GUÍA COMPLETA DE DIBUJO

MÁS DE

200 TÉCNICAS, CONSEJOS Y LECCIONES DE DIBUJO

BLUME

BLUME

Título original *The Complete Beginner's Guide to Drawing*

Traducción Antøn Antøn
Revisión de la edición en lengua española Pere Fradera Barceló,
profesor de Diseño Gráfico, Escola Massana, Barcelona
Coordinación de la edición en lengua española
Cristina Rodríguez Fischer

Primera edición en lengua española 2016
Reimpresión 2017
Nueva edición 2018
Reimpresión 2019, 2020, 2022, 2023, 2025, 2026

© 2018 Naturart, S.A. Editado por Blume
© 2016 Art Blume, S.L.
Carrer de les Alberes, 52, 2.°, Vallvidrera
08017 Barcelona
Tel. 93 205 40 00 e-mail: info@blume.net
© 2016 Quarto Publishing Group USA Inc., Estados Unidos
(Walter Foster Publishing)

Páginas 1, 2 (perro), 3 (niño), 4, 18, 24-25, 28-29, 46-47, 74-75, 77, 80-81, 100-101, 114-115, 151-153, 174-175, 184-185, 210-211, 216-218, 232-233 © 1999, 2003, 2005, 2009 Michael Butkus
Páginas 84-85, 87, 112, 116, 118, 126-130, 132-133, 136, 140-141, 146-149, 155, 172, 187 © 1989, 1997, 1998, 2003, 2009 Walter T. Foster
Páginas 19, 191-199 © 2004, 2005, 2009 Ken Goldman
Páginas 156-161, 163-165, 168-171, 173, 180-181, 183, 188-189, 222-223, 225-229 © 2006, 2007, 2009 Debra Kauffman Yaun
Páginas 131, 137, 142-145 © 1989, 1998, 2003, 2009 Michele Maltseff
Páginas 2 (rosa, árbol), 3 (vaso), 5, 11 (hoja), 12-17, 20-23, 26, 30-44, 48-73, 76, 78-79, 88-89, 92-97, 117, 120-121, 150, 154, 162, 166-167, 176-179, 182-186, 190, 200-209, 212-213, 219-221, 224, 230-231, 234-237, 240 © 1989, 1997, 2001, 2003, 2005, 2009 William F. Powell
Páginas 82-83, 86, 90-91, 98-99, 102-111, 113, 119, 122-125, 134-135, 138-139 © 1989, 1998, 2003, 2005, 2009 Mia Tavonatti
Páginas 6-11, 214-215 © 2005 Walter Foster Publishing

ISBN: 978-84-17254-89-6

Impreso en Guangdong (Cantón), China TT42026

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 procedente de fuentes responsables
FSC® C104723

GUÍA COMPLETA DE
DIBUJO

BLUME

Contenido

Conceptos fundamentales 5
Utensilios y materiales 6
Primeros pasos 9
Aprender a mirar 12
Empezar con bosquejos 14
Comenzar con figuras básicas 16
Calentamiento 18
Figuras simples 20
Fresa 22
Piña 23
Desarrollar la forma 24

Flores 27
Dominar el dibujo de flores 28
Figuras florales básicas 30
Flores sencillas 31
Tulipán 32
Rosa y gotas de agua 33
Narciso 34
Clavel 35
Dendrobio 36
Fucsia 37
Prímula 38
Hibisco 39
Rosa híbrido de té 40
Rosa floribunda 41
Lirio barbado 42

Paisajes 45
Observar árboles 46
Superficies y texturas 48
Árboles en perspectiva 49
Comenzar con figuras sencillas 50
Troncos de árboles 52
Patrones radiculares 53
Ramas y ramificaciones 54
Roble majestuoso 56
Camino con sicomoro 58
Composición de paisajes 60
Consejos sobre la perspectiva 61
Nubes 62
Rocas 64
Arroyo con rocas 66
Montañas 68
Representación de grandes paisajes 70
Desiertos 72
Exploración de las distancias 74

