

RETRATO CREATIVO

o el arte de perder amigos

Escrito y dibujado por **Lluï sot**

Trucos y técnicas para dibujar retratos en directo

Este libro contiene el proceso para realizar retratos en directo y en poco tiempo. Explica los detalles en los que nos hemos de fijar, los errores comunes que todos cometemos al principio y brinda soluciones para salir airosos con nuestros retratos, evitando perder una amistad.

RETRATO CREATIVO

o el arte de perder amigos

Escrito y dibujado por:

En estas 184 páginas encontrarás 65 páginas de detalladas explicaciones ilustradas y 2.118 retratos que he dibujado en mis cuadernos entre el 2014 y el 2022, para complementar la teoría con una variada gama de ejemplos de retratos en diferentes contextos y temáticas.

Es mi deseo que todo este conjunto de experiencias y soluciones gráficas os ahorren unos cuantos años de ensayo y error en el dibujo y os ayuden a desarrollar vuestra creatividad.

Diseño: Editorial GG

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 responsabilidad alguna en caso de error u omisión.

© de los textos y de las ilustraciones: Lluïset, 2023
y para esta edición

© Editorial GG, Barcelona, 2023

ISBN: 978-84-252-3437-8 (PDF digital)

www.editorialgg.com

Editorial GG, SL

Via Laietana, 47 3.º 2.ª, 08003 Barcelona. España. +34 933 228 161

Dedicado a Jazmín, sin cuya infinita paciencia
hubiese sido imposible hacer este libro.

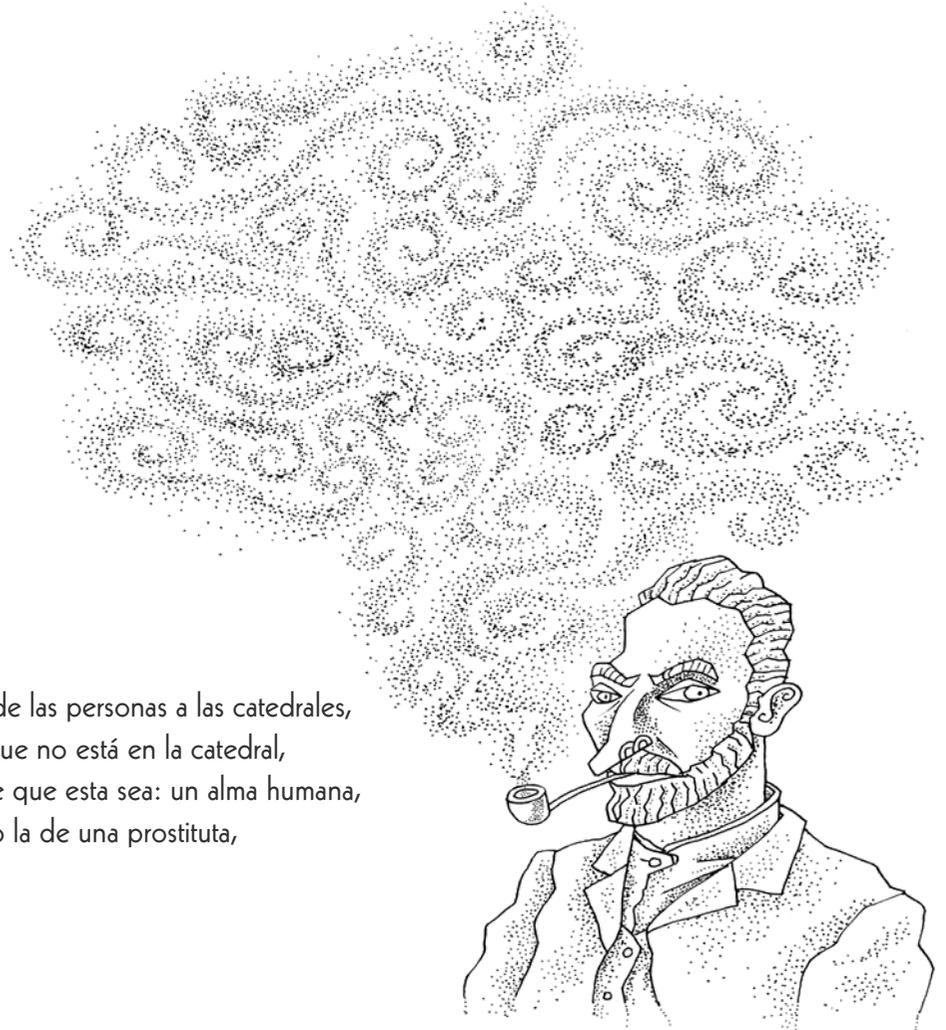
Agradezco a todos los familiares y amigos que aún
no me han retirado su amistad, a pesar de haber
hecho experimentos gráficos con sus retratos.

