ESTUDIO DE ILUSTRACIÓN

INTRODUCCIÓN AL MANGA

Guía interactiva para aprender el arte de la ***ilustración de manga***

BLUME

Sonia Leong

INTRODUCCIÓN AL MANGA

Guía interactiva para aprender el arte de la ***ilustración de manga***

BLUME

Sonia Leong

BLUME

Título original *Beginning Manga*

Diseño Ian Thomas Miller
Traducción Carolina Bastida Serra
Revisión de la edición en lengua española
Pere Fradera Barceló Artista y profesor. Escola Massana (Barcelona)
Coordinación de la edición en lengua española
Cristina Rodríguez Fischer

Primera edición en lengua española 2025

© 2025 Naturart, S.A. Editado por BLUME
Carrer de les Alberes, 52, 2°, Vallvidrera
08017 Barcelona Tel. 93 205 40 00 info@blume.net
© 2016 Walter Foster Publishing, The Quarto Group, Mission Viejo, California

ISBN: 978-84-10469-16-7
Depósito legal: B. 3815-2025
Impreso en China

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción
total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos,
sin la debida autorización por escrito del editor.

WWW.BLUME.NET

FSC www.fsc.org
MIXTO
Papel | Apoyando la silvicultura responsable
FSC® C016973

CONTENIDO

Introducción 4
Instrumentos y materiales 6
Fundamentos del dibujo 8
Fundamentos del entintado 10
Sombreado y color 12
Las bases: dibujar caras y cuerpos 22
Biblioteca de poses 42
Expresiones faciales 48
Gramática visual 54
Diseño de personajes 56
Creación de vestuario 74
Personajes históricos y tradicionales 82
Personajes fantásticos 86
Personajes de ciencia ficción 90
Unir los elementos 94
Fondos y entornos 98
Perspectiva de un punto 100
Perspectiva de dos puntos 104
Salir al exterior 108
Dibujar interiores de edificios 112
Bosques y vegetación 116
Rocas y cuevas 118
Montañas y acantilados 120
Agua 122
Efectos especiales 124
Contar una historia 126
Boceto de página y otros elementos 132
Crear una página de manga de principio a fin 136
Autora 144

INSTRUMENTOS Y MATERIALES

Probablemente ya tendrá muchas de las herramientas necesarias para dibujar manga. Si compra artículos profesionales, invierta en herramientas duraderas. Las opciones más económicas también funcionan bien. Aquí tiene una lista rápida de algunas de las herramientas que podría necesitar. A lo largo del libro encontrará más detalles sobre cómo utilizar cada una de ellas.

LÁPICES Y BOCETOS

Lápices: son las herramientas más comunes y versátiles. Los lápices HB, B y 2B son fáciles de usar y pueden aportar contraste. Un portaminas es excelente para dibujar, pero no para sombrear, porque la punta es fina.

Lápiz azul no fotográfico/no reproducible: esta tonalidad específica de azul no aparece en las fotocopias, por lo que funciona bien para realizar bocetos, que luego se pueden entintar en sus dibujos definitivos.

PINCELES, PLUMAS Y TINTAS

En el manga predomina el blanco y negro. Aunque las ilustraciones estén coloreadas, suelen presentar contornos nítidos en negro, por lo que muchos artistas de manga prefieren usar tinta negra pura.

Rotuladores de punta fina: vienen en diferentes grosores y son fáciles de usar, lo que los convierte en el instrumento de dibujo ideal para un artista de manga principiante.

Rotuladores pincel: al aplicar más presión sobre el pincel, trazará líneas más gruesas, mientras que una presión ligera producirá detalles muy finos.

Portaplumas: las plumas y portaplumas fueron, y siguen siendo, el instrumento tradicional del ilustrador profesional. Las puntas de metal son perfectas para el arte del manga; al modificar la presión, podrá pasar de líneas finas y delicadas a trazos gruesos y audaces.

Pinceles: producen líneas más gruesas que las plumas de metal, así como texturas en seco para el sombreado.

