

101 técnicas dibujo

© Parramón

101 técnicas dibujo

© Parramón

101

Técnicas / **Dibujo**

En el arte, la práctica va siempre un paso por delante de la teoría, abre el camino que después será medido y estudiado por la razón teórica. De entre todas las lecciones que pueden darse sobre cómo dibujar, la mejor es el ejemplo de un dibujante en acción. Este libro es esencialmente una obra práctica, en la que se enseña con el ejemplo: se enseña a dibujar dibujando.

Las enseñanzas contenidas en esta obra son esencialmente prácticas. Tras presentar los materiales propios del dibujante, se brindan al lector nada menos que 101 ejemplos prácticos de cómo llevar a cabo las técnicas más significativas del dibujo artístico. Podrían haberse recogido menos técnicas, ya que basta un lápiz, un papel, unas ligeras nociones de dibujo y ganas de dibujar para aprender todo lo que puede ser aprendido por un dibujante. También podrían haberse incluido muchas más, pues todos los dibujantes con experiencia saben muy bien que el aprendizaje del dibujo nunca se acaba realmente, que los descubrimientos de nuevas posibilidades se producen de continuo y que el afán de explorarlas es precisamente lo que mantiene en funcionamiento la creatividad. Pero las 101 técnicas que aquí se reúnen constituyen el más completo repertorio de posibilidades técnicas que existe, una vez que se han cruzado los distintos factores temáticos y estilísticos con los recursos propios del dibujo artístico. Así, cada ejercicio es un punto de encuentro entre un grupo de materiales característicos, un estilo particular y un tema concreto. El orden de las secciones es meramente funcional y

responde a la necesidad de organizar las enseñanzas en un esquema basado en los distintos materiales típicos del dibujante: el grafito, el carbón, el pastel, los lápices de colores, los pasteles y las tintas. No es necesario seguir el orden propuesto, se puede perfectamente optar por otro, y avanzar o retroceder a conveniencia.

Cada ejercicio es una secuencia paso a paso que ocupa una o dos páginas: su dificultad es independiente de su extensión y queda expresada por medio de una o dos estrellas. Una estrella significa que la propuesta está al alcance del artista principiante; dos estrellas, que va dirigida a un dibujante con algo más de experiencia. Pero el principiante hará muy bien en no dejar de lado los ejercicios con dos estrellas porque de ellos puede aprender tanto o más que de los ejercicios más sencillos: la regla de oro de todo aprendizaje es intentar siempre lo que está algo más allá de nuestras posibilidades.

Este libro ha sido concebido por un equipo de profesionales que cuentan con una vasta experiencia en la creación y edición de publicaciones para la enseñanza del dibujo y la pintura. Esa experiencia nos ha guiado hasta un resultado del que podemos confiar que tenga una utilidad positiva tanto para el artista aficionado como para el ya experimentado e incluso para el profesional. En todo momento hemos querido ofrecer una obra clara, directa y accesible en lo pedagógico, así como y variada y atractiva en lo puramente estético. Estamos convencidos de que todos esos valores no pasarán desapercibidos al lector.