Animales 77
Dibujar a partir de fotografías 78
Dibujar a partir de escenas reales 79
El dibujo de animales 80
Técnicas de sombreado 82
Conejo 84
Conejillo de Indias 86
Ardilla 87
Canguro 88
Tucán 89
Periquito 90
Iguana 91
Jirafa 92
Elefante 93
Babuino 94
Panda gigante 95
Chimpancé 96
Loro 98

Gatos 99
El dibujo de gatos 100
Rasgos felinos 102
Garras y colas 103
Gato atigrado 104
Gato persa 106
Composición 108
Comportamientos de los gatos 110
Gatos adultos 112

Perros 113
Cómo dibujar perros 114
Proporción y anatomía 116
Hocicos 118
Dóberman pinscher 119
Gran danés 120
Cachorro de sahar-pei 121
Golden retriever 122
Cachorro de husky siberiano 124
Collies de pelo largo 126
Perro sabueso 128
Teckel 129
Malés 130

Caballos 131
Cabezas básicas 132
El retrato de caballos 134
Perfil de la cabeza del caballo 136
Cabezas de caballo avanzadas 137
Poni 138
El cuerpo del potro 140
Caballo árabe 142
Poni de las Shetland 143
Caballo adulto 144
Caballo y jinete 146
El salto 148

Personas 151
Fundamentos de la retratística 152
Proporciones de la cabeza 154
Perfil de las mujeres 155
Observación de las proporciones 156
Exploración de otras vistas 157
Representación de los rasgos 158
La nariz, las orejas y la boca 160
Posiciones de la cabeza 162
Los planos del rostro 163
Elaboración de una vista de perfil 164
Vista frontal de las mujeres 166
Desarrollo de retratos 167
Captar el parecido 168
Inclusión de fondos 169
Representación de la edad 170
Ancianos 172

El cuerpo 173
Cuerpos en movimiento 174
Movimiento y equilibrio 176
Flexión y torsión de los cuerpos 177
Proporción y detalles 178
Manos y pies 179
Dibujar a partir de escenas reales 180
Pliegues de la ropa 182

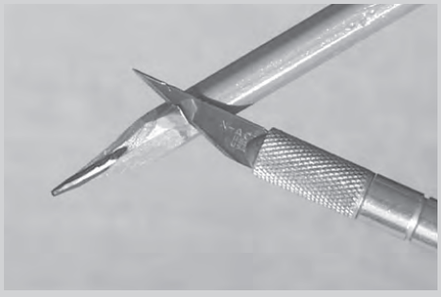
Niños 183
El retrato de niños 184
Proporciones de los niños 186
Perfil de las niñas 187
Representación de rasgos rubios 188
Proporción corporal de los niños 190

Anatomía 191
Los fundamentos 192
Exploración del torso 193
Retrato de individuos sentados 194
Bosquejo a lápiz de individuos de pie 196
Individuos reclinados al carboncillo 198

Bodegones 201
Composición de bodegones 202
Piña piñonera 204
Arreglos florales 206
Líquido y copa 207
Botella y pan 208

Consejos adicionales 211
Composición pictórica 212
Perspectiva 214
Práctica de la perspectiva 216
Personas en perspectiva 220
Composición con individuos 221
El dibujo en escorzo 222
Más sobre el escorzo 224
Elección de la postura 225
Comprender la iluminación 228
Representación de texturas 230
Descripción de texturas superficiales 232
Escenas vacacionales 234
Experimentar con materiales 236

