

“[...] qué extraño resulta que algo tan delgado como un lápiz pueda contener toda una vida.”

OLAF GULBRANSSON

Prólogo

Todos poseemos y utilizamos herramientas manuales. A diario. En el estudio, en el taller y en la cocina. Las posibilidades que nos ofrecen la mano y el cerebro quedan potenciadas por lo que nos permiten hacer las herramientas. Para los diseñadores y profesionales creativos, el lápiz es una herramienta indispensable y versátil que permite pensar sobre el papel. Nos ayuda a diseñar y a comunicar. Para los *sketchers* y dibujantes trotamundos es un elemento imprescindible para esbozar lugares y capturar impresiones sobre la marcha. Mientras los artesanos de la Edad Media

desarrollaban y perfeccionaban sus propias herramientas, los diseñadores actuales tienen al alcance de la mano los productos más innovadores. Y es que los fabricantes de lápices compiten para ofrecer los mejores productos posibles. Al fin y al cabo, el dibujo a mano está en auge. El mercado es dinámico, pero también confuso.

Por eso en mis talleres y durante los viajes que dedico al dibujo me preguntan a menudo cosas como ¿para qué es más adecuado cada instrumento? ¿Con qué utensilio de dibujo puedo ser rápido y flexible cuando dibujo

fuera de casa? ¿Qué técnica me servirá mejor para capturar lo que quiero dibujar o para plasmar mis ideas y mi estilo? Este libro indica el camino a través de una selva de herramientas, de todos los utensilios que necesitas para dibujar. La buena noticia es que dibujar nunca había sido tan fácil como ahora, solo hay que echar un vistazo a las estanterías de las tiendas de productos artísticos para comprobarlo. Sin embargo, la experiencia me dice que cuanto más sofisticadas son las propiedades de un instrumento de dibujo nuevo, más alta es la barrera psicológica para utilizarlo.

Las páginas siguientes son una invitación a practicar y a probar, tanto para conocer nuevas herramientas como para redescubrir las que ya conocemos. Así que abre tu caja de utensilios y ¡vamos allá! Al principio del libro encontrarás una extensa relación de instrumentos que he ordenado según varios criterios, como por ejemplo la composición de la mina o el comportamiento que tienen sobre el papel. Unas descripciones breves resumen las características de cada utensilio. Tras presentar las herramientas, continúo con las técnicas, los métodos y consejos para utilizarlas de forma creativa y cuidar de ellas. ¡Todo al alcance de la mano!

Tilo Schneider, Bernau am Chiemsee 2024

De la cabeza a la mano y al papel

- 9 Por qué es beneficioso cambiar de herramienta con frecuencia
- 10 Cómo se influyen mutuamente la técnica y la creatividad
- 12 ¿Qué herramientas utiliza cada dibujante?
- 14 ¿Lápiz, pincel o los dos a la vez?
- 16 La línea
- 17 Garabatear y girar *

* Las entradas de color verde se refieren a ejercicios o digresiones.

Utensilios: un universo de lápices y pinceles

20 Mi principio organizador

- 20 Muchos utensilios para un mismo objetivo

22 Mi clasificación de los utensilios

24 Relación de utensilios

- 24 Utensilios de mina sólida
- 26 Utensilios de mina líquida
- 28 Utensilios especiales, multiherramientas, pinceles y accesorios

30 Utensilios de mina sólida

- 30 Lápiz de grafito
- 32 ¿Solo para bosquejar?
- 33 Portaminas
- 34 **Varitas mágicas de 7 mm de grosor**
- 36 Carboncillo y lápiz de carbón
- 38 Lápiz de creta blanca
- 38 Lápiz de pastel
- 39 Sanguina
- 39 Ceras y ceras acuarelables
- 40 Lápices de color
- 42 Lápices de color acuarelables
- 44 **Utilizar lápices de color acuarelables**
- 46 Rarezas
- 47 **Cambia de utensilio**

48 Utensilios de mina líquida

- 48 Bolígrafo de punta fina
- 50 Rotulador de caligrafía
- 51 **Familiarizarse con nuevos utensilios**
- 52 **El sello del sultán**
- 53 **Redescubriendo una vieja herramienta**
- 54 Pluma estilográfica
- 56 Rotulador de pincel japonés
- 58 Bolígrafo
- 60 **Un corredor de fondo**
- 62 **En un santiamén**