Sumario

Materiales

El grafito y el carbón

Pasteles y lápices de colores

La tinta

Rotuladores y otros medios de dibujo

El papel

LAS 101 TÉCNICAS

Fundamentos

1 Encaje básico

---

2 Formas geométricas

---

3 Encaje y contorno

---

4 Formas múltiples

---

5 Composición

---

6 Encaje en escorzo

---

7 Encaje de animales

---

8 Encaje de un retrato

---

9 Encaje de las manos

---

10 Perspectiva elemental

---

11 Dos puntos de fuga

---

12 Perspectiva oblícua

---

13 Sombreado elemental

---

14 Claroscuro

Grafito

15 Tramados

---

16 Contrastes netos

---

17 Modelado

---

18 Líneas y tramas

---

19 Trazos y relieve

---

20 Intensidad de los trazos

---

21 Volumen y textura

---

22 Arrastre de la mina

---

23 Barra de grafito

---

24 Trazos degradados

---

25 Polvo de grafito

---

26 Grafito con difuminador

---

27 Marcas, trazos y manchas

---

28 Difuminado con pincel

---

29 Grabado del papel

---

30 Grafito acuarelable

Carbón

31 Intensidades del carbón

---

32 La forma y la mancha

---

33 Sombras con carboncillo y carbón prensado

---

34 Claroscuro con carbón prensado

---

35 Líneas y difuminado

---

36 Sobre papel de color

---

37 Pastel y carbón

---

38 Carbón acuarelable

---

39 Dibujo con goma de borrar

---

40 Carboncillo y difuminador

---

41 Carbón, sanguina y creta blanca

---

42 Sobre color saturado

---

43 Retrato a tres colores

---

44 Carbón acuarelable

---

45 Dibujo de mancha

---

46 Negros saturados

---

47 La sanguina y el óxido

---

48 Matices con goma maleable

Pastel y ceras

49 Difuminado elemental

---

50 Modelado con pastel

---

51 Pastel sobre papel de color

---

52 Pastel sobre papel frío

---

53 Pastel sobre papel contrastante

---

54 Pastel y borrados

---

55 Dibujo pictórico

---

56 Pastel y línea de tinta

---

57 Pasteles y aguada

---

58 Dibujo y atmósfera

---

59 Ceras directas

---

60 Ceras y espátula

---

61 Dilución con aguarrás

---

62 Dibujo esgrafiado

---

63 Esgrafiado claro

Lápices de colores

64 Tramas libres

---

65 Trazo intenso

---

66 Tramas y color denso

---

67 Línea gráfica

---

68 Trazo impresionista

---

69 Modelado suave

---

70 Tramas verticales

---

71 Frotado

---

72 Papel grabado

---

73 Tramas grabadas

---

74 Color acuarelable

---

75 Acuarelado del trazo

---

76 Figura acuarelada

---

77 Apunte de figura

---

78 Modelado y sombreado

---

79 Técnica de boceto

---

80 Grafismo y color

Tinta

81 Línea y trama

---

82 Valores de línea

---

83 Valores de mancha

---

84 Tramados densos

85	Punteados
86	Tramas libres
87	Agua y pluma
88	Aguada elemental
89	Aguada y valores
90	Gama de valores
91	Tonalidades de línea
92	Tinta y rotulador
93	Aguada oriental
94	Tinta y carbón
95	Tintas de colores
96	Pincel y tinta china
97	Pincel seco
98	Aguada informal
99	Realce con rotuladores
100	Línea de rotulador
101	Dibujo de fantasía

