

GEORG KLEBER

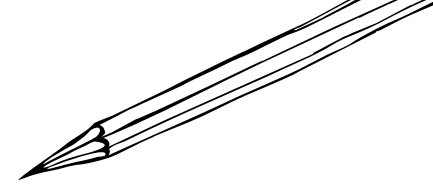

DIBUJA A LÁPIZ EN TU CUADERNO DE VIAJE

INSTRUCCIONES,
TÉCNICAS Y CONSEJOS
PARA DOMINAR
EL DIBUJO

GG

ÍNDICE

Cómo utilizar este libro.....	5
Recuperar la realidad.....	5
El material y las cuestiones prácticas.....	6

LOS DIBUJOS

1 Cómo capturar motivos cotidianos	
Una pausa divertida en una caminata	8
2 Leer el tiempo en el boceto	
El viaje en el tren rético de Suiza.....	12
3 Dibujar mientras viajamos	
En teleférico por encima del Danubio	13
4 De excursión por el río	
Paseo en barca por el Danubio, cerca de Vohburg.....	18
5 Escribir en la propia imagen	
La piragua con balancín.....	19
6 El dibujo de la composición	
Una caminata por Allgäu	22

7 Espacio, estructura y superposición	
Un pueblo toscano en lo alto de una colina.....	26
8 Cómo encontrar perspectivas y puntos de fuga	
En el claustro del monasterio de Pirán, Eslovenia.....	27
9 El trazo suelto en los dibujos de edificios	
La muralla de Dinkelsbühl.....	30
10 Vista en perspectiva	
Un romántico callejón con muchos detalles.....	32
11 Ejercitar los dedos: la perspectiva	
En la iglesia evangélica de Samedan	36
12 Perspectivas y reflejos	
Los palafitos de Unteruhldingen	37
13 Enfoque técnico o evocador	
Dos puentes en Cannobio, Italia	42
14 Una vista panorámica de una ciudad	
La orilla del Elba en Dresde.....	43
15 El centro de la imagen	
La plaza del mercado de Zafra, España	48

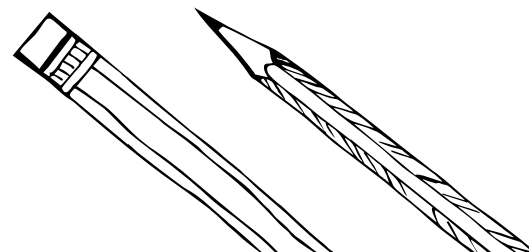
16 Vista panorámica La Plaza Grande de Zafra, España.....	49	26 Maraña de retratos Dibujos en un viaje en tren	78
17 Caos y orden Un barco y un limonero	54	27 Retrato: estudio y bocetos Un lector de una editorial tumbado como un modelo	79
18 El ritmo de las imágenes unidas Monteverdi, Toscana: campanario de la iglesia de Sant'Andrea y su entorno	55	28 El drama de lo insólito Figuras de fuentes, Viena	82
19 Dibujo de línea y dibujo con valores tonales Playa fluvial y cobertizo para botes en el lago Staffel.....	60	29 Dibujar a ciegas El dibujo a ciegas, mayor atención al detalle	84
20 Modelos fotográficos Yo, Goethe, el emperador Francisco José y Neptuno en Viena	61	30 Manos, nada más que manos Practicar diferentes posturas	88
21 Postura y movimiento Sesión de <i>blues</i> : músicos en el escenario	66	31 Animales en movimiento En el corral	89
22 Retratar a alguien sin que lo note Reinhold Messner en el Museo de la Montaña de Bolzano	67	32 Una composición aleatoria Toros en una dehesa	94
23 Hacer bocetos desde abajo: el contrapicado Monumento al pintor Francisco de Zurbarán	70	33 Animar lo inanimado Animales disecados en el museo de historia natural	95
24 La luz Las estatuas de las fuentes son modelos muy pacientes.....	72	34 Signos de la fugacidad de la vida Un herrero muerto de mi jardín.....	98
25 El retrato inacabado Otto	74	35 Las plantas como estructura El follaje	100
		36 Estudios de plantas El olivo.....	102