- 63 Rotulador de pincel
- 64 Rotulador acuarelable
- 66 **Utilizar rotuladores acuarelables**
- 68 Rotuladores Copic
- 69 **Representar cristal con rotuladores Copic**
- 70 Roller de gel
- 71 Rotulador acrílico
- 72 Rotulador de tiza
- 74 Rotulador para pizarra blanca
- 74 Rotulador permanente
- 75 Rotulador fluorescente

76 Herramientas especiales, multiherramientas, pinceles y accesorios

- 76 Difuminador de papel
- 76 Tapón de goma de borrar
- 77 Lápiz de grafito con goma, tapón de protección y sacapuntas integrado
- 79 Lápiz borrador con cepillo de limpieza
- 79 Lápiz de grafito con goma de borrar intercambiable
- 80 **La historia de Blackwing**
- 82 Pincel con depósito de agua
- 82 Rotulador con depósito de agua
- 83 Pinceles de acuarela
- 84 Espátula
- 85 Pulverizador de agua

86 Superficies para pintar

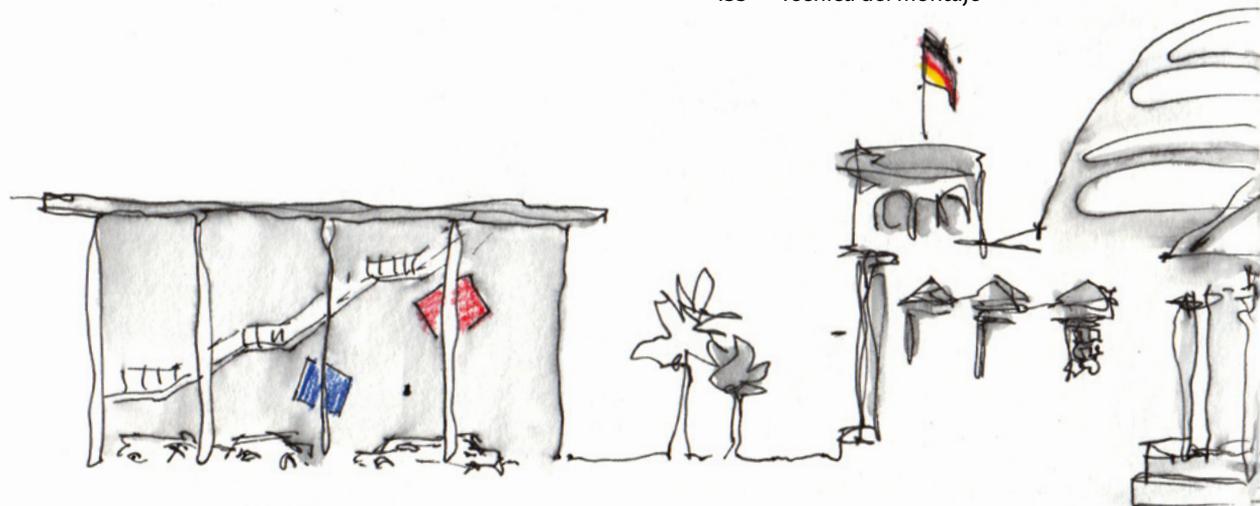
- 86 Superficies de papel
- 87 Papeles de celulosa y de algodón
- 88 Papel para esbozos
- 89 Formato
- 90 **Papel con añadidos: material para los sentidos**

92 ¿Qué utensilio hay que usar con cada papel?

Técnicas: ¿Para qué sirve cada utensilio?