 nivel principiante ★

 nivel avanzado ★★

Materiales / **El grafito y el carbón**

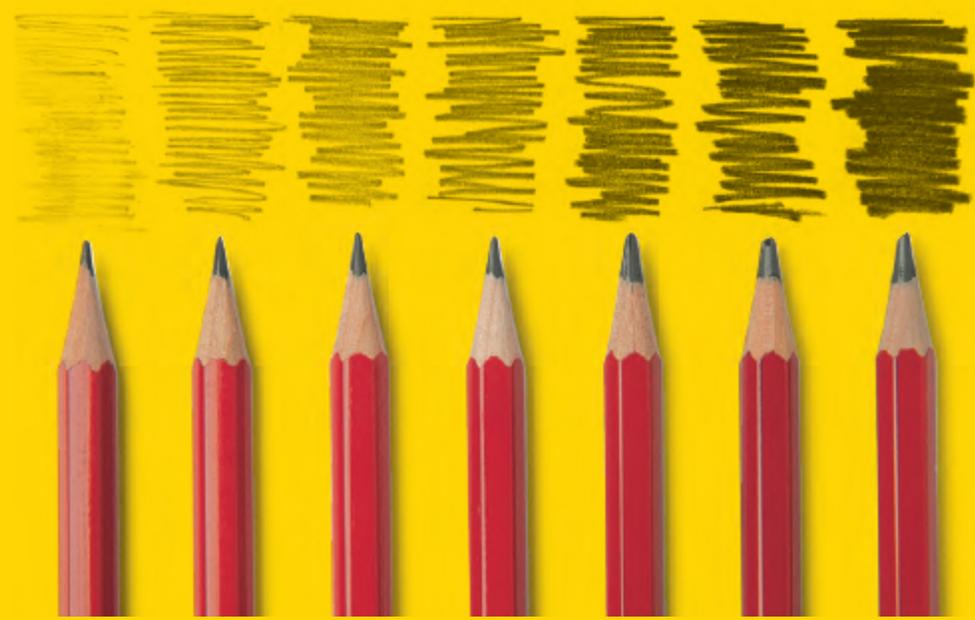
El lápiz de grafito

Para dibujar apenas se requiere otra cosa que un lápiz y un papel por toda herramienta. Ahora bien, el conocimiento de las técnicas y la constante exploración de sus posibilidades expresivas proporcionan una gama creciente de métodos y herramientas especializadas con los que practicar, si bien cada uno de los diferentes medios de dibujo desarrolla su técnica particular y requiere sus propios instrumentos.

El término genérico lápiz, por ejemplo, abarca una extensa variedad de modalidades que incluye, entre otros, lápices duros, blandos, de mina de grafito, de mina de carbón, lápices grasos, de colores, pasteles, etc. El lápiz de grafito se presenta habitualmente en forma de mina de grafito mezclada con arcilla y enfundada en un cilindro de madera de cedro, aunque también es posible comprarlo como una barra de grafito macizo para usar con portaminas.

El grafito se presenta fundamentalmente en lápices convencionales de distintas durezas, pero también puede adquirirse en minas de diversos grosores para ser empleadas directamente o bien insertadas en portaminas.

Los lápices de grafito se sirven en una amplia gama de durezas distintas que puede incluir unas diez o doce variedades: desde el lápiz de mina muy dura y trazo casi imperceptible hasta el de mina muy blanda y trazo muy intenso.

La dureza de la mina

El lápiz de grafito, también llamado lápiz plomo, ofrece una gran variedad de posibilidades tonales y notables diferencias en el trazo dependiendo del grado de dureza de la mina, de su calidad y del afilado de la punta. La escala de dureza de estos lápices distingue claramente entre lápices blandos y lápices duros. Los primeros son los más recomendables para dibujo artístico, dado que permiten obtener distintas gradaciones, desde grises muy suaves hasta negros de gran intensidad; los lápices duros, en cambio, están indicados para el dibujo lineal y técnico por su gran suavidad tonal y baja intensidad, y porque su dureza permite mantener la punta afilada durante más tiempo, al contrario de lo que ocurre con los lápices blandos.

Existe una clasificación estándar que se expresa por una combinación de número y letra grabada en el extremo superior del lápiz. En los lápices blandos el número va seguido de la letra B, y la mina es tanto más dura cuanto más alto sea el número. En los lápices duros el número va seguido de la letra H. Entre los blandos, el más blando es el 8B, y entre los duros, el más duro y de menor contraste es el 9H. Los lápices más empleados son el HB (un lápiz duro pero de línea claramente visible), y el 2B, 4B y 6B, para conseguir distintas intensidades de trazo.

Las minas gruesas se sirven en tres o cuatro durezas distintas, se afilan igual que un lápiz y proporcionan trazos muy anchos.

El carbón

Se trata de uno de los materiales más antiguos utilizados por el artista, ya que se remonta a los orígenes del arte pictórico. El carbón vegetal para dibujo o carboncillo se presenta en barras de diferentes grosores que pueden ser ramas finas de sauce, vid o nogal carbonizadas. Su trazo es de un gris muy oscuro, que se puede difuminar y borrar con facilidad, y debe fijarse al final del trabajo para evitar que se desprenda del papel con el tiempo. El carboncillo puede combinarse con otros medios creando así interesantes efectos de volumen y luz, por ejemplo con la sanguina, sobre un papel de color.

