

PRÁCTICA

Ahora le toca a usted. Practique el sombreado en estas páginas. (O si lo prefiere, hágalo en hojas sueltas y péguelas en el libro.)
Si las manzanas no son lo suyo, inténtelo con su taza favorita, un cepillo de dientes o un zapato. Extienda un suave fondo gris. Aplique una presión consistente y colóree despacio y con cuidado. Empezee borrando el boceto de la forma y añada o elimine detalles y tonalidades hasta que obtenga el efecto deseado.

A vertical pencil is positioned on the left side of the cover. To its right, there is a detailed botanical illustration of a branch with several leaves and a round fruit, possibly a lemon or orange. The leaves and fruit are rendered in a stippled, dot-matrix style. A thin, elegant line drawing of a vine with circular loops extends from the pencil's tip towards the right side of the cover.

Dibujar sin miedo

~~~~~ KERRY LEMON ~~~~~

Descubra el placer de dibujar
superando adversidades artísticas

promopress

040628

CONSEJOS

- ◆ Cuando acabe, aplique una laca barata para fijar el dibujo de forma que no se emborrone.
- ◆ No se preocupe por el aspecto de los dibujos; ¡no olvide que está empezando! Sea indulgente y continúe sabiendo que mejorará con la práctica.
- ◆ Este capítulo explora un enfoque tonal, mientras que el primero se centraba en la línea. Quizá haya observado una preferencia por alguna de las dos técnicas. A mí siempre me ha atraído más la línea, pero me gusta introducir tonalidades en algunos de mis dibujos para aumentar el interés y el contraste.

Me encanta dibujar.

Es una suerte porque me paso el día dibujando.

Soy artista y recibo encargos de numerosos clientes internacionales como *Los Angeles Times*, *Sony* (Japón), *Heineken*, *Swarovski*, *Harper's Bazaar*, *De Beers*, *Elle* (España), *Harrods* y *Le Bon Marché*.

Cuando explico a qué me dedico

suelen contestarme: "¡Me encantaría

saber dibujar!"; sin embargo, el dibujo

se asocia con muchos lastres y miedos.

Enseño talleres regulares dirigidos

especialmente a personas que se ponen

nerviosas cuando dibujan. Aunque

la idea nos resulta muy atractiva, se

nos antoja un objetivo inalcanzable

a menos que confiemos en nuestras

habilidades de antemano. Es una lástima.

Si aspirásemos a tocar la guitarra, no

nos desanimaríamos ante nuestra falta

de destreza, sino que empezaríamos,

ensayaríamos y mejoraríamos. Por algún

motivo el dibujo no se considera de la

misma forma, sino algo para lo que solo

Es lo que más me gusta.

mi antojo.

el mundo real y lo imagino y lo capturo a

fielto y la pintura. Exploro, defino y creo

de los grandes trazos, los rotuladores de

que cuando era niña: la satisfacción física

ocurre. Me inspira las mismas sensaciones

blanco y dibujo TODO lo que se me

Cada día empiezo con una hoja en

satisfacción que me reporta el dibujo.

Estoy enganchada a la fuerza y la

algunos afortunados tienen un talento

innato. Eso no es cierto.