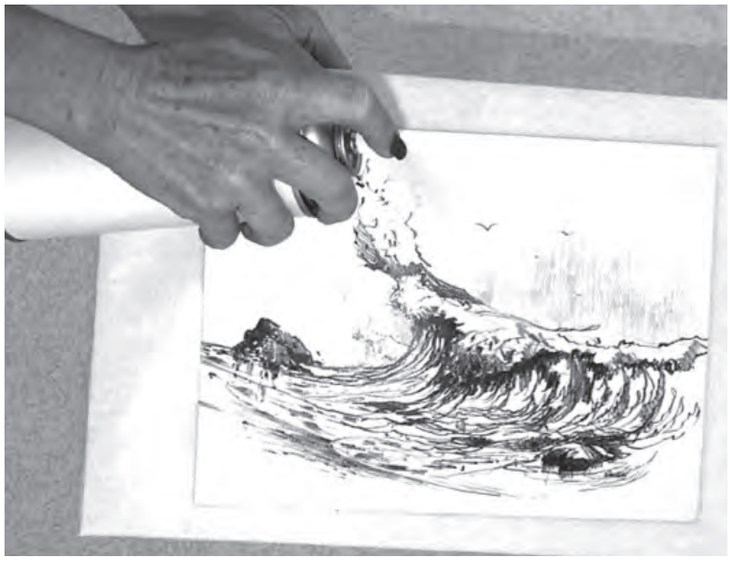
Cómo afilar los utensilios de dibujo



Cuchilla para manualidades Estas cuchillas se pueden emplear para darles distintas formas a las puntas (cincelada, roma o plana). Al hacerlo, sostenga la cuchilla con un poco de ángulo con relación al lápiz, afile de modo que la cuchilla no apunte hacia usted y quite un poco de madera y grafito con cada pasada.

Bloque de lija Con la lija se le puede dar a la mina la forma que se quiera en muy poco tiempo. Tenga en cuenta que la lija también se llevará parte de la madera. Cuanto más fino sea el grano, más se podrá controlar la punta. Para obtener una forma homogénea, haga rodar el lápiz con los dedos cuando lo afile.

Papel de grano grueso Este tipo de papel va bien para alisar la punta del lápiz tras afilarlo con lija. Es una estupenda forma de obtener una punta muy fina con la que elaborar detalles pequeños. Es importante hacer girar con suavidad el lápiz para que la punta se afile de un modo homogéneo.

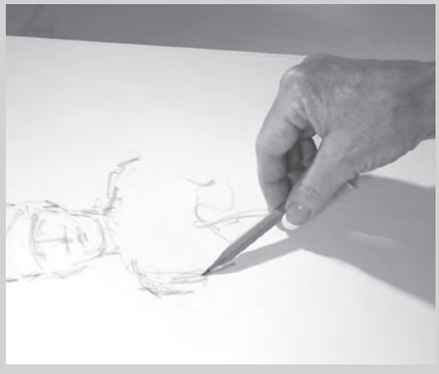


Espray fijador Además de fijar los dibujos, como indica su nombre, también sirve para protegerlos de las manchas. Hay algunos dibujantes que prefieren evitar los fijadores con los dibujos a lápiz, ya que tienden a hacer más profundos los sombreados ligeros y a eliminar ciertos valores sutiles. Sin embargo, los fijadores van bien en los dibujos al carboncillo. Los fijadores se venden tanto en latas de aerosol como en botellas; si opta por esta última presentación, habrá de hacerse con un atomizador de boca. Las latas de aerosol son más cómodas, a lo que hay que sumarle que el espray es más fino e incluso proporciona una mayor cobertura.

Accesorio

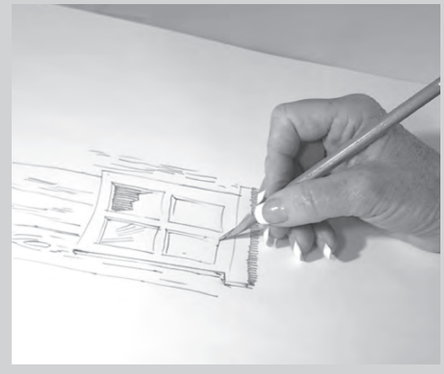
A no ser que ya disponga de una mesa de dibujo, es probable que quiera adquirir una tabla de dibujo. No tiene por qué ser una cara; basta con que se haga con una en la que quepa el papel de dibujo. Plantéese la adquisición de una tabla de dibujo que lleve una hendidura a modo de mango, sobre todo si tiene intención de dibujar en exteriores, ya que así podrá transportarla con facilidad.

Formas de agarrar los lápices de dibujo



Debajo de la mano (posición básica) La posición básica de debajo de la mano nos permite mover el brazo y la muñeca con libertad, lo que da lugar a unos dibujos frescos y vívidos. Al dibujar en esta posición, resulta fácil usar tanto la punta como los laterales de la mina con solo modificar el ángulo de la mano y del brazo.