Los lápices de mina de carbón también se comercializan en durezas distintas y permiten realizar trazos muy precisos.

El carboncillo es un pedazo de rama carbonizada, de trazo muy dúctil y color gris muy oscuro; se sirve en tamaños y grosores distintos.

Variedades de carboncillo

Aparte de los tradicionales bastones o ramitas de madera carbonizada, hoy en día existen otras muchas variedades de carboncillo, así como diferentes presentaciones. Son comunes las barras de carbón artificial comprimido, los lápices con mina de carbón y las minas de carbón aglutinado con arcilla para portaminas de hasta 5 mm de diámetro. Estas variedades son muy estables y, en general, ofrecen gran rendimiento y calidad por su trazo intenso, más negro que el del propio carboncillo y también más permanente.

El difumino permite é extender el trazo del carboncillo y degradar su tono al mismo tiempo.

Materiales / **Pasteles y lápices de colores**

Pasteles

Los pasteles son barras de color aglutinado que ofrecen un trazo más o menos amplio según la dureza de la barra. Comúnmente, se sirven en dos variedades: en barras gruesas, de trazo ancho, denominadas pasteles blandos o, simplemente, pasteles; y en barras finas, de trazo más preciso, conocidas como pasteles duros o cretas. Las minas de los lápices de colores también están constituidas por pigmento aglutinado, pero en mucha menos cantidad y su consistencia es más dura, lo que permite un trazo más preciso.

Las gamas de colores al pastel son amplísimas: los fabricantes ofrecen docenas de tonos distintos servidos en barras de pigmento aglutinado.

Pasteles blandos

Están fabricados con la cantidad justa de aglutinante para que las barras mantengan su consistencia y entreguen la mayor cantidad de pigmento durante el dibujo. El trazo es grueso, muy denso y difícil de controlar; de hecho, el dibujo al pastel consiste más en aplicaciones de color que en trazados o conjuntos de líneas.

Las manchas de pastel blando se difuminan con facilidad, frotando sobre ellas con la yema de los dedos o un trapo de algodón, y pueden borrarse con goma de caucho, aunque con mayor dificultad que los trazos de carboncillo. Todos los dibujos al pastel, una vez terminados, deben protegerse con un spray fijador que estabilice el pigmento sobre el papel para evitar que se desprenda.

Pasteles duros o cretas

Son barras de pasteles de menor tamaño que los pasteles blandos y que contienen mayor cantidad de aglutinante. Esto hace que su trazo sea más estable, más fino y de anchura constante, y que no permitan aportaciones de color tan significativas como las de los pasteles blandos. Se emplean más para dibujar en color que propiamente para colorear y, dada su mayor dureza, se puede prescindir del spray fijador.

Comparados con los pasteles blandos, los pasteles duros son barras de menor calibre y de trazo bastante más fino y preciso.

La sanguina

Es un pastel de color óxido rojo, de uso muy común entre los dibujantes por la calidez de su entonación y por combinar muy bien con el carboncillo. Suele emplearse en barras de pastel duro y también en lápices de pastel. La combinación de sanguina, carbón y creta blanca sobre papel coloreado es una de las técnicas tradicionales más elegantes del dibujo artístico.

La sanguina es un pastel duro de color rojo tierra (rojo óxido) que se suele emplear en barras y en lápices.

Lápices de mina de pastel

Básicamente, son como los lápices convencionales, pero la consistencia de su mina se asemeja a la de los pasteles duros o cretas. Se emplean poco debido a la fragilidad de su punta y la dificultad que entraña afilarla, pero es habitual que los dibujantes utilicen lápices de este tipo en colores muy concretos (sanguina, negro, blanco y tonalidades terrosas en general).