Gracias a todas las personas que han asistido
a mis talleres, de las que he aprendido a
enseñar y compartir el arte del retrato.

"Pero prefiero pintar los ojos de las personas a las catedrales, porque hay algo en los ojos que no está en la catedral, por más solemne e imponente que esta sea: un alma humana, sea la de un pobre mendigo o la de una prostituta, es más interesante para mí".

Vincent Van Gogh

Cartas a Theo. Acerca del arte.
(Carta 441 -19 de diciembre de 1885)

ÍNDICE

PEINADOS Y BARBAS

14. EL PEINADO

15. CÓMO SE DIBUJA UN PEINADO

15. CABELLO LARGO O CORTO

17. LA FORMA DEL PEINADO

19. CABELLO LISO, ONDULADO Y RIZADO

20. COLAS, MOÑOS Y TRENZAS

22. LA FRENTE

23. EL COLOR DEL CABELLO

24. CORTES DE CABELLO ESPECIALES

25. BIGOTES, BARBAS, PERILLAS Y PATILLAS

A large, stylized black number '1' with a decorative, slightly curved top and a wide base.A large, stylized black number '2' with a decorative, curved top and a wide base.

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

28. ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

28. LAS GAFAS

29. PENDIENTES, COLLARES Y PIERCINGS

29. BUFANDAS, PAÑUELOS, CORBATAS Y PAJARITAS

30. SOMBREROS, GORRAS Y GORROS

DETALLES DE LA CARA

36. LAS FACCIÓNES DE LA CARA

36. LA FORMA DE LA CARA

37. EL MENTÓN

37. LOS OJOS

37. LA NARIZ

38. LA BOCA

39. EL CUELLO

39. ARRUGAS Y EXPRESIONES FACIALES

39. FACCIÓNES DE NIÑOS

40. RETRATOS DE NIÑOS

41. RETRATOS PINTORESCOS

42. ORDEN PARA DIBUJAR UN RETRATO

42. LA MICROPERSPECTIVA

A large, stylized black number '3' with a decorative, curved top and a wide base.