- 96 **Técnicas pictóricas**
- 98 **Solo con un utensilio: las técnicas permanentes**
- 98 **Dibujo en serie**
- 102 **Sombreados**
- 104 Esbozar con el rotulador de pincel
- 106 **Crear contrastes con los utensilios**
- 108 Modular el valor de línea
- 111 Todavía más contraste mediante el color
- 112 Estático o dinámico
- 113 **Secuencias de movimiento**
- 114 **De la línea a la superficie: las técnicas de dilución**
- 115 Acuarelar lápiz de grafito
- 116 **Lápiz de grafito y dramatismo meteorológico**
- 119 Diluir el lápiz de carbón
- 120 Diluir los lápices de color acuarelables
- 122 Diluir el bolígrafo de punta fina
- 124 **Contornos abiertos**
- 126 Acuarelar la tinta
- 128 Diluir los rotuladores acuarelables
- 130 **Qué utensilios pueden combinarse: las técnicas mixtas**
- 131 **Lápiz de grafito y colores de acuarela**
- 132 Lápiz de grafito y rotuladores acuarelables
- 132 **Cumbre en invierno**
- 134 Bolígrafo de punta fina y rotulador acuarelable
- 135 Rotulador de caligrafía y rotulador acuarelable
- 136 Rotulador de pincel japonés y rotulador acuarelable
- 138 Lápiz de color y acuarelas
- 140 **Parar a tiempo**
- 140 Bolígrafo de punta fina y acuarelas
- 142 Rotulador de caligrafía y acuarelas
- 143 **Miniaturas: probar composiciones**
- 144 **Más libertad a la hora de dibujar: las técnicas de efectos**
- 144 Difuminar y borrar acuarelas
- 146 **Difuminar y borrar grafito**
- 148 Rociar y salpicar
- 149 **Reglas a la hora de salpicar un dibujo**
- 150 *Frottage*
- 152 Collage
- 155 Técnica del montaje

Aplicaciones prácticas para diseñadores

- 158 Visualizar ideas
- 160 Representación de materiales**
- 160 Códigos de material
- 162 **Objetos de madera con rotuladores**
- 164 Representación de objetos técnicos: se puede usar la regla**
- 166 **Muebles con rotuladores y tijeras**
- 168 De la idea al espacio construido**
- 174 Esbozos arquitectónicos**
- 179 **Siluetas urbanas**
- 180 Dibujar de noche**
- 183 Abordar los paisajes**
- 184 **Paisaje en serie**
- 186 **En la naturaleza**

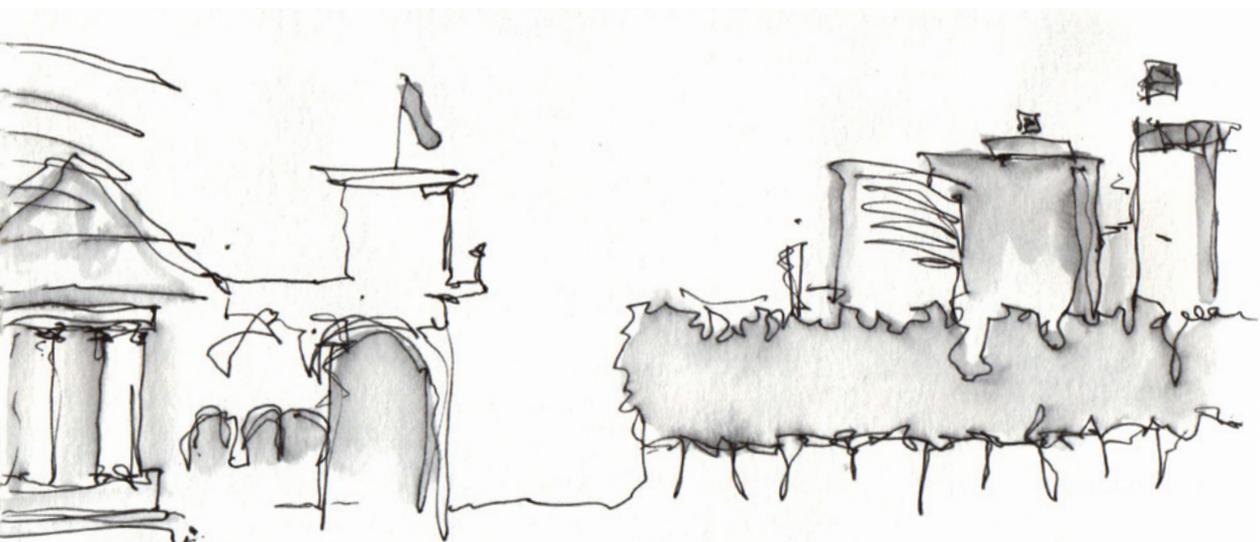

El cuidado de las herramientas

- 191 Consejos para tener siempre a punto tus materiales y herramientas
- 192 Cuando el utensilio se niega a funcionar
- 194 ¿Rollo, bolsa, cartera o estuche?

