los cimientos y explorar distintas posibilidades. Pero ¿por dónde empezar? Yo lo planteo como un proceso de cinco pasos que te servirá para dibujar cualquier cosa, desde un pequeño bodegón hasta complejos paisajes. ¡Te proporcionará una base sólida desde la que podrás enfrentarte a cualquier dibujo!

Antes de nada, contesta a las siguientes preguntas. Las respuestas te guiarán.

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL LO QUE ESTÁS DIBUJANDO?

YA DIBUJES AL NATURAL O COPIES UNA FOTO, ¿QUÉ ES LO QUE TE HA ATRAÍDO DE LA IMAGEN?

¿QUÉ ES LO QUE QUIERES TRANSMITIR?

¡Dibuja cualquier cosa rápido!

4. Formas geométricas en 3D. En este punto hay que empezar a ver la composición como un espacio tridimensional, de modo que un cuadrado será un cubo y las formas comenzarán a tener contexto. Añade profundidad, así como altura y anchura, sitúa los objetos y las formas por orden de perspectiva y contextualízalos. Todo esto aportará profundidad y dimensión al dibujo.

5. Incorpora detalles y texturas. Vale, has hecho una composición a grandes rasgos, has incluido formas geométricas y trazado las líneas guía, y has transformado los elementos en objetos tridimensionales. Ha llegado la hora de incorporar los detalles como has hecho antes: consideramos los elementos como formas. Añade todos los que quieras, pero trabaja cada una de las partes de la composición por igual. Incorpora trazos sueltos y orgánicos, y otros detalles para conseguir un aspecto más definido, listo para la fase de pintura.

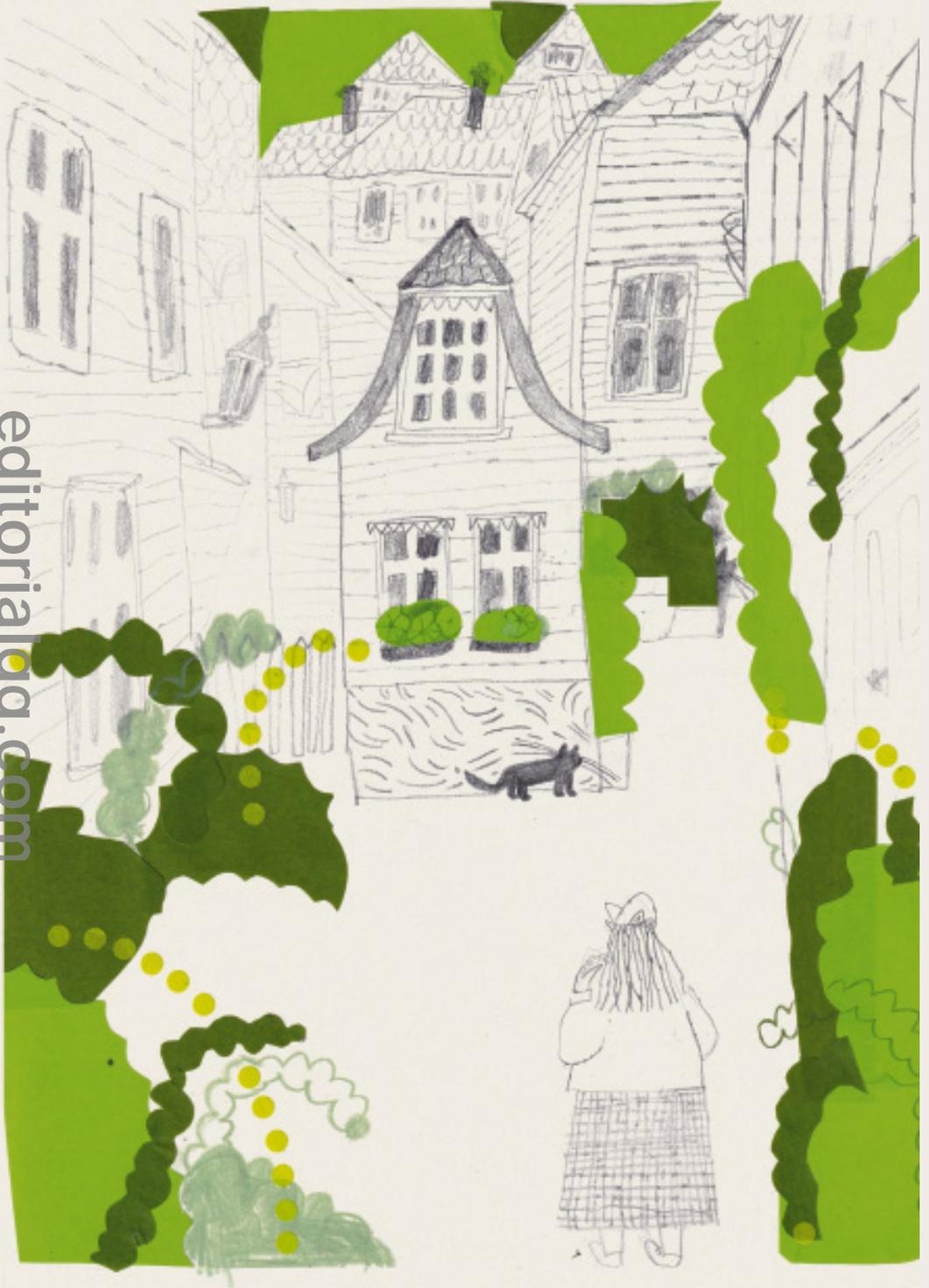
Da igual que tu dibujo sea muy estilizado y plano, o que busques un aspecto más realista. Este método de trabajo es un buen punto de partida para aprender a situar los objetos y jugar con la composición.