Todos empezamos dibujando desde

niños de una forma natural y sencilla,

disfrutando el PROCESO físico de aplicar

pinturas o lápices de colores al papel,

sin preocuparnos por la obra de arte

terminada, el PRODUCTO de nuestra

creatividad. Lo malo es que en seguida

nos orientan hacia el producto, el

resultado de nuestros esfuerzos. Nos

exhortan a capturar exactamente el

mundo que nos rodea y poco a poco

nuestra habilidad para el dibujo se

define mediante la fidelidad a la realidad

del producto acabado. La mayoría se

desanima en seguida. Pasamos muchas

horas en clase tratando de dibujar

fielmente un frutero y desgastando gomas

en el triste empeño de hacerlo "bien". La

satisfacción del proceso se convierte en

la simple batalla académica de plasmar

el mundo tridimensional en una hoja en

dos dimensiones. Nuestros compañeros,

nuestros maestros y nosotros mismos

decidimos en seguida quiénes saben

dibujar y quiénes no. En este ambiente,

muchos abandonan el dibujo. ¡Yo también

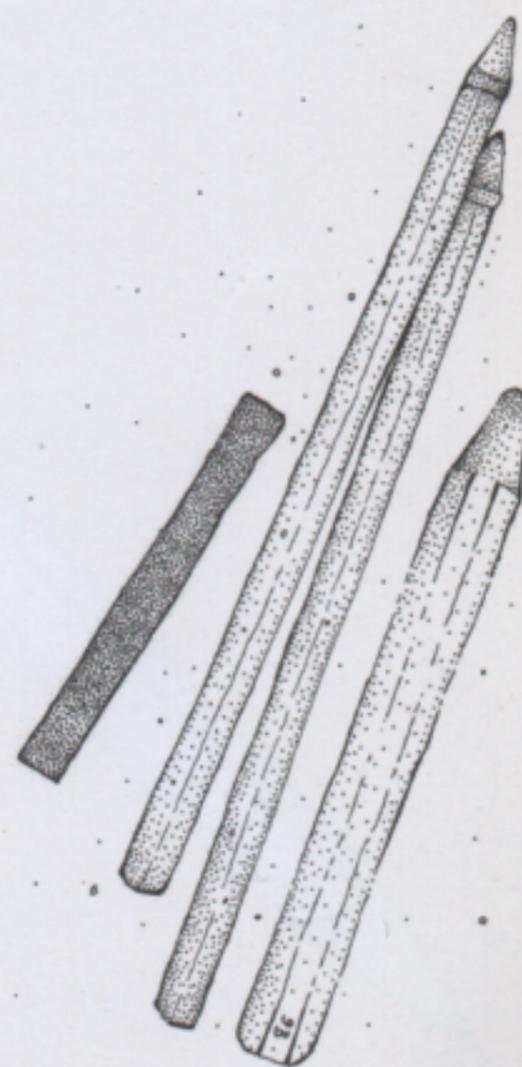
estuve a punto de hacerlo!

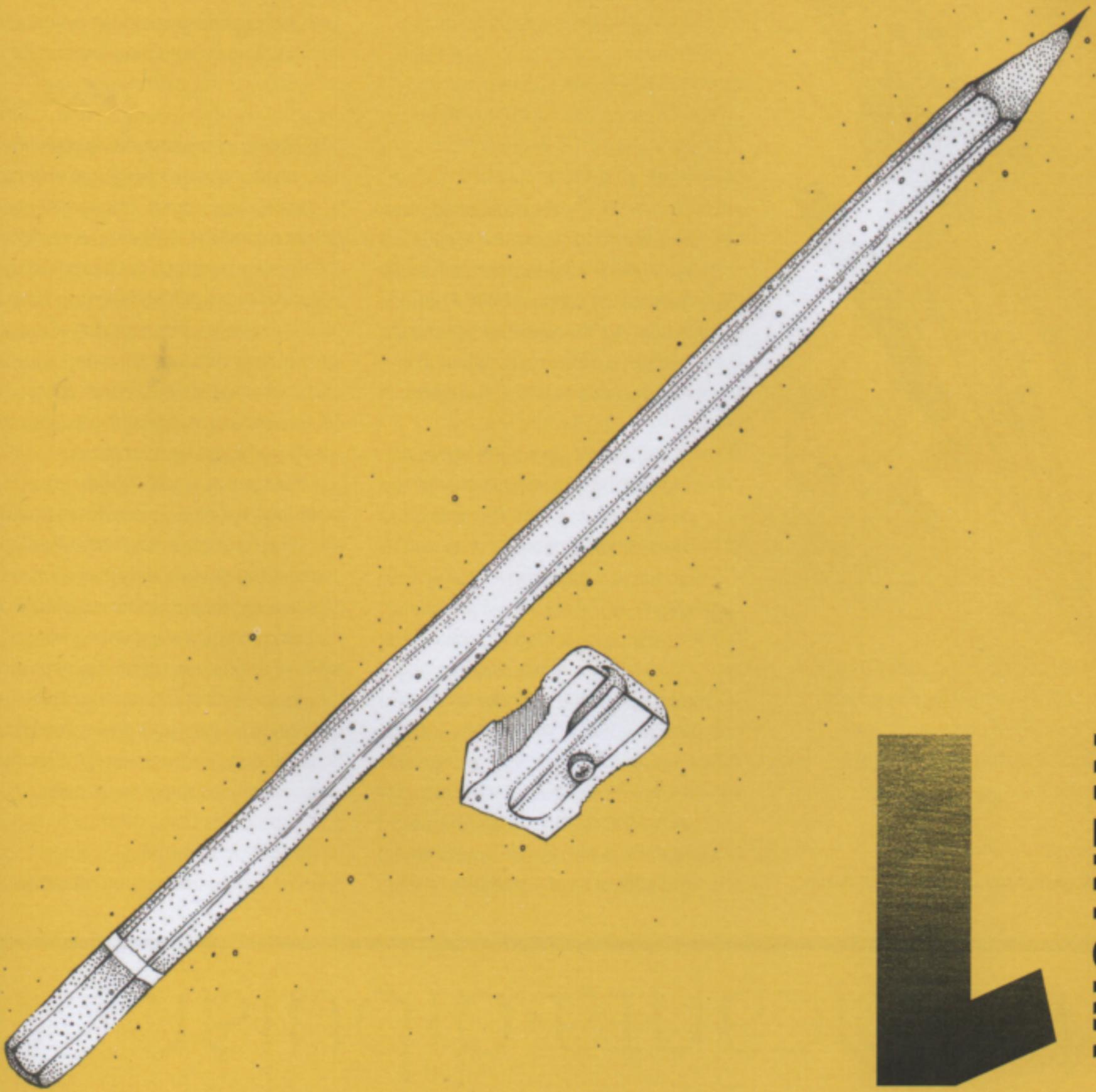
Actualmente mis dibujos son razonablemente figurativos, aunque también contienen líneas vacilantes, perspectivas arriesgadas y detalles imaginarios. Transformo el mundo a mi antojo, añadiendo pétalos a las flores o eliminando plantas de los edificios. Me gusta crear MI versión del mundo a través del dibujo. Buena parte de mi trabajo consiste en ficciones y manipulaciones. Absorto en el proceso, añado mosaicos en zigzag, rayas y manchas que no existen. No soy una cámara y la obra no es un calco del mundo, sino que cada dibujo habla del mundo y también dice mucho de mí misma. No existe un método único y no me interesa que intente dibujar como yo. Quiero que tenga la confianza y la libertad de expresión para dibujar como usted mismo. El dibujo es como la caligrafía. Solo abrazando nuestros propios trazos cuando creamos y exploramos nuestra respuesta dibujada al mundo real (e imaginario) descubriremos el camino a seguir.

He escrito este libro para que vuelva a enamorarse del proceso del dibujo y redescubra la alegría y la satisfacción