4

RETRATO DE CUERPO ENTERO

46. EL RETRATO DE CUERPO ENTERO

46. LAS MANOS

53. LOS ZAPATOS

55. ORDEN DEL RETRATO DE CUERPO ENTERO

60. LOS BRAZOS Y SU PERSPECTIVA

63. EL VESTUARIO

64. LAS ARRUGAS DEL VESTUARIO

65. ENCUENTROS DE SKETCHERS

69. EL METRO Y EL TREN

70. CONFERENCIAS Y REUNIONES

RETRATOS DE GRUPO

74. LOS RETRATOS DE GRUPO

74. CENAS Y BANQUETES

75. LAS MANOS EN LA MESA

76. LOS OBJETOS EN UNA MESA

5

COMPOSICIÓN

78. LA COMPOSICIÓN

78. COMPOSICIÓN ÚLTIMA CENA DE LEONARDO DA VINCI

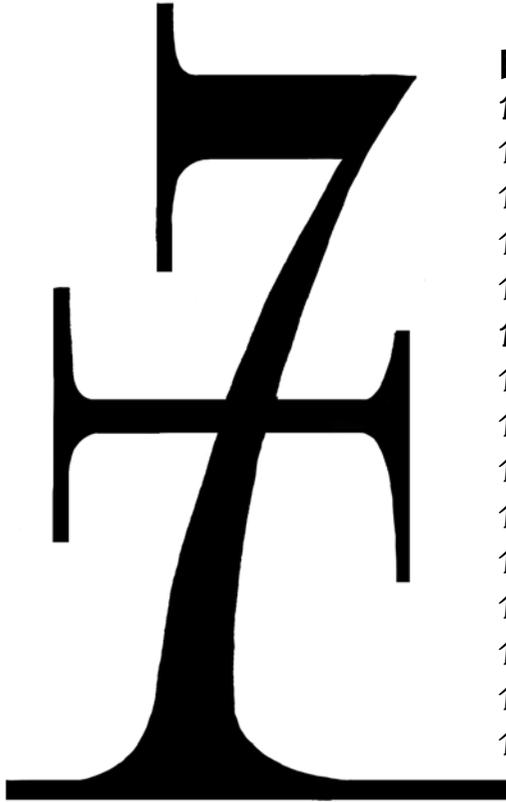
82. COMPOSICIÓN CIRCULAR

88. COMPOSICIÓN TOTÉMICA

92. COMPOSICIÓN VISTA AÉREA

95. PRÁCTICAS DEL RETRATO DE GRUPO

6

EFFECTOS ESPECIALES

110. EFECTOS ESPECIALES

111. LOS ESTAMPADOS

112. LAS TEXTURAS

113. LOS MATERIALES

114. ESTAMPADOS, TEXTURAS Y DISTINTOS MATERIALES

117. LAS TRAMAS

118. EL DEGRADADO

119. LA ILUMINACIÓN

119. EL VOLUMEN

120. LA PROFUNDIDAD

123. OTROS TIPOS DE TRAMA

124. TEXTURAS CON VOLUMEN

125. ARRUGAS CON VOLUMEN

126. LA TRAMA PARA "RECORTAR" FIGURAS

128. LA TRAMA EN LOS FONDOS

RETRATOS VARIADOS

134. RETRATOS VARIADOS

134. RETRATOS DE MÚSICOS

138. RETRATOS EN RUTA

140. RETRATO HOSPITALARIO

142. RETRATOS CREATIVOS

142. APRENDIENDO DE LOS MAESTROS

144. RETRATOS CUBISTAS

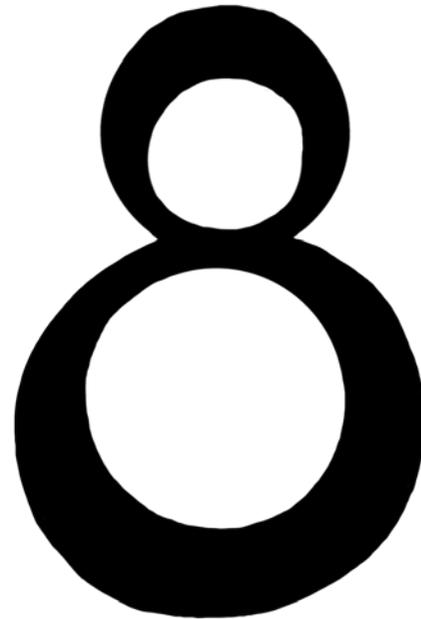
148. RETRATOS EXPRESIONISTAS

153. RETRATOS SURREALISTAS

155. EL ESTILO

156. VARIANDO DE ESTILO

158. EXPERIMENTOS GRÁFICOS

COLOR

162. EL COLOR

162. LÁPICES DE COLORES

174. ROTULADORES DE PUNTA FINA

182. EL TATUAJE

AVISO A NAVEGANTES

Antes de zarpar hacia la aventura del retrato os debo advertir que, como bien nos indica el título, este no es un libro para aprender a hacer retratos académicos.

La intención de este libro no es retratar la realidad tal cual la vemos ni la de imitar una fotografía, nuestro objetivo es utilizar el retrato como excusa para desarrollar nuestra creatividad, aun a riesgo de perder una amistad.

Con un simple cuaderno y un calibrado, retrataremos a familiares y amigos sin ningún filtro de Photoshop para embellecer, tal cual nos salga en el momento, a bocajarro, sin miedo a las consecuencias.

Más que retratar lo visible, intentaremos captar, precisamente, aquello que no se ve: “el alma del retratado”.

Al principio todos tenemos miedo a que nuestro retrato no se parezca a la persona. Tiremos por la borda el lastre de este miedo, relajémonos, ¡dibujamos para disfrutar, no para traumatizarnos!

Este tampoco es un libro para aprender a hacer caricaturas, aunque en algún momento lo pueda parecer. No enseñaré a deformar, pero vamos a aceptar nuestras deformaciones con alegría, como parte de nuestro estilo personal.

Nuestro objetivo es llegar a buen puerto desplegando las velas de nuestra creatividad artística, encontrar nuestro estilo a la hora de interpretar la realidad. Cuando alguien mira el dibujo de un retrato, debe reconocer tanto al retratado como al artista que lo ha dibujado.

Al salir del confort de mi estudio para dibujar en directo, me sentí de nuevo como un principiante, a pesar de que llevaba más de treinta años como dibujante profesional. Me estaba enfrentando a un nuevo lenguaje de dibujo y no tenía para ello un estilo personal, simplemente dibujaba como podía. No hacía dibujos, hacía bocetos.

El estilo propio no aparece de inmediato ni por arte de magia. Siento desilusionarte si pensabas que era así. Detrás de cada estilo personal hay centenares de horas de trabajo, miles de papeles llenos de dibujos. El estilo propio va apareciendo poco a poco, con cierta timidez de mostrarse en todo su esplendor. Además, este estilo personal está en permanente transformación y va evolucionando con el tiempo.

A mí me ha costado muchos años dibujando a diario en mi cuaderno hasta encontrar un estilo más o menos personal y reconocible... Y todavía no estoy seguro de haberlo encontrado, me encanta experimentar y probar nuevas maneras de dibujar y de distorsionar la realidad.