Apéndice

- 198 Índice de conceptos**
- 203 Tus ideas: a mano**
- 206 Tilo Schneider...**
- 207 Agradecimientos**

CAPÍTULO 1

De la cabeza a la mano y al papel

www.edicionesalga.com

Por qué es beneficioso cambiar de herramienta con frecuencia

¿Alguna vez has garabateado con una pluma estilográfica? ¿Has probado a disolver los trazos de lápiz con agua? ¿Has mezclado los lápices de color directamente sobre el papel? ¿Tienes la mente abierta a las sorpresas? Si el mundo de tus dibujos siempre se limita a tus instrumentos favoritos, tus esbozos de viaje son casi idénticos y te cuesta que ideas nuevas acaben llegando al papel, es el momento de hacer algo al respecto: aléjate de la rutina que suponen tus herramientas habituales y abandona la zona de confort de los resultados previsibles.

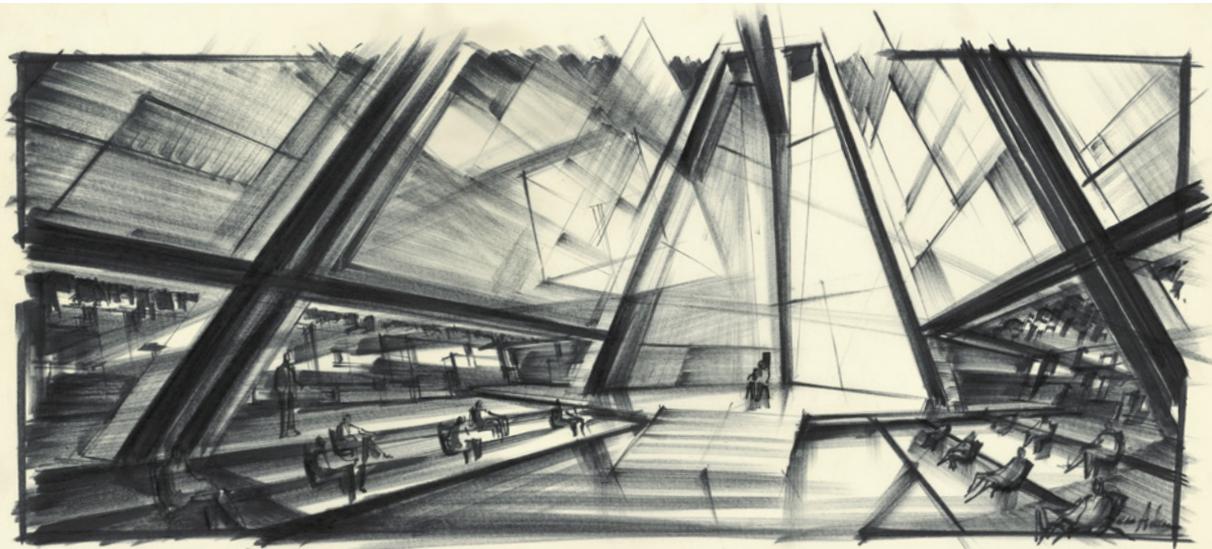
A lo largo de los siguientes capítulos te mostraré todo lo que se puede hacer hoy en día con lápiz y pincel: lápices de grafito, rotuladores de pincel, pinceles con depósito de agua, rotuladores de pigmentos y otras herramientas. Los resultados son trazos o pinceladas, permanentes o acuarelables, suaves o abruptos, angulosos o curvados, y se pueden aplicar tanto a esbozos como a garabatos, dibujos, acuarelas o collages. En estos tiempos dominados por las herramientas digitales y las aplicaciones de dibujo, te resultará muy útil actualizar tus propias técnicas analógicas. Tanto para esbozar ideas como para llevar a cabo un proyecto más complejo, el camino más corto hasta la visualización es siempre el que va de la cabeza a la mano que agarra el lápiz y hasta llegar al papel.

Cómo se influyen mutuamente la técnica y la creatividad

Hace tiempo que dejamos atrás las tizas despuntadas sobre pizarra y las minas de lápices de color que rompíamos en la clase de dibujo. En la actualidad los lápices y pinceles no solo cumplen con su cometido de un modo más fiable, sino que además se convierten en todo un motor creativo, ya que permiten nuevas posibilidades de representación. Un buen ejemplo de ello es el lápiz de grafito soluble en agua. Mientras que antes las aplicaciones de los lápices solían limitarse al esbozo y al dibujo técnico, su pariente moderno permite añadir agua para crear efectos pictóricos y una gran variedad de tonos grises y de grados opacidad.

Los nuevos productos implican nuevas posibilidades, al tiempo que las personas que los usan influyen en su desarrollo, en la medida que experimentan llevando al límite los materiales y métodos.