física de aplicar el lápiz a la página. El dibujo puede convertirse en un refugio privado, un escondite, un sitio donde explorar, crear y hacer algo solo para uno mismo. Si buscamos activamente el placer en el dibujo (concentrándonos en el proceso) dibujaremos regularmente y de esta forma será inevitable que mejore nuestra obra (el producto). Quiero que encuentre la inspiración, que experimente y descubra o redescubra su propia voz. Este libro se propone establecer una nueva relación con el dibujo, una ocasión de conectar de nuevo con la línea dibujada y única.

El dibujo me hace feliz cada día y ejerce una gran influencia sobre mi visión del mundo y mi entorno. Me ofrece la libertad y el poder de crear, escapar, relajarme, divertirme y explorar y me encantaría compartir mi pasión y mi entusiasmo con usted.

AVENTURA

Hola, lápiz

El objetivo de este libro es que descubra su propio estilo de dibujo, sus rayas, garabatos, trazos y manchas favoritas. Para ello, le ofrezco una caja de herramientas llena de marcas que escogerá y aplicará cuando desee. Con el tiempo, estas marcas y esbozos identificarán sus dibujos.

Este libro está diseñado para que dibuje en él, guardando sus obras en el mismo sitio, de manera que con el tiempo repase los capítulos y compruebe sus progresos. Para la primera aventura solo necesitará un lápiz.

La dureza de los lápices oscila entre 9B (muy suaves, con un grueso trazo negro) hasta 9H (muy duros, con un fino trazo gris). En el colegio seguramente usaría lápices HB, que se encuentran justo en el medio y suelen destinarse a la escritura. Pero para el dibujo le recomiendo que empiece con un 2B, que es flexible y se manipula creando una amplia gama de efectos. Recuerde: compre los mejores materiales que pueda.

No se distraiga con los grandes envases económicos; invierta en un buen 2B y un sacapuntas metálico.

Por favor, no se limite a leer este capítulo; no se desarrolle un lenguaje de dibujo propio mediante el estudio teórico. Por el contrario, sea valiente, mójesé, inténtelo, empiece.

En fin, empecemos.

Respire hondo y coja un lápiz...