Las ceras y los pasteles grasos son solubles en disolventes orgánicos tales como el aguarrás o la esencia de trementina.

Lápices y minas acuarelables

Están fabricados igual que los lápices de colores, pero con un aglutinante soluble en agua que permite trabajar el dibujo con pincel una vez extendidos los trazos. Las minas acuarelables son barras-minas que no van insertadas en una funda de madera y que permiten un trazo más grueso que el de los lápices de colores.

Pasteles grasos

También conocidos como ceras, los pasteles grasos están aglutinados en un medio (una cera) no soluble en agua pero sí en disolventes orgánicos (aguarrás, esencia de trementina, etc.). Su trazo puede ser bastante intenso, pero se mezclan y ensucian con facilidad y nunca se secan del todo, en especial si la temperatura ambiente es demasiado cálida.

Los lápices de colores se comercializan en gamas muy amplias, pero los fabricantes más importantes venden también colores individuales.

Los lápices de pastel son versiones disminuidas de los pasteles duros. Pueden complementar los dibujos realizados con pasteles convencionales perfilando contornos y precisando detalles.

Lápices de colores

La mina de los lápices de colores está compuesta por pigmento aglutinado en un medio graso parecido a la cera. El aglutinante permite afilar la punta sin problemas, pero no acepta tanto pigmento como los lápices de mina de pastel. Así, los lápices de colores rinden un trazo de intensidad más bien baja y de grosor muy limitado. Son un buen medio de dibujo cuando se trabaja en formatos pequeños o medianos y siempre sobre un soporte blanco o muy claro.

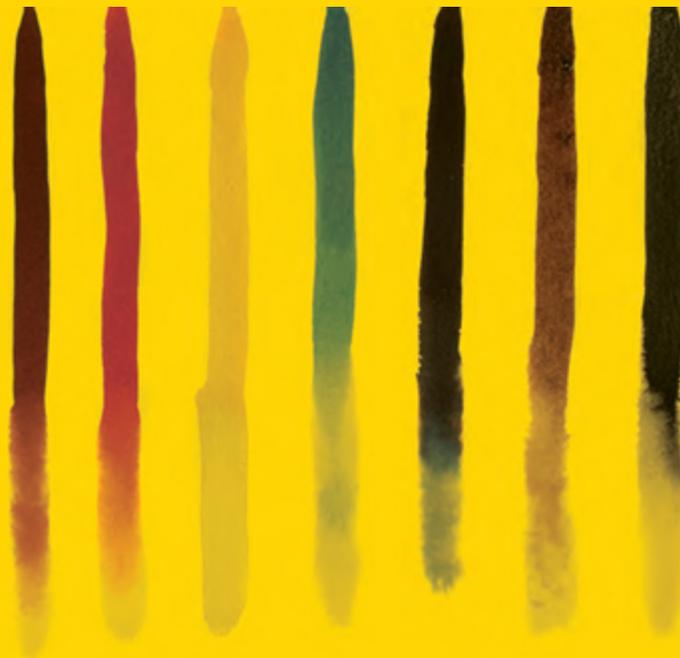

Las minas de color gruesas suelen ser de tipo acuarelable, es decir, pueden diluirse en agua.

Materiales / **La tinta**

Tinta china

La tinta china es una mezcla de polvo muy fino, procedente de ramas carbonizadas, aglutinado con una sustancia que la hace soluble al agua mientras está húmeda e insoluble una vez que se ha secado. La tinta permite una precisión en el detalle que no ofrece ningún otro medio de dibujo gracias a la finura de la punta de la pluma o plumilla que se utilice. Gracias a esa precisión, es posible trabajar en formatos muy pequeños sin perder el detalle. Por otra parte, la tinta tiene una fuerza y una calidad gráfica incomparables: un negro perfecto que destaca claramente sobre el blanco immaculado.

Existen muy diversos tipos de tintas de colores. Si bien es cierto que los colores son muy llamativos, también lo es que la mayoría resultan poco resistentes a una larga exposición a la luz.