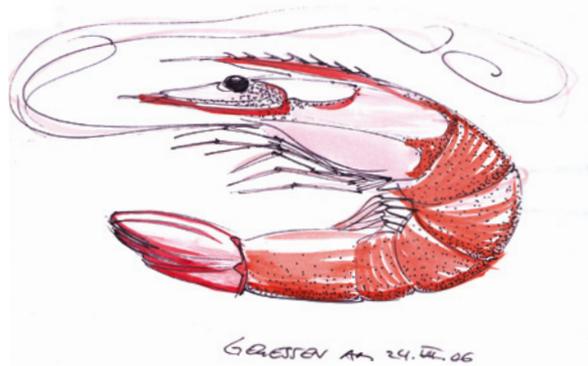

"MOONRAKER" INT. PYRAMID CONTROL ROOM

Aplicación para 007: los rotuladores Flo-Master se secaban rápidamente y suponían un peligro para la salud del dibujante. Este impresionante esbozo de proyecto de la central de mandos de Moonraker sería absolutamente impensable sin el antepasado de los rotuladores actuales.

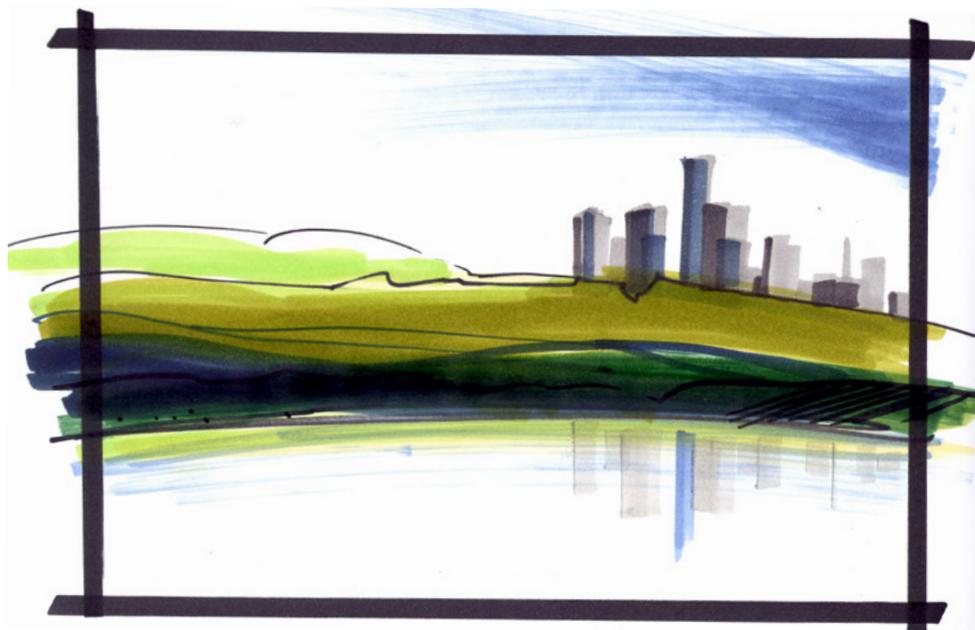
© Deutsche Kinemathek, Archivo Ken Adam

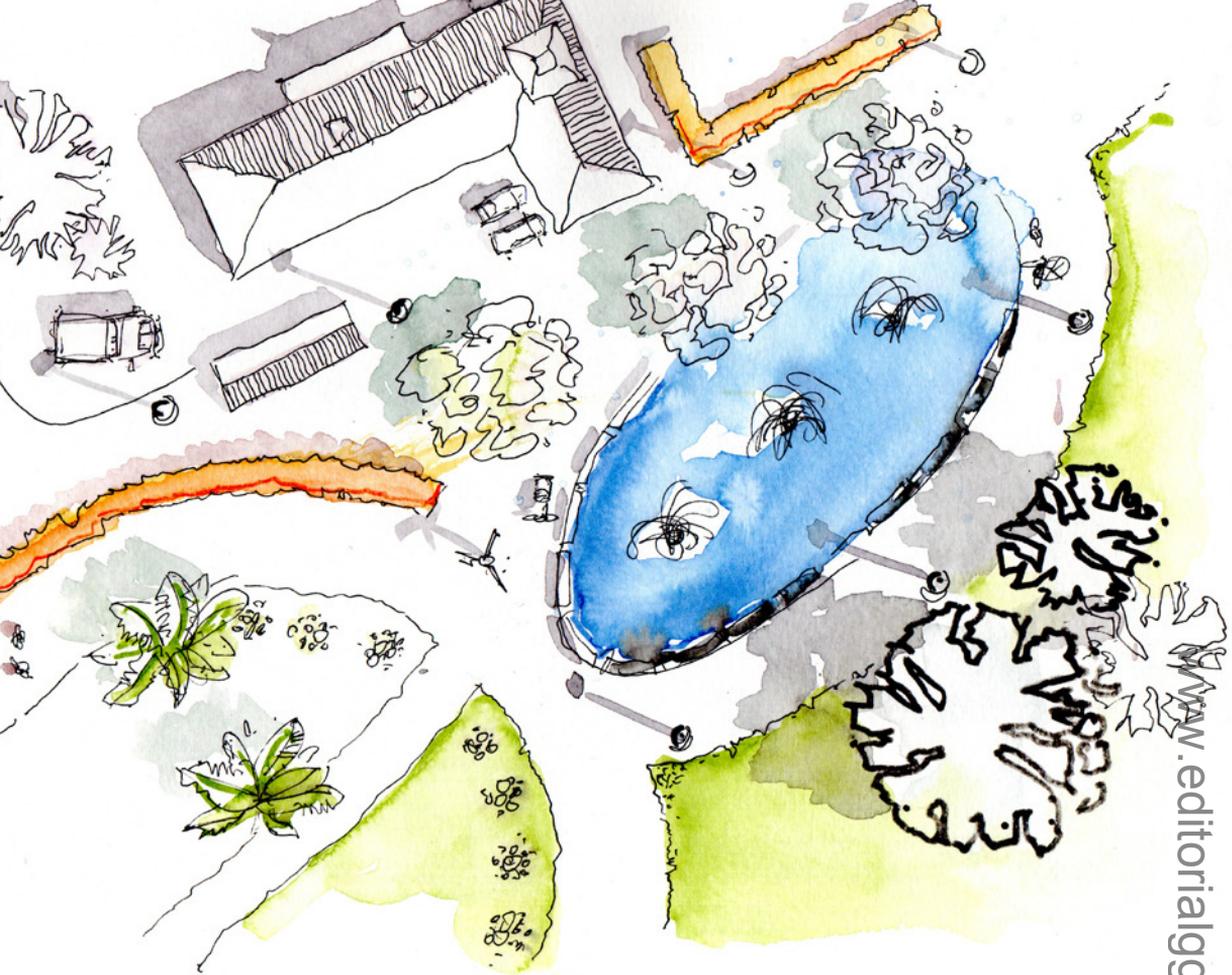
¿Sabías que los diseños de decorado futuristas de las primeras películas de James Bond promovieron el desarrollo de los rotuladores de punta de fibra? Con los Flo-Master, de punta plana y ancha, el diseñador de producción Ken Adam creaba dibujos que los técnicos del plató comprendían de inmediato, rápidos esbozos con rotulador de punta de fibra de trazos marcados, llenos de luz y materia. Más adelante, los artistas de grafiti adoptaron estos precursores de los rotuladores actuales antes de que desaparecieran por completo de los estudios de diseño debido a su alto contenido en plomo.

¿Qué herramientas utiliza cada dibujante?