AGARRE

Empezaremos explorando el agarre del lápiz, que solo requiere algo tan sencillo como escribir su nombre. Observe cómo sostiene naturalmente el lápiz y escriba su nombre a continuación.

Nombre

A continuación, sostenga el lápiz más arriba, en el extremo, y escribalo de nuevo. Observará que en esta ocasión no ejerce tanto control ni aplica tanta presión, obteniéndose una versión menos clara y más "dubitativa" del nombre.

Nombre (sosteniendo el lápiz más arriba)

Ahora escribalo con la mano "incorrecta"; el resultado será ajeno comparado con su caligrafía acostumbrada: torcido, desproporcionado y desconocido.

Nombre (con la mano "incorrecta")

RESISTENCIA Y VELOCIDAD

Ahora consideremos el ángulo en que aplicamos el lápiz a la página.

Saque punta al lápiz, sosténgalo verticalmente y escriba su nombre.

Nombre (con la punta del lápiz)

Ahora, sosteniendo horizontalmente el lápiz, aplique el lado de la punta, creando una línea más ancha, y escriba su nombre otra vez.

Nombre (con el lado de la punta)

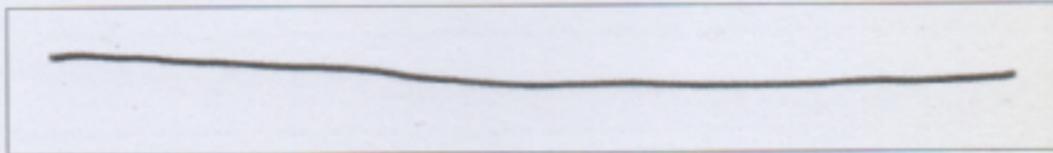

Yo empleo regularmente todas estas técnicas en mis dibujos. Cuando estos tienen una apariencia dura y tensa, descubro una línea más relajada y caprichosa cambiando de mano, modificando el ángulo o cambiando la altura a la que sostengo el lápiz. A continuación exploraremos un gran número de trazos distintos, pero no olvide la libertad y la variedad que le ofrece el agarre del lápiz.

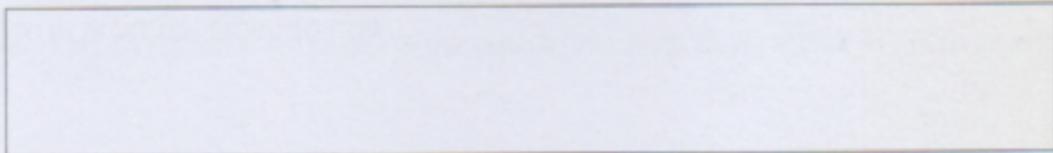
PRESIÓN Y VELOCIDAD

La presión del lápiz sobre el papel surte un efecto dramático sobre la calidad y la atmósfera de la línea creada. Si es consciente de la presión será capaz de manipular las líneas a su antojo para articular el objeto que está dibujando o insuflarle una emoción determinada a su obra.

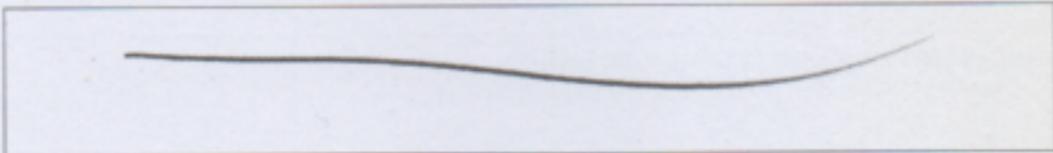
La mía:

Empecemos con una línea de presión fuerte. Apriete el lápiz **TODO LO QUE PUEDA** contra la página y trace despacio una larga línea horizontal.

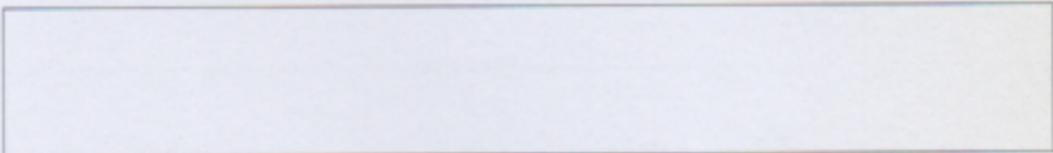

La suya:

Ahora repítala, dibujando lo más deprisa que pueda. Seguramente esta nueva línea no será tan recta y quizá se estreche en el extremo. Observe la velocidad empleada en ambos ejercicios. Estas líneas gruesas serán claras, gruesas, oscuras, fuertes, firmes y confiadas.