AÑADIR COLOR

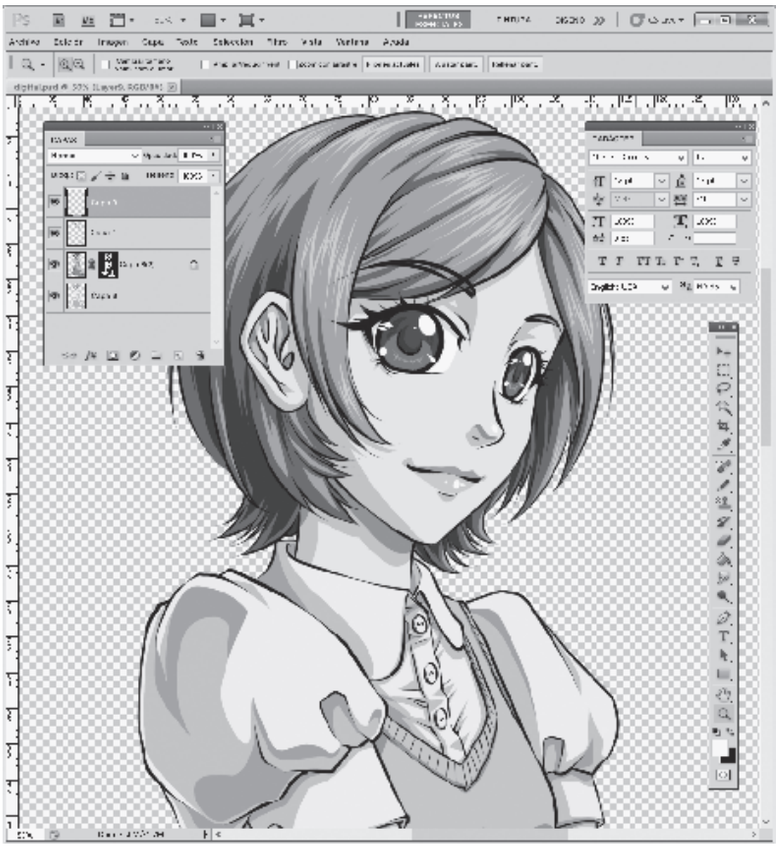

Lápices de colores: cuando se usan en capas, pueden crear sombreado. Afílelos para crear contornos y detalles intensos. Una punta cincelada es ideal para sombrear.

Rotuladores: la herramienta más popular para colorear manga sigue siendo el rotulador. Si colorea sobre una capa inferior mientras aún esté húmeda, conseguirá colores suaves y fusionados; si deja que los trazos se sequen antes de añadir más color, obtendrá una segunda capa más oscura que no se mezclará con la inferior.

HERRAMIENTAS DIGITALES

También puede dibujar, entintar, sombrear y colorear sus dibujos de manga en formato digital. Este libro se centra en técnicas más tradicionales, como dibujar y entintar a mano; sin embargo, encontrará sugerencias de arte digital en Internet (*Véase* la página 20 para aprender a colorear digitalmente).

GRAMÁTICA VISUAL

A veces los rasgos faciales no bastan para expresar exactamente los sentimientos de un personaje, sobre todo en las historias cómicas. Del mismo modo que la bombilla que aparece cuando un personaje tiene una buena idea, los artistas de manga también utilizan símbolos llamados «gramática visual» para representar ciertas emociones y pensamientos.

Esta chica está muy enfadada, así que tiene una nube negra al lado y un símbolo de estrés en la frente.

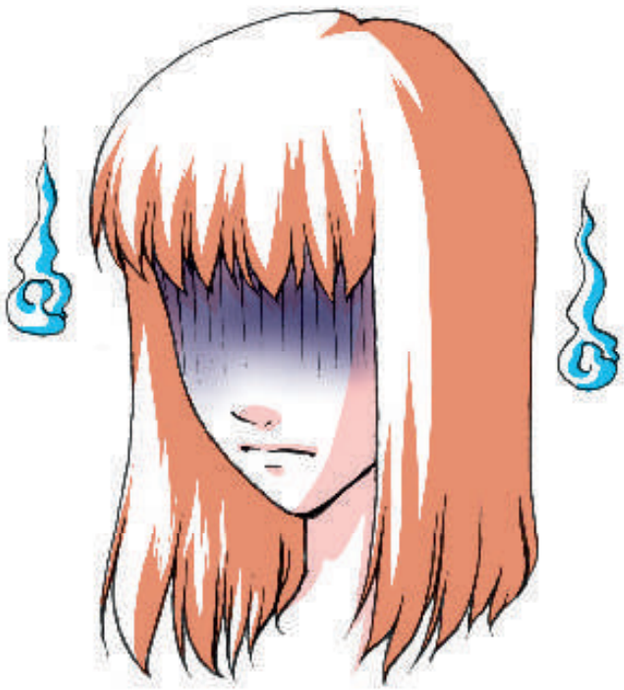
Parece que han pillado a este muchacho mientras hacía algo que no debería haber hecho. A su lado aparece una chispa y en su frente brilla una gota de sudor. ¡Oh, oh!