Los dibujos complementarios a las explicaciones que encontrarás en este libro están extraídos de mis cuadernos realizados entre 2014 y 2022. He mezclado dibujos de mis balbuceos como retratista con otros más recientes, para que se pueda apreciar la evolución y los distintos experimentos estilísticos.

Pongo a vuestra disposición todo lo que he ido aprendiendo en este proceso y las conclusiones a las que he llegado, que son las que a mí me han servido como base sobre la que empezar a construir un estilo propio del dibujo en directo.

Reconozco que es difícil explicar con palabras algo que es visual. Siempre he dibujado por intuición y mucha práctica durante varias décadas como profesional. Fue al empezar en el mundo docente y con la ayuda de talleres cuando empecé a reflexionar sobre el acto de dibujar.

Puede que lo que explico y cómo lo explico no conecte con todo el mundo. Si lo hace con bastantes dibujantes principiantes en el arte del retrato, me doy por satisfecho.

Al fin y al cabo: “Cada maestrillo tiene su librillo”.

Debéis tener en cuenta, grumetes del dibujo, que cuando se desatan los vientos de la creatividad, con su torbellino de formas y su tormenta de rayos de ideas, más vale tener la nave bien anclada en puerto seguro para no acabar en la deriva de la indecisión.

Por eso mi propósito es ofrecer unas bases sólidas, unas cuantas ideas básicas que os puedan servir como tabla de naufrago a la que aferrarse y os ayude a sortear las olas de este inmenso océano de posibilidades que nos ofrece el dibujo. Una base sobre la que podáis empezar a desarrollar vuestra creatividad para salir airosos con vuestros retratos y dejar emerger vuestro propio estilo personal.

No os puedo enseñar a dibujar, esto solo es cuestión de tiempo, constancia y paciencia, de atreverse a experimentar, de probar cosas nuevas y a no desanimarse jamás cuando los vientos soplan de proa y no nos sale como queremos.

Al principio cuesta un poco adquirir la costumbre de retratar a la familia, los amigos y los desconocidos en los vermutos, almuerzos, cenas o cervecitas de media tarde. Sin embargo, cuando le pillas el gustillo, no puedes salir de casa sin el cuaderno para inmortalizar cada uno de estos pequeños momentos que conforman nuestra vida. Si no los dibujamos, se van a perder en los arrecifes de la memoria.

Debemos pensar que más que retratar personas, retratamos recuerdos. Convertimos nuestros retratos en un cuaderno de bitácora de nuestra vida. El parecido o la calidad artística quedan en un segundo plano ante nuestra intención de plasmar el momento.

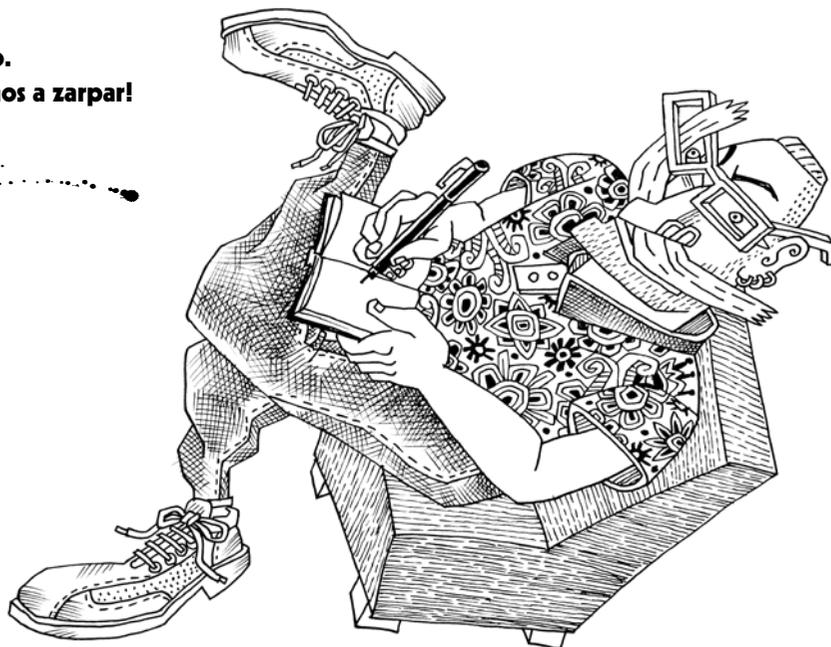
Todo lo que explico en este libro son conclusiones elementales a las que vosotros mismos también llegaréis a descubrir si os dedicáis varios años a dibujar diariamente. Si os puedo ahorrar unos cuantos años de trabajo constante, habré conseguido mi objetivo.