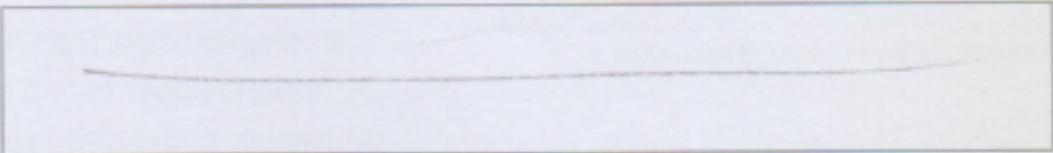

La mía:

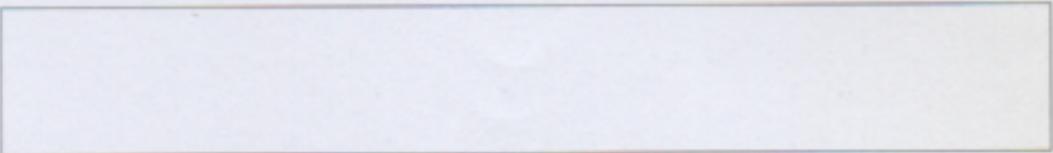

La suya:

Ahora un toque más ligero; dibuje una línea horizontal muy despacio, aplicando una presión debílsima.

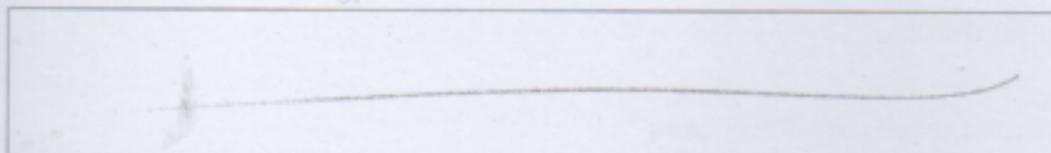

La mía:

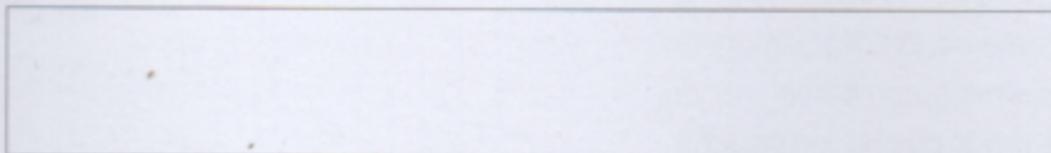
La suya:

La mía:

Ahora repita la línea, aplicando la misma presión, pero esta vez muy deprisa.

La suya:

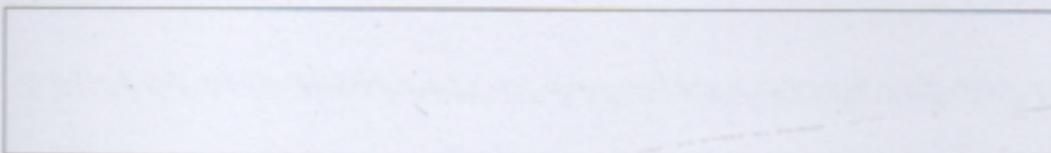
Es difícil mantener la presión y por lo tanto la anchura y el estilo de la línea dibujando deprisa; sin embargo, pueden manipularse a nuestro gusto. Estas líneas más ligeras son finas, claras, serenas, suaves e indecisas.

La mía:

Me encanta manipular las líneas mediante la presión que aplico, combinando líneas desde duras y gruesas a suaves y claras.

La suya:

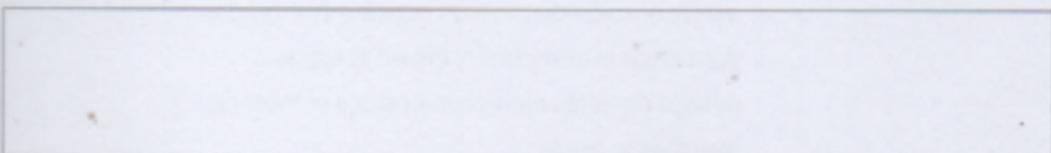

La mía:

También me gustan las líneas indecisas. Si se mueve suavemente la mano mientras se sostiene el lápiz sobre la página, a veces este se aparta de la superficie, creándose una línea interrumpida como esta.