Debajo de la mano (variación) Al sostener el lápiz por el final se pueden efectuar trazos muy ligeros, tanto largos como cortos. Además, sirve para ejercer un sutil control de las luces, las sombras y las texturas. Si opta por esta posición, es conveniente que se ponga una hoja deslizante protectora debajo de la mano para, así, no ensuciar los dibujos.



Escritura La posición de escritura es la más habitual. Sirve para controlar al máximo los detalles más sutiles y la precisión de las líneas. Procure no apretar demasiado la punta, ya que se pueden hacer hendiduras en el papel. Tampoco se olvide de no agarrar el lápiz con demasiada fuerza, puesto que se le puede agarrotar la mano.

Primeros pasos

Antes de ponerse a dibujar, debería acostumbrarse a usar todo el brazo, no solo la muñeca y la mano (si únicamente emplea la muñeca y la mano, los dibujos pueden parecer rígidos y forzados). Practique el dibujo libre sobre un trozo de papel sobrante: para ello, haga trazos sueltos y aleatorios con el hombro y el brazo. Procure relajarse y agarre el lápiz con firmeza. No es necesario que se centre en ningún sujeto concreto mientras calienta; basta con que se acostumbre a la sensación del lápiz en la mano y al tipo de trazos que pueda hacer.

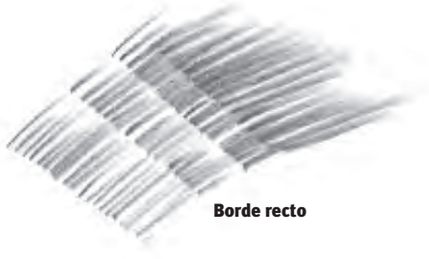
Adquisición del control

Una vez que haya calentado el brazo, pruebe a adoptar los tipos de trazos y las técnicas que se explican a continuación. Aunque el trazado de círculos, puntos, garabateos y líneas pueda parecerle un ejercicio sin sentido, en realidad se trata de una forma magnífica de adquirir control y precisión, dos rasgos que resultan esenciales para el dibujo a lápiz. También es conveniente que experimente con distintas formas de agarrar el lápiz para que vea cómo afectan a los trazos que dibuje. Cuanto más practique los distintos trazos, técnicas de dibujo y formas de agarrar el lápiz, más rápida y hábil se volverá su mano.

Variación de los bordes Es importante llevar a cabo pequeños ajustes en los dibujos a fin de que se adecúen a los sujetos que se representen. Por ejemplo, los trazos a lápiz realizados a lo largo de un borde recto son idóneos para el dibujo del pelamen a rayas. Los bordes realizados con una mayor soltura son más apropiados para la elaboración de pelámenes de aspecto natural, ya que los bordes rectos pueden transmitir sensación de exceso de rigidez y estructuración. Los bordes elaborados con borrador también desempeñan su propio papel: dan lugar a unas líneas que se pueden emplear para crear transiciones suaves entre texturas o valores.

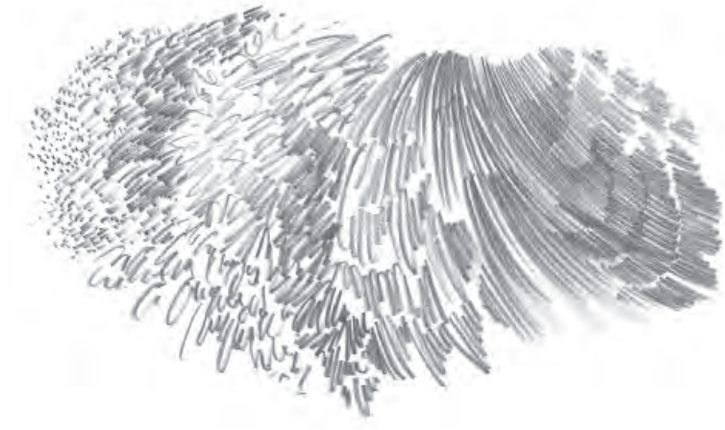
Borde borrado

Borde suelto



Borde recto

Práctica de trazos sueltos Aunque el dibujo requiere de una cierta precisión, los trazos sueltos también son un elemento crucial en el arte. Los trazos libres circulares van muy bien para calentar e incluso para representar ciertos sujetos, tales como los cerdos vietnamitas.