Y ahora, ya podéis coger el timón, el cuaderno y un calibrado, vamos a surcar las procelosas aguas de la observación de los detalles. Os deseo de todo corazón que el viento os sople de popa y que podáis sacar mucho provecho de esta carta de navegación de los mares del retrato.

Bienvenidos a bordo.

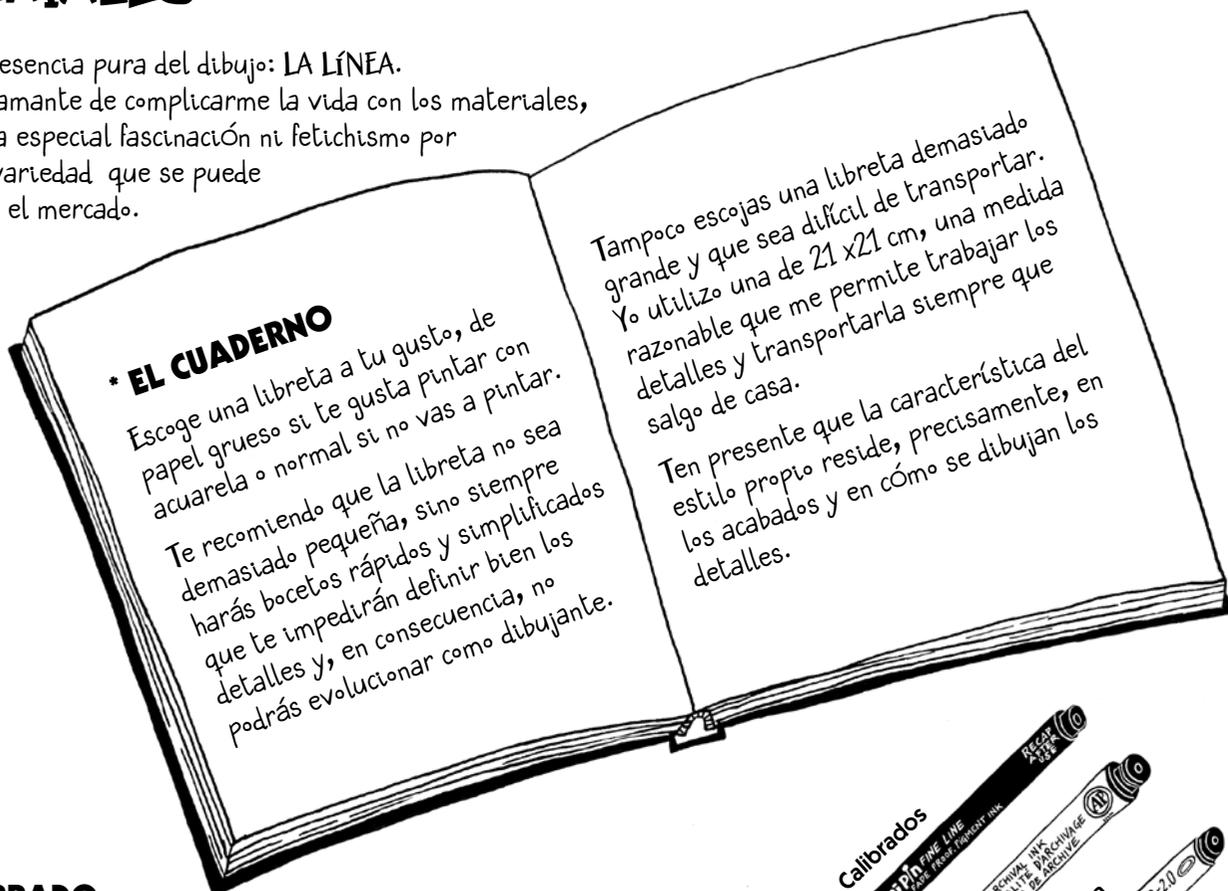
¡Soltad amarras, vamos a zarpar!