La suya:

Prefiero las líneas nerviosas y entrecortadas y el toque delicado. A medida que aumenta mi confianza en el dibujo, debo esforzarme para mantenerla en mis obras.

SOMBREADO

Con el sombreado se describen las luces y las sombras. Ahora levante la mirada y decida dónde se encuentran las zonas luminosas y oscuras de su campo de visión. Quizá le cueste, dado que nos distraen los colores y las texturas; si es así, entrecierre los ojos. De esa forma filtrará la información innecesaria y las verá más claramente. Por ejemplo, si una lámpara ilumina el lado izquierdo de un balón, este será el lado más claro, mientras que el derecho, que está en sombra, será el más oscuro.

Empiezo el sombreado con frecuencia, añadiendo estilísticamente puntos a mi antojo para crear zonas de interés, atrayendo la mirada hacia secciones concretas. No me gustaban las interminables clases académicas donde debíamos representar las luces y las sombras de forma exacta y consistente, de modo que he escogido una combinación de imaginación y realidad. El sombreado se basa en la realidad, pero se complementa con la imaginación; añado luces y sombras donde quiero. No soy una cámara, de modo que puedo crear mi propia versión del mundo. Usted puede hacer lo mismo, combinando la luz y la oscuridad real e imaginaria para obtener el efecto que desee.

El mio:

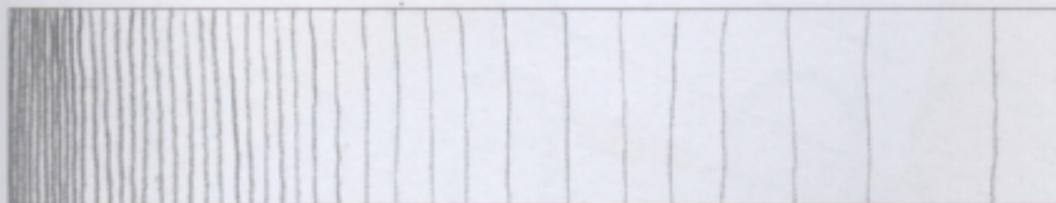
Hay muchas formas de sombreado. Yo uso muchos puntitos muy juntos en las zonas más oscuras y separados en las zonas claras. Empecemos con los puntitos.

El suyo:

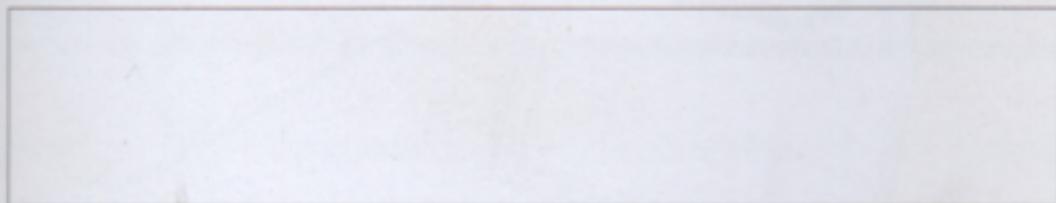
Observará variaciones en el tamaño, con la incorporación de círculos vacíos o coloreados para crear interés. Inténtelo en el espacio debajo de estos ejemplos y escoja el método que más le guste.

El mío:

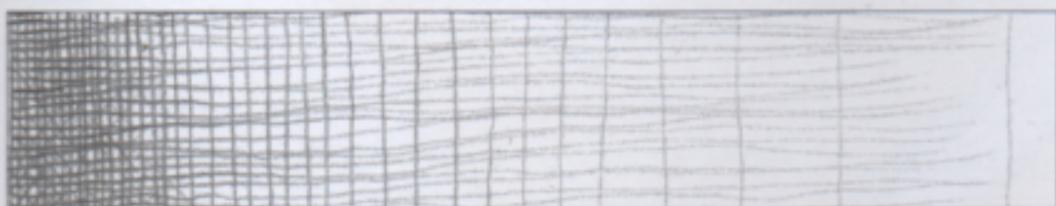

También se sombrea mediante líneas paralelas estrechas en las zonas oscuras y separadas en las zonas claras.