Los artistas de manga dibujan una gota de sudor en la frente para indicar que un personaje se siente avergonzado, tímido, nervioso o preocupado.

En todos los estilos de cómic, es habitual dibujar corazones cerca de un personaje que está contemplando el objeto de su deseo. ¡Es evidente que este tipo ruborizado está loco por alguien!

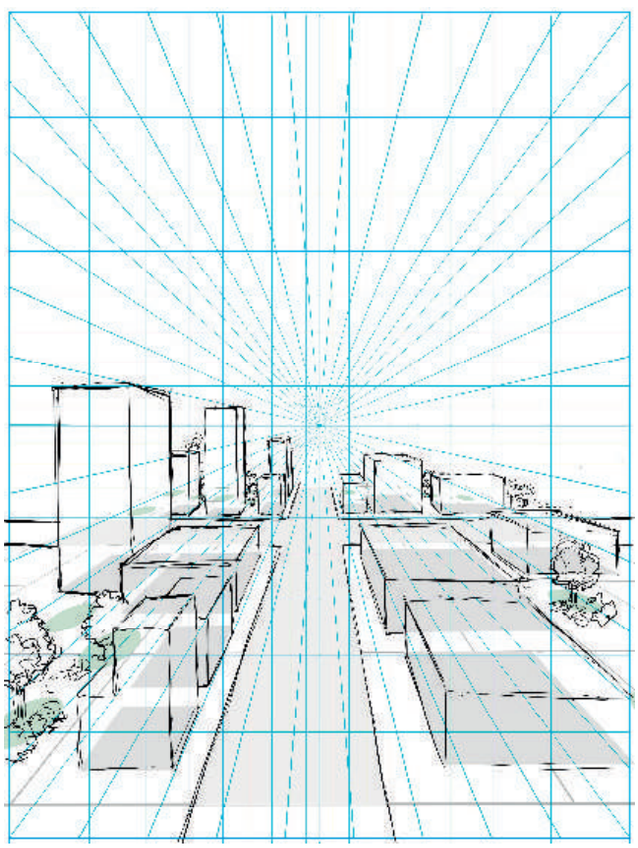
Cuando un personaje agacha la cabeza desesperado, inclina la cara hacia abajo y sus ojos se vuelven oscuros y sombreados. Los artistas de manga simplifican este rasgo mediante el uso de líneas verticales. Se cree que cuando un personaje de manga se siente muy triste, atrae a los fantasmas. Estas inquietantes nubes flotantes representan espíritus perdidos.

Este hombre exhibe una sonrisa amplia y confiada que revela una dentadura blanca y resplandeciente. Los destellos añaden un efecto cómico, como si el personaje se estuviera recreando en su propio encanto.

AÑADIR VOLUMEN

Utilizando el punto de fuga, así como líneas horizontales y verticales, cree su escena urbana dibujando cajas en perspectiva. Ilustre edificios de alturas y tamaños distintos, y asegúrese de que los lados de los edificios sean visibles para sugerir profundidad.