Ilustración

MATERIALES

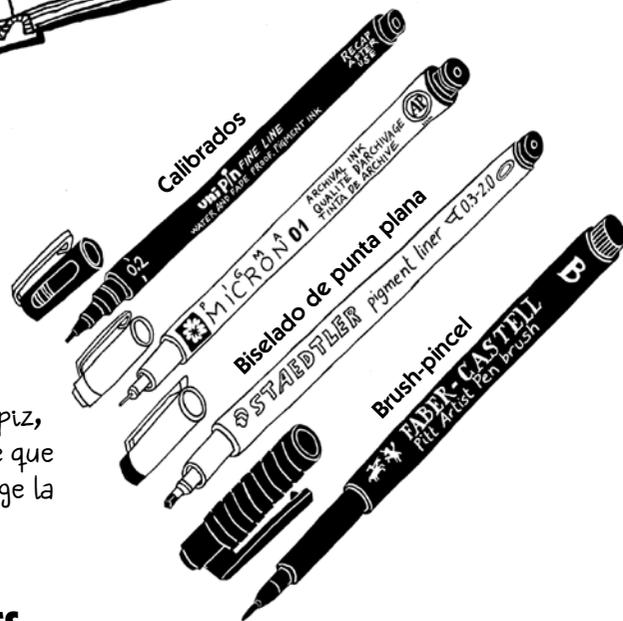
Me gusta la esencia pura del dibujo: LA LÍNEA. No soy muy amante de complicarme la vida con los materiales, ni siento una especial fascinación ni fetichismo por la inmensa variedad que se puede encontrar en el mercado.

* EL CALIBRADO

Para dibujar recomiendo el calibrado. Normalmente utilizo el 0,2 o el 0,3. Para los trazos finos el 0,1. En función del estilo, los utilizo más gruesos, como el 1,2, el biselado y el "brush". Escoge el grosor de punta con el que te sientas más a gusto, todos son válidos.

Acostúmbrate a dibujar directamente con el calibrado, no utilices el lápiz, quien lo hace se pasa todo el rato borrando y al final corres el riesgo de que tu dibujo quede bastante ñoño. Hay muchas marcas de calibrados, escoge la que más te guste.

* ROTULADORES Y LÁPICES DE COLORES

Para pintar utilizo lápices de colores y rotuladores de punta fina. Suelo utilizar los lápices de colores Polychromos de Faber Castell. Cuando quiero dar un toque pictórico, uso los lápices Magic de Koh-i-Noor, que tienen punta multicolor. Respecto a los rotuladores, me gustan los Stabilo y los calibrados de color.

Ya tienes los materiales, ahora solo falta perder el miedo a dibujar la figura humana. Verás que es más fácil de lo que pensabas. No aplaces durante más tiempo el dibujo de retratos, empieza ahora mismo a practicar todos los detalles que te explico.

El retratar y el rascar, todo es empezar.

1

PEINADOS
Y BARBAS

EL PEINADO

Todos tenemos la cara que nos ha tocado al nacer, aquí no podemos escoger.

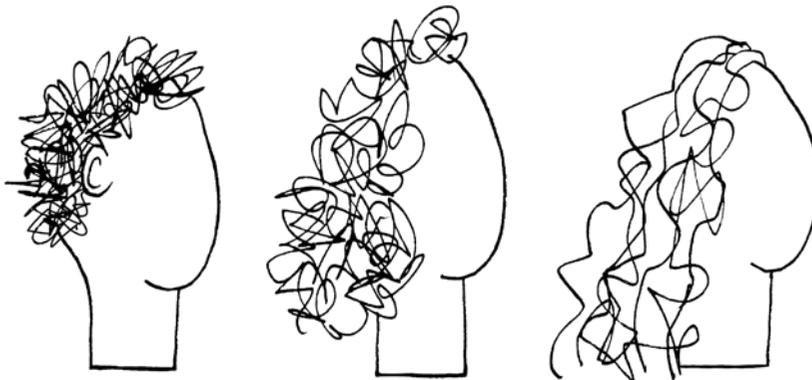
Por eso, a la hora de hacer un retrato, si queremos captar su alma, su personalidad, lo más importante es fijarse en el “tuneado” que se hace la persona, en los elementos que ha escogido para mostrarse a los demás. Eso sí es de su elección, refleja su personalidad, es su alma intentando expresarse.

Lo más importante para sacar el parecido es dibujar perfectamente su **peinado**. Para eso ha ido a la peluquería, para que le corten el cabello de una manera concreta, porque quiere llevarlo largo o corto, de un color o de otro... Esa ha sido la elección personal del modelo que queremos retratar y, por tanto, es en lo primero que nos hemos de fijar.

¿Sorprendido? Empieza a dibujar bien los peinados y lo comprobarás. Tras muchos años impartiendo talleres, me he dado cuenta de que poca gente se preocupa de hacer bien el peinado. Si lo hacemos bien, el retrato ya está hecho.

TÍPICO ERROR:

Dibujar una maraña de cabellos. Eso es lo que yo llamo “peinado de resaca”, el típico pelo con el que amanecemos después de una noche loca.