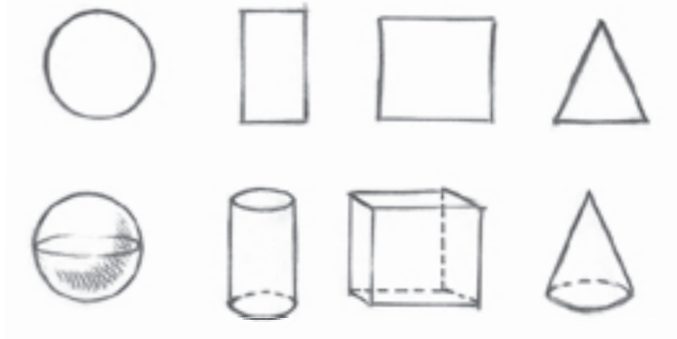


Modificación de los trazos Mediante las variaciones en la longitud y la curvatura de los trazos, se puede captar la longitud, el grosor y la textura del pelo de los animales. Los puntos pequeños resultan perfectos para el pelo corto e hirsuto; los garabateos son adecuados a la hora de representar un pelo denso y rizado, mientras que los trazos largos y amplios implican suavidad. Pruebe a modificar la presión que ejerza sobre el lápiz así como la longitud y la curvatura de los trazos para ver qué otras texturas puede lograr.

Comenzar con figuras básicas

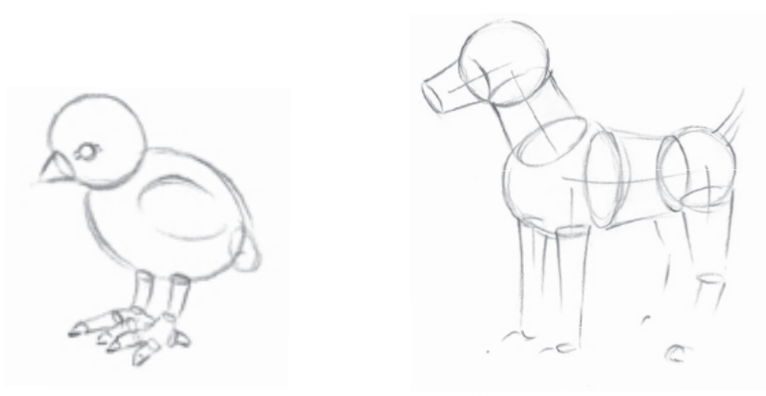
Cualquiera puede dibujar prácticamente cualquier cosa con solo descomponer el sujeto en unas cuantas figuras básicas: (círculos, rectángulos, cuadrados y triángulos). Al dibujar el contorno de las figuras básicas del sujeto, habrá dibujado su silueta. Sin embargo, los sujetos también tienen profundidad y volumen; es decir, forma. Las formas correspondientes a las figuras básicas son las esferas, los cilindros, los cubos y los conos. Un balón y un pomelo, por ejemplo, son esferas; una jarra y un tronco de árbol, cilindros; una caja y un edificio, cubos, y un pino y un embudo, conos. El bosquejo de las figuras y el desarrollo de las formas es el primer paso de todo dibujo. Tras él, lo que falta, en esencia, es conectar y refinar los trazos y añadir detalles

Elaboración de la forma He aquí unos diagramas que explican el dibujo de formas a partir de cuatro figuras básicas. Las elipses indican la parte trasera del círculo, del cilindro y del cono; por otra parte, el cubo está formado con la unión, mediante líneas paralelas, de dos cuadrados (en la página 10 se explica cómo sombrear estas formas).