A veces, los frascos de tintas de colores se comercializan con el nombre de acuarelas líquidas. No son acuarelas sino tintes de color vibrante aunque poco permanente.

Tipos de tinta

La tinta china tradicional es siempre negra, densa, cubriente y muy resistente a la luz y al paso del tiempo. Puede aclararse diluyéndola en agua, pero es insoluble una vez que se seca. Se presenta en pequeños frascos y botellines de distinta capacidad. La tinta sepia, tradicionalmente conocida como “bistre”, se trata de una tinta de color pardo muy utilizada en dibujo artístico por la calidez de su coloración y por la posibilidad de obtener diversas matizaciones a partir de ella al mezclarla con un poco de agua. Las tintas para escritura, se utilizan para recargar estilográficas, son más fluidas y menos cubrientes que la tinta china y se venden en los colores negro y azul. Para el dibujante, estas tintas tienen el atractivo de diluirse mejor en agua (puede ser agua corriente), y ofrecer una amplia gama de tonalidades distintas cuando se emplean con plumilla o con caña. Las tintas de colores, que en la actualidad se comercializan en una amplia gama de colores, son bastante transparentes y se fabrican a partir de colorantes muy intensos y luminosos, la mayoría de ellos anilinas. Presentan el grave inconveniente de ser extremadamente sensibles a la luz y se decoloran en poco tiempo.

Las plumillas se venden sueltas y se insertan en un portaplumas de madera o plástico. Cada modelo de plumilla ofrece un trazo característico.

Medios de dibujo a tinta

Antiguamente, la pluma de ave era el medio universal de dibujo y también de la escritura a tinta. En la actualidad, muy pocos artistas la utilizan y prefieren las plumillas metálicas o los modernos medios de escritura y rotulación, aunque muchos siguen empleando la

tradicional caña para obtener resultados más rústicos y “pictóricos”. A estos utensilios hay que añadir el pincel, convencional o de tipo chino o japonés, que amplía considerablemente las posibilidades artísticas. Con independencia del instrumento utilizado, el soporte del dibujo a tinta es siempre el papel.

Existen muchos tipos de mangos en los que insertar las plumillas, aunque algunos de ellos incorporan su propia plumilla; este es el caso del mango más a la derecha de la imagen que, además, cuenta con un tapón para proteger su punta.

La plumilla

La plumilla de dibujo es una pieza metálica, más pequeña y flexible que las plumas de escritura, que se inserta en un mango o portaplumas de madera o plástico. La punta de la plumilla de dibujo presenta una incisión o corte en el medio que forma un pequeño canal que acumula la tinta y la hace descender hacia la punta a medida que se dibuja. Haciendo deslizar suavemente la pluma sobre el papel, se obtiene una línea muy fina; si se presiona con más fuerza, la plumilla se abre y deja pasar mayor cantidad de tinta, con lo que el trazo se hace más grueso. Esta particularidad permite al dibujante regular el trazo a voluntad.

Las plumillas de dibujo pueden ser más duras o más flexibles; igual que los lápices, cuanto más dura es la punta, más fino es el trazo. Lo mejor es utilizar una plumilla de dureza media. Existen, además, muchísimas plumillas de escritura y caligrafía que proporcionan todo tipo de trazos estables y que pueden ser interesantes para lograr determinados efectos.

Cañas de dibujo

Este instrumento se maneja exactamente igual que una pluma, pero ofrece resultados más rústicos y robustos. Consiste en un segmento de bambú seco con un extremo cortado en bisel. Mientras que los trazos de la plumilla son siempre completamente negros, los de la caña pueden presentar una gama bastante amplia de grises. Por otra parte, las líneas dibujadas con caña son más toscas y menos precisas que las de plumilla y resulta inútil intentar controlar el grosor del trazo porque, al ser mucho más blanda que la plumilla, acusa mucho más la