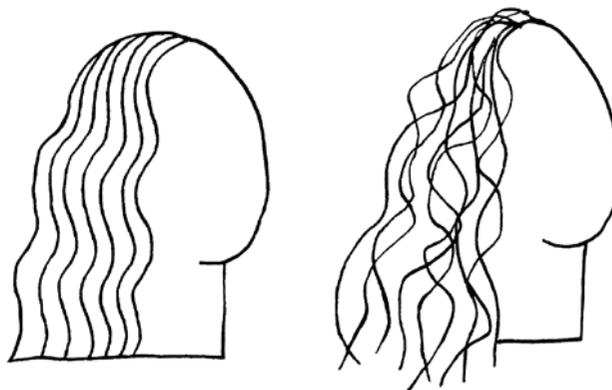
Nunca he conocido una persona que lleve este peinado. Antes de salir de casa todo el mundo, por lo menos, se ha peinado.

¿Qué quiere decir peinarse? Desenmarañar los pelos y ordenarlos paralelamente.

Si la persona que retratamos va bien peinada y no le dibujamos las líneas del pelo perfectamente paralelas, lógicamente no se parecerá, no habremos captado la imagen que nos quiere transmitir.

Siempre me ha parecido una falta de respeto ver que una persona ha ido a la peluquería, le ha pedido al peluquero que le haga un corte de pelo concreto o se ha peinado antes de salir a la calle para que, después, venga un dibujante y con cuatro torpes trazos le cambie el peinado y todo el look que la persona se ha preocupado en tener.

Así que vamos a estar bien atentos y a ser respetuosos con la persona que queremos retratar y nos vamos a fijar muy bien en su peinado.

Persona bien peinada.
Líneas paralelas.

Persona despeinada.
Cuando entrecruzamos las líneas.

Puede que el look de la persona sea una especie de “despeinado”. En este caso, hemos de observar que el pelo va a mechones, así que dibujaremos mechones en distintas direcciones y lo haremos con la misma atención que lo haríamos si fuese “bien peinado”, sin cruzar ninguna línea.

Para representar un mechón basta con dibujar 3 líneas paralelas (mínimo).

Otra manera de dibujar los mechones de un despeinado.

CÓMO SE DIBUJA UN PEINADO

Ya tenemos claro que una persona peinada lleva los pelos paralelos, por tanto, hemos de dibujar las líneas bien paralelas, tanto si el cabello es largo como corto, ondulado o liso... Si entrecruzamos las líneas, automáticamente la estamos despeinando.

CABELLO LARGO O CORTO

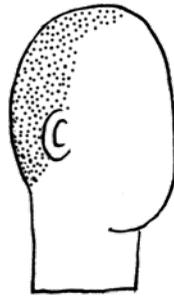
Cuando dibujamos un peinado, hemos de saber definir muy bien qué tipo de corte de pelo lleva la persona que queremos retratar. Si lleva el pelo corto, dibujaremos trazos cortos.

Pelo corto, línea corta.

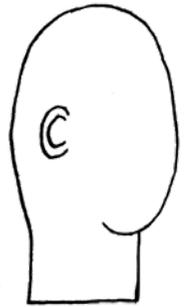
Pelo más corto, línea más corta.

Pelo rapado, puntitos.

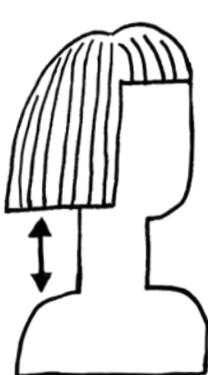

Un poco calvo, depende de la longitud.

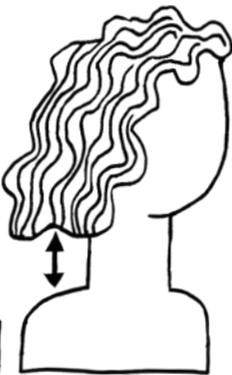

Calvo, sin líneas ni puntos.

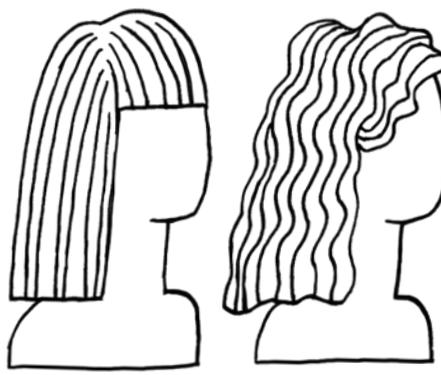
Si lleva el cabello largo, nuestro trazo será igual de largo que su pelo. Hemos de fijarnos en dónde empieza el pelo y dónde acaba con relación al hombro. Lo hemos de dibujar de un solo trazo y sin interrupciones.

Cabello largo hasta la nuca.