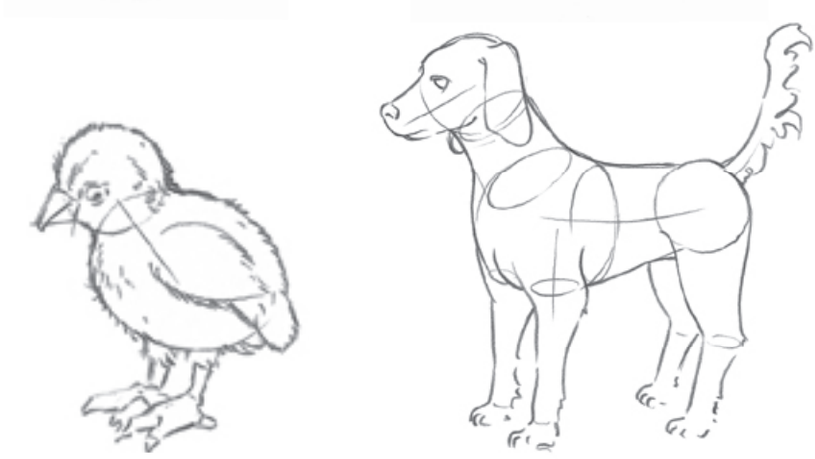


Esfera *Cilindro* *Cubo* *Cono*

La combinación de figuras He aquí un ejemplo de cómo empezar a dibujar con figuras básicas. Comience por bosquejar todas las líneas de acción (*véase* página 176); después, realice las figuras del perro y del pollito con unos sencillos óvalos, círculos, rectángulos y triángulos.



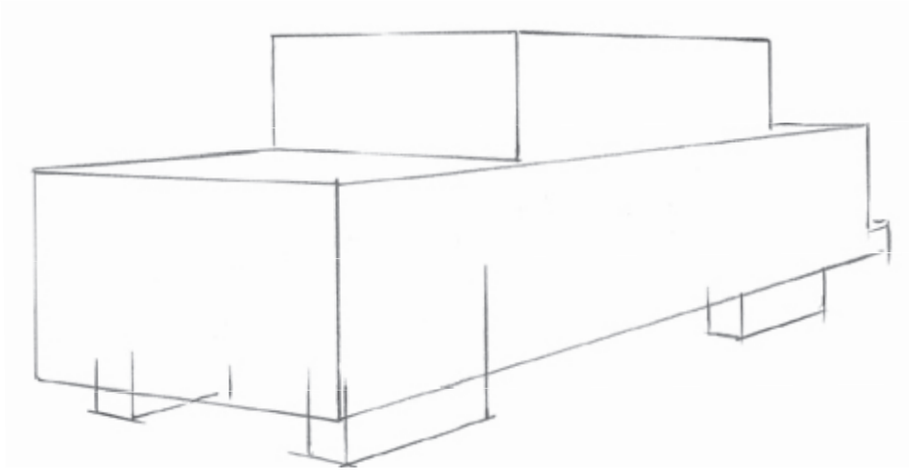
La elaboración de formas Una vez que haya establecido las figuras, no le costará hacer las formas con cilindros, esferas y conos. Observe cómo los sujetos comienzan a adquirir profundidad y volumen.



El dibujo profundo Con *dibujo profundo* nos referimos al que incluye las formas acabadas y las líneas que al final quedarán ocultas a la vista. En el momento de dibujar las formas, ya queda indicada la parte de atrás del perro y del pollito. Aunque esta parte no se perciba en el dibujo terminado, el sujeto debe parecer tridimensional. Para rematar el dibujo, basta con refinar los contornos y añadirle un poco de textura esponjosa al pollito, que está cubierto de plumón.