37 Naturaleza y tecnología	
La casa de vacaciones rodeada de glicinias	106
38 Refracción de la luz en el agua	
La bella durmiente.....	107
39 Dibujos explicativos y dibujos con explicación	
La máquina decantadora.....	110
40 Intersecciones	
La prensa de vino de Kaltern, sur del Tirol	112
41 Curvas de nivel para representar formas redondeadas	
La tapa de la tetera	114
42 Dibujo de línea sobre fondo negro	
El rotocultor: ¿una pintura griega en un jarrón?	116
43 Un boceto sin acabar	
La urdimbre de una silla de mimbre.....	120
44 Dibujar formas redondas en perspectiva	
Sobre las huellas de Leonardo en el patio del castillo de Scherneck	121
45 Dibujar con siluetas	
Almuerzo en el jardín	124
46 Da rienda suelta a tu fantasía	
La cabeza sacacorchos	126

DIGRESIONES

Cómo lidiar con los errores	8
Hacer un recuadro improvisado con un gramil	13
Narración de historias en imágenes	18
Dibujar en culturas extranjeras	19
Deceleración	26
Crear profundidad espacial a través de la perspectiva	27
Sobre dibujar al aire libre	30
¿Qué significa dibujar personas?	66
Dibujar a desconocidos	67
Dibujar a familiares y amigos	74
Reflexiones sobre los retratos	78
Dibujar a modelos voluntarios	79
Dibujar animales	89
¿Cómo dibujar plantas?	100
Objetos y procesos cotidianos	110
Nuestro querido público	116
Motivos de la vida cotidiana	120
Sobre el autor	128

CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO

Los cuadernos de dibujo se llenan de manera espontánea. Son el receptáculo de todo lo que ves, experimentas y quieres registrar. En una sola página doble podemos reunir las más variadas impresiones por medio de dibujos acabados o bocetos en distintas etapas de construcción.

Este libro propone un recorrido real por mis cuadernos de dibujo, en los que a menudo se combinan todos los temas, las técnicas y los motivos posibles en una sola página. Los dibujos seleccionados representan un variado espectro de temas y retos de dibujo, que deberían servirte tanto de fuente de información como de inspiración.

Te invito a elegir los temas sobre los que desees trabajar guiándote por los encabezados de los bocetos. Cuando trabajes con este libro al lado, no te sientas sujeto a un determinado orden, ya que los diferentes ejemplos y las técnicas presentados no están ordenados de menor a mayor dificultad.