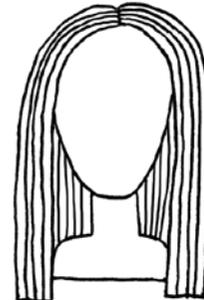
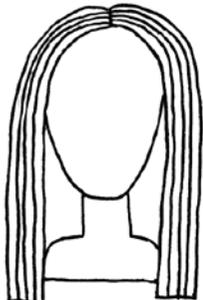
Cabello más largo hasta el hombro.

Cabello largo por debajo del hombro.

Orejas de perrito.

El cabello sigue por detrás.

TÍPICO ERROR:

No dibujes los cabellos largos como si fuesen las orejas de un perrito.

Recuerda que el cabello sigue por detrás del cuello.

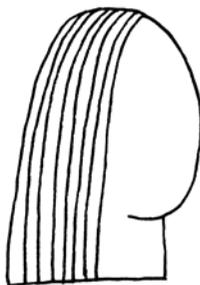
Una vez vistos los peinados más sencillos, vamos a fijarnos en aquellos más complejos. Nuestro trazo debe definir la forma del peinado.

Cabello corto, línea corta.

Cabello corto ondulado, línea ondulada.

Cabello largo, línea larga.

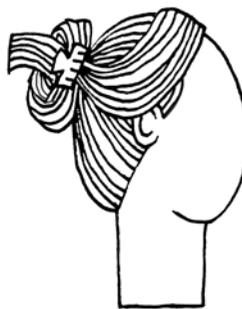
Cabello largo ondulado, línea larga ondulada.

Cabello rizado, línea rizada.

Cabello recogido con cola.

Cabello recogido con moño.

Cabello rasta.

Cuidado con dibujar el pelo largo encima de la cabeza si no lo lleva largo. Cuando yo era pequeño, era muy típico que las personas que se quedaban calvas por arriba se dejaran el pelo largo por detrás o en un lado y se lo peinaran hacia delante tapando así la calva.

Lo divertido era cuando un golpe de viento les levantaba el pelo descapotando la calvicie.

Evita hacer este peinado a no ser que realmente se peine así. Hay una moda basada en peinarse el pelo desde atrás hacia delante. Si es el caso entonces sí lo dibujaremos largo.

LA FORMA DEL PEINADO

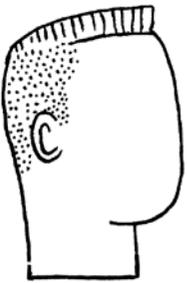
Peinado delimitado.

Si hablas con un peluquero te dirá que concibe los peinados como esculturas. Así lo hemos de dibujar, definiendo exactamente la forma de la escultura del cabello. Eso quiere decir que debemos delimitar el peinado y no dejar líneas sueltas, que no parezca que la persona ha metido los dedos en un enchufe y le ha pasado la corriente eléctrica.

Peinado electrificado.

Hay una excepción con el pelo corto, que muchas veces queda más exacto si no lo delimitamos.

Delimitamos si el peinado crea una forma.

Dejaremos las líneas abiertas si lleva el pelo de punta, siempre atentos a su longitud.

Observa si el pelo va hacia arriba o hacia delante.

Si lleva raya, nos fijaremos en dónde la lleva.

Sin raya.

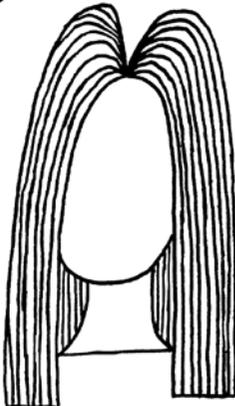
Raya a la izquierda.

Raya a la derecha.

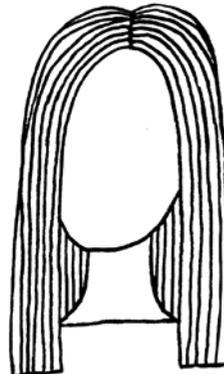
Raya en medio.

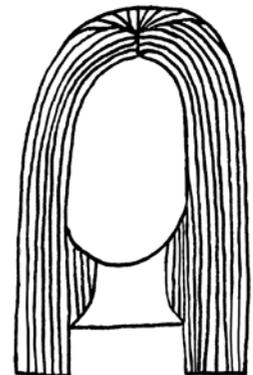
Raya hachazo.

TÍPICO ERROR:

Cuando se lleva el pelo largo y la raya en medio, hay la tendencia de dibujarlo como si le hubiesen clavado un hacha en mitad del cráneo. Fíjate bien y observa si la raya llega o no hasta el final del cráneo.

Raya hasta la coronilla.

Raya hasta la mitad del cráneo.

Cuando el peinado lleva un buen corte de peluquería, se nota por los volúmenes que crea.
Fíjate muy bien en la forma que define cada peinado.

Algunos ejemplos de distintas longitudes de cabello y formas de peinados.