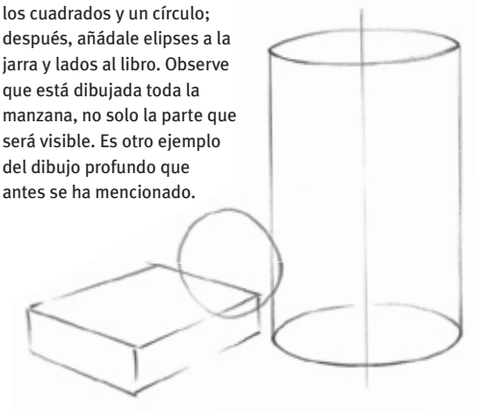
La apreciación de figuras y formas

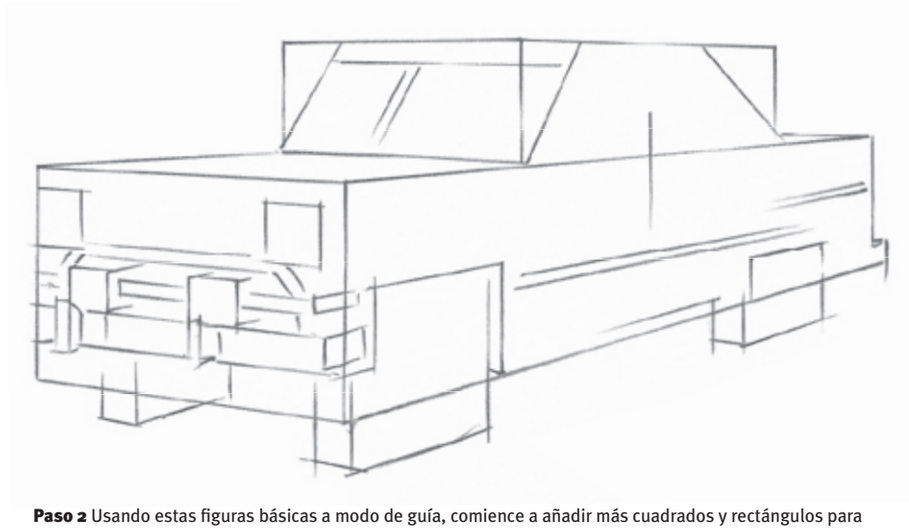
A continuación, deberá entrenar los ojos y la mano; para ello, dibuje los objetos que tenga a su alrededor. Monte un sencillo bodegón –como el de la página 202 o el que hay abajo– y observe las figuras básicas de las que se componga cada objeto. Intente dibujarlos a partir de fotografías o copie los dibujos de esta misma página. No tenga miedo de abordar un sujeto complejo; una vez que lo haya reducido a figuras simples, podrá dibujar cualquier cosa.



Paso 1 Incluso una forma compleja como la de este Ford del 51 se puede dibujar con facilidad si se comienza por usar figuras básicas. En esta fase del dibujo, debe ignorar todos los detalles y limitarse a trazar cuadrados y rectángulos. Dado que solo tendrán la función de guiarle y que se podrán borrar al acabar el dibujo, deben trazarse sin demasiada precisión y sin preocuparse de que las esquinas resulten perfectamente nítidas.

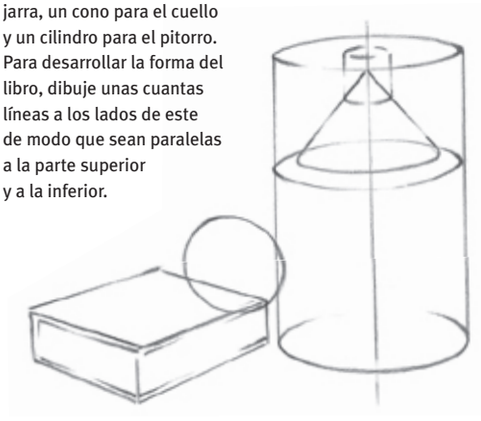
Paso 1 Comience por los cuadrados y un círculo; después, añádale elipses a la jarra y lados al libro. Observe que está dibujada toda la manzana, no solo la parte que será visible. Es otro ejemplo del dibujo profundo que antes se ha mencionado.