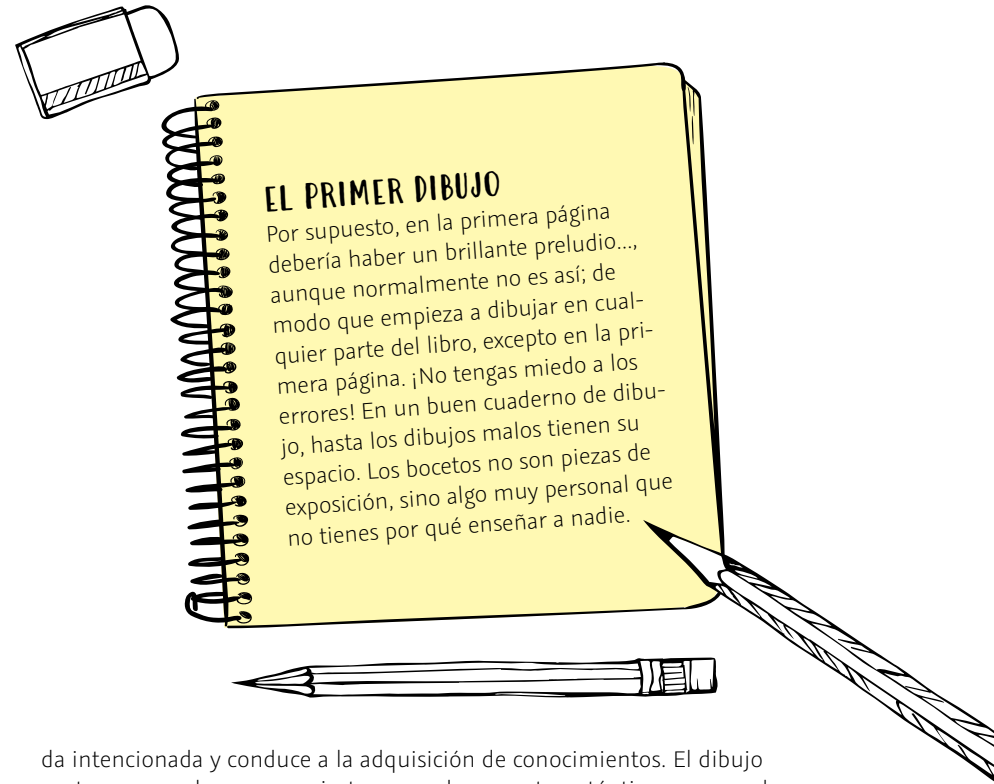
Entre las digresiones en torno al dibujo que se pueden encontrar en este libro, hay anécdotas y cosas que he ido aprendiendo gracias a las experiencias vividas mientras dibujaba por la calle y a las situaciones, a menudo especiales, que han surgido de ellas.

RECUPERAR LA REALIDAD

¿Es el cuaderno de bocetos un medio anticuado en la era de la fotografía digital y el procesamiento de imágenes? Desde el auge de los *smartphones*, casi todo el mundo lleva siempre consigo una cámara. ¿No hace la fotografía rápida que el lento proceso de dibujo se vuelva superfluo?

No lo es, porque, en general, la fotografía es un medio mecánico de imágenes, que a menudo no conllevan una reflexión, mientras que el dibujo hace visible la percepción personal y la realidad subjetiva, ocultando aquello que no es importante y enfatizando lo esencial. El dibujo aclara la propia visión de las cosas al mismo dibujante, quien al dibujar capta el mundo que lo rodea, se lo apropia.

Mediante un dibujo somos capaces de resaltar lo importante, de filtrar el mundo para llegar a la esencia de la realidad. El dibujo requiere una mira-

EL PRIMER DIBUJO

Por supuesto, en la primera página debería haber un brillante preludio... aunque normalmente no es así; de modo que empieza a dibujar en cualquier parte del libro, excepto en la primera página. ¡No tengas miedo a los errores! En un buen cuaderno de dibujo, hasta los dibujos malos tienen su espacio. Los bocetos no son piezas de exposición, sino algo muy personal que no tienes por qué enseñar a nadie.

da intencionada y conduce a la adquisición de conocimientos. El dibujo captura recuerdos y se convierte en un documento auténtico y personal, especialmente cuando se hace a mano.

Un cuaderno de dibujo es un medio muy privado, que no se hace para publicarse. Puede ser un diario, un cuaderno de dibujos o uno de ejercicios. Puede contener sueños, planes, ideas, notas, historias, cómics, y también listas de la compra o recetas: es un cuaderno universal y un compañero constante. Cuando dibujas en tu cuaderno, lo bien que domines la técnica del dibujo no es lo más importante. La calidad de un boceto depende mucho menos de su precisión que de su intensidad e inmediatez. No pienses que tienes que aprender a dibujar bien antes de empezar un cuaderno de dibujo. Aprenderás con él y, sobre todo, ¡te divertirás!