El suyo:

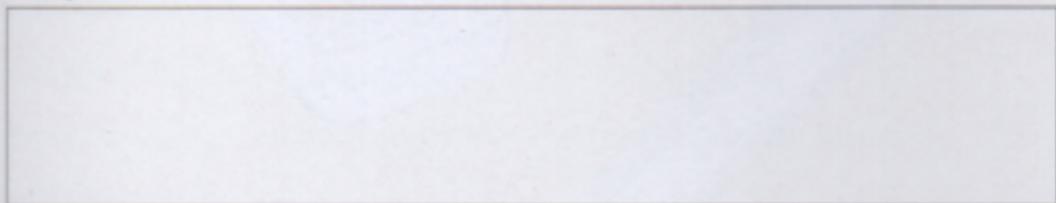

El mío:

Con las líneas cruzadas se obtiene mayor profundidad. Pueden cruzarse en diagonal, vertical y horizontal, añadiendo más y más líneas en ángulos diferentes para crear los tonos más oscuros. En este ejemplo he ajustado la presión para obtener líneas más claras o más oscuras en función de mis necesidades.

El suyo:

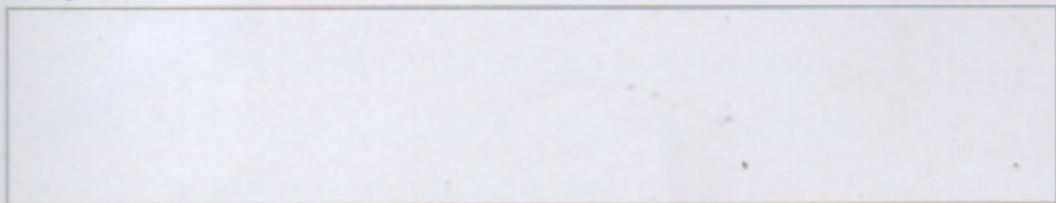

El mío:

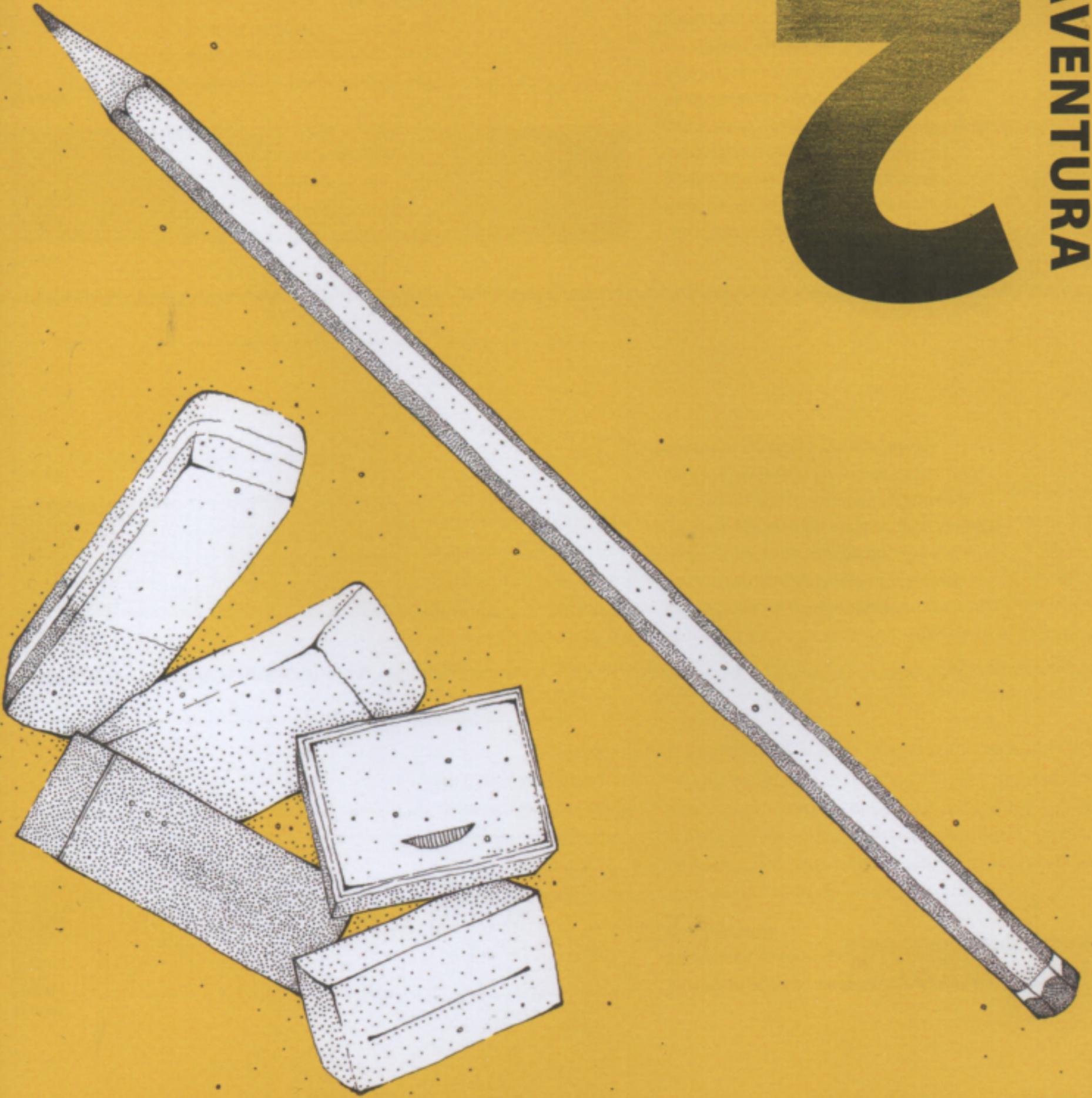
Con el sombreado coloreado se obtienen tonos suaves y graduados, aplicando una ligera presión en los grises más pálidos y aumentándola en los negros. Se requiere práctica para crear transiciones naturales entre las zonas claras y oscuras sin líneas ásperas, pero es un ejercicio divertido cuando se habla por teléfono, camino del trabajo o delante de la televisión, y se mejora en seguida.