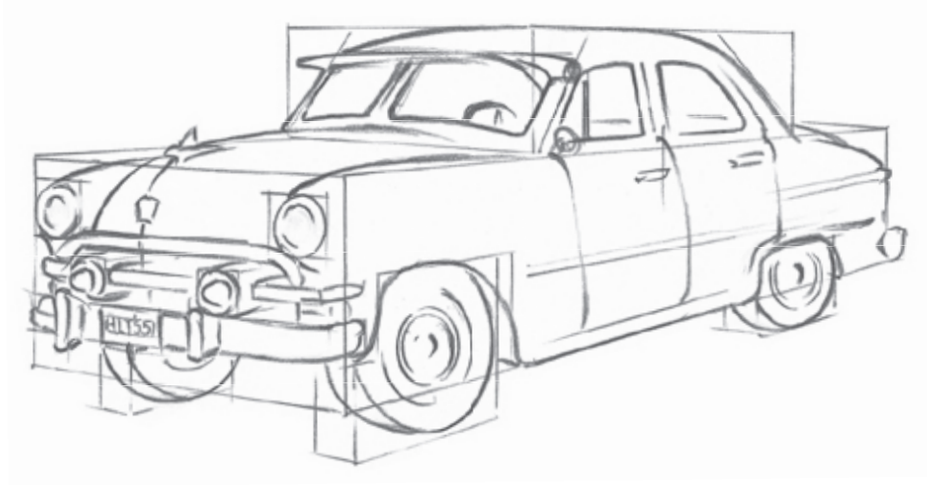




Paso 2 Usando estas figuras básicas a modo de guía, comience a añadir más cuadrados y rectángulos para los focos, el parachoques y la rejilla. Comience a desarrollar la forma del parabrisas y de las líneas en ángulo, y, después, bosqueje unas cuantas líneas rectas para situar el tirador de la puerta y los detalles laterales.

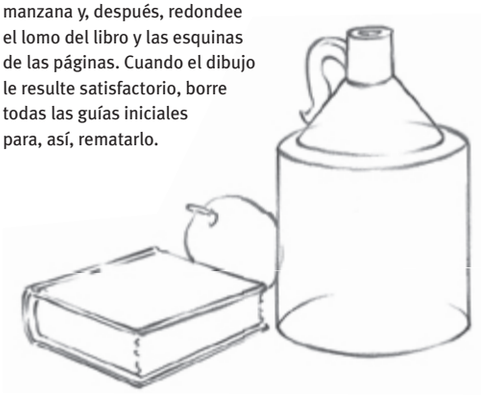
Paso 2 Después, agregue una elipse para cuerpo de la jarra, un cono para el cuello y un cilindro para el pitorro. Para desarrollar la forma del libro, dibuje unas cuantas líneas a los lados de este de modo que sean paralelas a la parte superior y a la inferior.





Paso 3 Una vez que haya establecido las principales figuras y formas, comience a redondear las líneas y a refinar los detalles a fin de que se ajusten al diseño del automóvil. Como las guías aún seguirán dibujadas, el último paso será el borrado de las líneas que sean irrelevantes.

Paso 3 Por último, refine los contornos de la jarra y de la manzana y, después, redondee el lomo del libro y las esquinas de las páginas. Cuando el dibujo le resulte satisfactorio, borre todas las guías iniciales para, así, rematarlo.



GUÍA COMPLETA DE DIBUJO

REPLETA DE CONSEJOS ÚTILES Y DETALLADAS LECCIONES, ESTA GUÍA ES EL RECURSO PERFECTO PARA AQUELLOS ARTISTAS QUE BUSQUEN PULIR EL ESTILO Y LA TÉCNICA.

GUÍA COMPLETA DE DIBUJO es un exhaustivo manual con el que podrá dibujar una amplia gama de temas, entre ellos personas, animales, flores y paisajes. Este útil recurso comienza con una amplia presentación de los utensilios y los materiales que necesita todo dibujante para ponerse a trabajar, tales como los distintos tipos de lápices, borradores, cuadernos, papeles y otras muchas herramientas de dibujo. Además, los dibujantes aprenderán los rudimentos del dibujo así como toda una serie de variadas técnicas, entre ellas la representación de texturas realistas, la creación de profundidad y la representación de la perspectiva. **GUÍA COMPLETA DE DIBUJO** aborda toda una serie de temas planteados a través de unos proyectos detallados paso a paso para los dibujantes noveles:

Desarrollo de la forma • Representación de texturas • Profundidad y distancia • Escorzado • Valores y sombreado
Perspectiva • Equilibrio y composición • Realismo y semejanza • Representación de cuerpos en movimiento

Gracias a sus útiles consejos y a sus detalladas lecciones, **GUÍA COMPLETA DE DIBUJO** es el recurso perfecto para dibujantes noveles interesados en el desarrollo y el perfeccionamiento de la técnica y el estilo de su dibujo.

BLUME

MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C104723
www.fsc.org

ISBN 978-84-17254-89-6