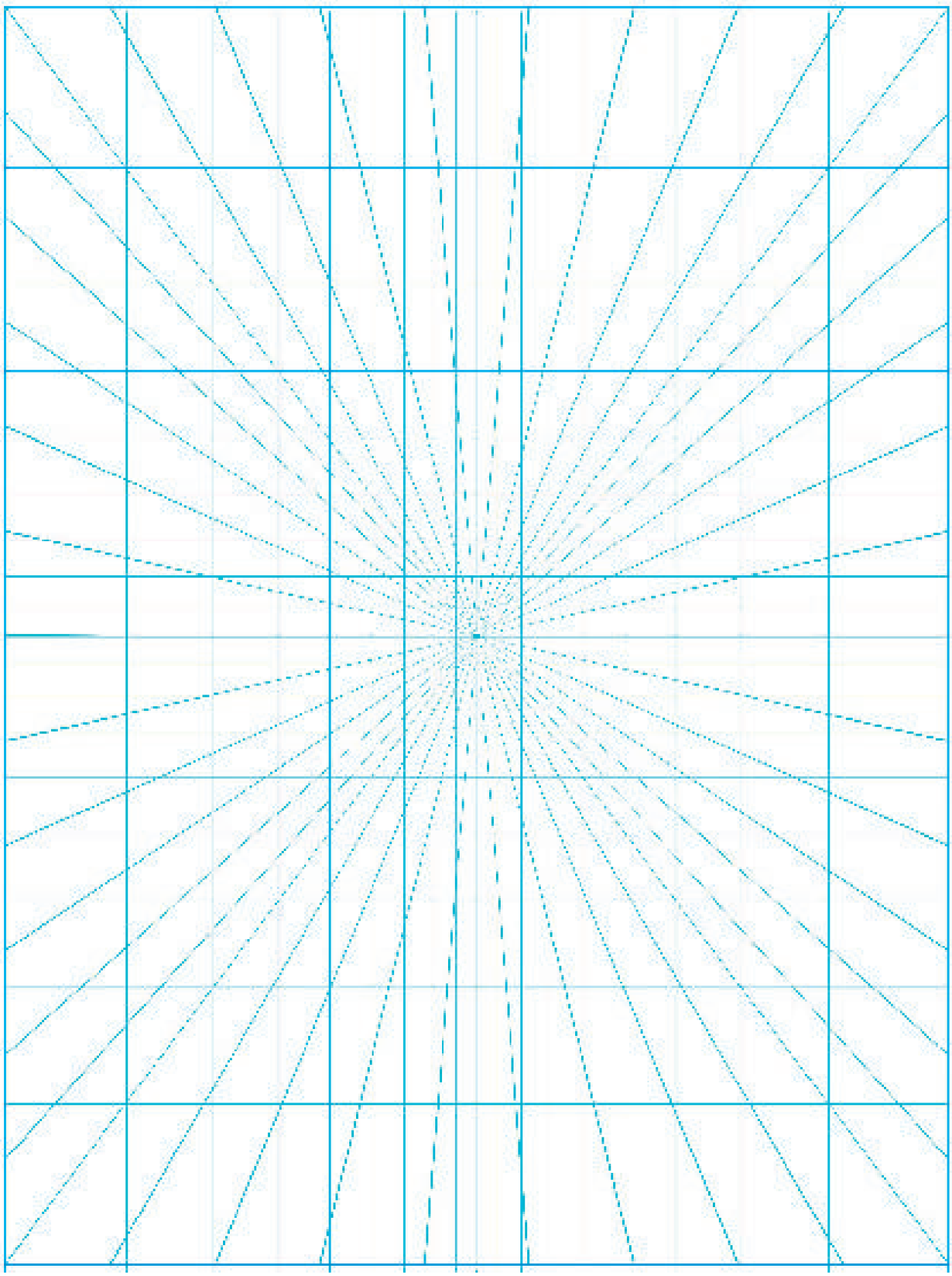
A partir de su mapa, dibuje cajas simples y use los bordes de la imagen para mostrar la mayor cantidad posible de lados de los edificios, para aumentar la sensación de profundidad.

Añada más cajas hasta que la ciudad parezca suficientemente llena, y luego agregue los detalles de los edificios sobre las formas básicas. ¡Detalles como ventanas y puertas harán que su ciudad parezca real!

¡PRACTIQUE AQUÍ!

Ahora intente crear su propia escena urbana. Esta guía incluye un punto de fuga y muchas líneas horizontales y verticales.

INTRODUCCIÓN AL MANGA

Guía interactiva para aprender el arte de la ***ilustración de manga***

Introducción al manga *guía a los aspirantes a ilustradores de manga a través de una experiencia de aprendizaje divertida e interactiva. La artista profesional de manga Sonia Leong enseña a los lectores técnicas de dibujo, entintado y coloreado, escritura de guiones, creación de mundos de manga y mucho más. Además, las páginas de práctica y los estimulantes ejercicios animan a los artistas a dibujar a medida que aprenden. Con numerosos consejos creativos, técnicas, ejercicios y proyectos paso a paso,* ***Introducción al manga*** *es el recurso perfecto para artistas e ilustradores de manga principiantes.*

BLUME

MIXTO
Papel | Apoyando la silvicultura responsable
FSC® C000000

ISBN 978-84-10469-16-7