El suyo:

AVENTURA

2

Hola, goma

Antes consideraba que la goma era la compañera triste del divertido lápiz, sinónimo de errores y correcciones, de dificultades y decepciones. Pero eso se acabó. Aunque siempre me ha gustado más la línea, he observado que muchos de mis alumnos adoptan una postura más escultórica, jugando con la profundidad, desplazando la hoja hacia delante y hacia atrás y añadiendo oscuridad con el lápiz y luz con la goma. Es una técnica apasionante y muy recomendable para quienes tienen dificultades para empezar cuando se enfrentan a una página en blanco.

En este capítulo verá la goma, no como una herramienta de corrección, sino otro medio de dibujo. Tendrá la ocasión de usarla en combinación con el lápiz para crear una amplia gama de marcas. A medida que estudie este libro, escogerá algunas técnicas frente a otras; se trata de un proceso natural que le ayudará a descubrir un estilo propio. Recuerde, no tienen que gustarle todas las técnicas, pero es muy importante que las pruebe para encontrar su enfoque personal del dibujo.

Vuelvo a aconsejarle que haga los ejercicios, dado que solo descubrirá un estilo propio si prueba todas las técnicas. Cuando empezó este libro su caja de herramientas de dibujo (las técnicas que estaban a su disposición) quizá estuviera casi vacía, ¡o tal vez llena aunque algo oxidada! Si sigue cada capítulo y ejercita las distintas técnicas dispondrá de muchas opciones cuando acometa sus futuros dibujos.

MATERIALES

Existe una amplísima gama de gomas de todas las formas, tamaños y texturas. Muchos prefieren las gomas dúctiles, rectángulos de goma moldeable (como Plastiline o Blu-Tack) que suelen venderse en estuches y tienen un extremo puntiagudo o una forma compleja para borrar en rincones difíciles. Yo siempre escojo las blandas (en lugar de las de plástico duro), pero le recomiendo que pruebe algunas para descubrir la que más le gusta. De momento, utilice la que tenga a mano; cumplirá su función y más adelante podrá reemplazar los materiales antiguos a su gusto.

MANZANA

Ahora le enseñaré mi método para dibujar con una goma paso a paso. En este ejercicio he escogido una manzana, que tiene una silueta muy sencilla y nos servirá como introducción. Es aconsejable un lápiz 4B o 6B, aunque si no los tiene se las arreglará con un 2B. Dibuje despacio y tomese todo el tiempo que necesite con el color o se verán las líneas más intensas.

1. Coloree la página, aplicando una presión constante y evitando trazos bruscos.
2. Continúe hasta que esté completamente cubierta.
3. Borrar la silueta con la goma; como nuestra manzana es un círculo, será sencillo.
4. Oscurezca el contorno del borde blanco con el lápiz. Intente sombrear desde el borde oscuro hasta el gris intermedio.
5. Borrar el tallo de la manzana y añadir el sombreado. No olvide dejar una delgada franja blanca allí donde se encuentren dos zonas oscuras para no sobrepasar el contorno.
6. Añadir blanco con la goma y gris con el lápiz hasta obtener el efecto deseado. En este ejemplo he añadido más definición y detalle con las manchas de la piel.