Ten en cuenta que tu esbozo consta de líneas y que, si decides terminarlo con otro medio, tendrá también colores, formas y trazos. El aspecto será muy diferente cuando esté pintado.

Para calcular bien cómo será el dibujo y la composición, te recomiendo que comiences haciendo esbozos en miniatura. Es una manera excelente de experimentar con distintas composiciones. Dibuja algunos esbozos en miniatura de no más de 4 cm de alto con las mismas proporciones que el diseño que quieres hacer. Crea diferentes composiciones. Elige la que mejor funcione a esta escala pequeña. Haz un esbozo rápido en miniatura para calcular la composición incluso cuando vayas a dibujar algo al natural o cuando estés trabajando en el exterior, y bázate en él para hacer el dibujo o la pintura final.

Acuérdate de cambiar la manera de sujetar el lápiz y tomarlo más lejos de la punta cuando quieras hacer un dibujo más suelto. Ten en cuenta si dibujas solo con la mano o si mueves también el brazo y el cuerpo. Prueba a hacer movimientos globales.

Cambia el tamaño del papel sobre el que estás dibujando. Si sueles trabajar en A5 o A6, cambia a A2. ¡Compra pliegos de papel de estraza, que es bastante económico, y deja volar la imaginación!

Pinta una imagen

LÍNEA + FORMA + COLOR + TRAZO

¿Cuántas veces has oído decir lo bien que se le da el dibujo a alguien? Es como si fuera una habilidad heredada que se tiene o no se tiene. Luego hay quien considera el dibujo una especie de poder mágico que podemos dirigir de forma intuitiva para realizar una composición espectacular. Por suerte, nada de esto es cierto. El dibujo y la creatividad son destrezas que se trabajan, como los músculos: cuanto más practicas, más fuertes y ágiles están. Hacer los ejercicios adecuados y contar con la estructura apropiada tal vez no nos convierta en un artista genial, pero nos permitirá pintar buenos cuadros.

Cada uno tenemos nuestra manera de dibujar, que puede venir marcada por el medio que utilicemos, el estilo, la temática o la forma de hacer los trazos. Todos nos apoyamos más en unos elementos que en otros, y podemos combinarlos para conseguir el resultado que buscamos. Las combinaciones y variaciones que se pueden hacer son infinitas. Si te fijas en el trabajo de tus artistas e ilustradores favoritos, seguro que eres capaz de ver qué aspectos predominan en su estilo. ¿Cuáles son los que más utilizas tú?

editorialgy.com

Ejercicios

EL RECUERDO QUE TENEMOS DE LAS COSAS DIFIERE MUCHO DE CÓMO SON EN REALIDAD.

Para hacer estos ejercicios, intenta dibujar lo que hayas tomado como referencia en vez de hacerlo de memoria. Recoge flores y ramas cuando salgas a pasear, busca inspiración en libros de jardinería o botánica, o busca ejemplos en internet. Empezando por las hojas, fijate en la variedad de formas y colores, e intenta dibujar un abanico lo más amplio posible.

GG

Encuentra este libro en tu librería habitual
o en la página **web de la editorial**

Dibujar la naturaleza

**100 retos,
proyectos y ejercicios**

VIKTORIJA
SEMJONOVA

GG

Dibujar la naturaleza
Viktorija Semjonova

editorialgg.com