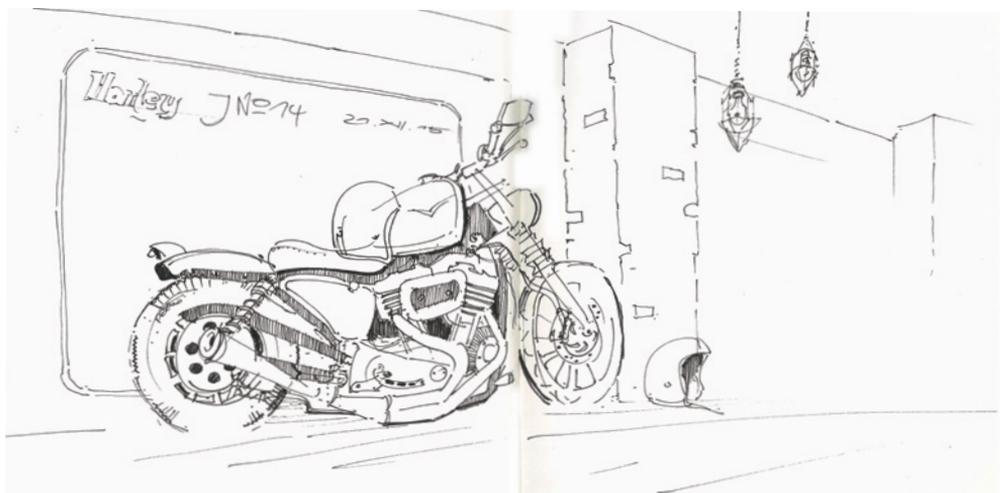
Durante mis cursos he conocido y conozco a dibujantes de diferentes profesiones: arquitectos, paisajistas, diseñadores gráficos y de producto, redactores publicitarios e incluso gente que dibuja solo en su tiempo libre. El dibujo a mano ha vuelto porque demuestra ser eficaz no solo para trabajar, sino también como método para plasmar ideas. Pero ¿qué herramienta prefieren los diseñadores de interiores? ¿Quién se inclina más a utilizar los lápices de color o la pluma? ¿Qué tipo de trazos convencen más a cierto tipo de clientes? Durante el desarrollo de este libro me he fijado en lo que hacen ciertos diseñadores y dibujantes, y he recopilado información valiosa sobre las herramientas que prefiere cada uno de ellos (ver la práctica de lápices de color a partir de la página 156). El libro que tienes en las manos, por consiguiente, también ofrece una panorámica de los diferentes oficios creativos. Así pues, ¿cuál es tu herramienta preferida para desarrollar ideas, presentarlas a los clientes o cuando sales de excursión con tu cuaderno de dibujo?

Tanto para el paisajismo como para el diseño de escenas cinematográficas, un trazo a mano aporta un carácter más personal.

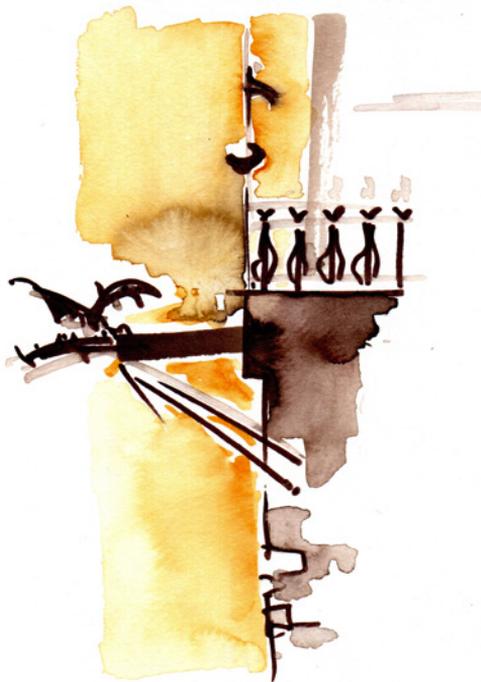
www.editorialgg.com

¿Lápiz, pincel o los dos a la vez?

¿Qué aspecto tendría un animal mitad perro y mitad tortuga? ¿Cómo sería una herramienta que sirviera tanto para golpear como para cortar? ¿Y un utensilio con el que se pudieran trazar líneas y también cubrir superficies? Bienvenido al mundo de los rotuladores de pincel. Mientras el arte sigue intentando resolver la relación entre el dibujo y la pintura, diferenciando entre técnicas secas y húmedas, entre trazos a lápiz y pinceladas, los ilustradores y diseñadores hace tiempo que superaron esos límites. Las herramientas actuales ofrecen incontables posibilidades estilísticas y de representación, tanto para esbozos al aire libre como para trabajar en el estudio. Las posibilidades creativas de los rotuladores se muestran en el capítulo técnico correspondiente, a partir de la página 94.

CONSEJO

Dónde encontrar cada lápiz

En las páginas 24-29 encontrarás una relación de todas las herramientas que aparecen en el libro, como los rotuladores de acuarela Albrecht Dürer que utilicé en este caso.

GG

Encuentra este libro en tu librería habitual
o en la página [web de la editorial](http://www.editorialgg.com)

Tilo Schneider

Con qué dibujar

**Guía de utensilios analógicos
para dibujar y diseñar a mano**

GG

www.editorialgg.com

Con qué dibujar
Tilo Schneider

editorialgg.com