EL MATERIAL Y LAS CUESTIONES PRÁCTICAS

EL CUADERNO DE DIBUJO

Para los bocetos a lápiz, lo mejor son los cuadernos con papel libre de ácido, ligeramente rugoso y no demasiado delgado. A mí, personalmente, me gusta dibujar en cuadernos de dibujo cuyas hojas sean ligeramente amarillentas, un fondo que armoniza muy bien con la línea del lápiz. Los cuadernos de tapa dura ofrecen una base estable para dibujar. La encuadernación cosida ofrece solidez a la hora de desplegar el cuaderno cuando queremos que el dibujo sobrepase la línea de cosido y llene la doble página. Para dibujar mientras estoy de viaje, prefiero un cuaderno de formato apaisado, mientras que para el dibujo de desnudos uso uno vertical (las figuras de pie son difíciles de colocar en el formato apaisado). Cuando se está de viaje, también son prácticos los cuadernos más pequeños, que caben en el bolsillo de la chaqueta.

EL LÁPIZ

La palabra *lápiz* procede de la latina *lapis* (piedra); pero, si quisiéramos ser correctos, no deberíamos llamarlo “lápiz”, sino “grafito”. En el pasado se utilizaban minas de piedra, plomo y plata para escribir y dibujar, pero en la actualidad, las minas de los lápices están hechas con una mezcla de grafito y arcilla (cuanta más cantidad de arcilla, más duras). En cuanto al material con que se recubre la mina, los lápices de madera son los más comunes, aunque también resultan prácticos los portaminas, y hay minas de todas las durezas.

Por supuesto, siempre hay un nuevo útil de dibujo en el mercado, y he probado alguna vez muchos de ellos. Sin embargo, últimamente he recuperado el clásico lápiz de madera, pues la variedad de posibilidades expresivas que ofrece me parece simplemente insuperable: dependiendo de si ejercemos más o menos presión con la mina en el papel y de cómo lo manejemos, es el útil que más amplia gama de grosores de línea permite.

Los mejores son los lápices blandos, de dureza entre 2B y 4B (B significa ‘blando’, y H, ‘duro’). Cuanto más alto sea el número que precede a la B, más blanda será la mina y más fácil resultará difuminar el trazo (y viceversa, los lápices que van marcados con una H son más duros cuanto más alto es el número, pero no son tan adecuados para un cuaderno de bocetos). Las minas blandas trazan una línea más oscura y se desgastan más deprisa, lo que hace que la línea se vaya volviendo más gruesa, algo que puede sernos útil a la hora de dibujar un boceto rápido. El emocionante contraste entre líneas finas y gruesas refuerza el efecto espacial del dibujo con gran expresividad.

Si apoyamos la mina de lado sobre el papel, podremos trazar una raya suave y ancha, adecuada para crear sombras con suaves gradaciones de grises en un área amplia; mientras que, si sostenemos el lápiz en posición vertical, la línea se vuelve más nítida. Una presión ligera con el lápiz permite realizar un delicado dibujo preliminar, que luego se pierde en el fondo hasta tornarse casi invisible durante las posteriores fases de trabajo del dibujo. La presión variable permite trazar líneas que se hinchan y se deshinchán. Aplicar de manera intensa la técnica de sombreado con rayas nos servirá para producir áreas opacas, mientras que un trazo dinámico transmitirá el ritmo ligero con el que el boceto fue creado.

Los trazos del lápiz pueden borrarse, aunque debe hacerse lo menos posible en el cuaderno de bocetos. La posibilidad de reparar y mejorar nuestro dibujo reduce el miedo a cometer errores y fomenta el trazado de líneas rápidas y más “arriesgadas”.

Consejo

Situar una hoja en blanco bajo el pulpejo de la mano evita que se emborronen los trazos de lápiz mientras trabajamos.

SACAPUNTAS, GOMA DE BORRAR, FIJADOR Y DEMÁS

Todos estos útiles son asistentes indispensables del dibujante, que encontraremos en cualquier tienda de material artístico en una amplia selección. A la hora de comprarlos, deben tenerse en cuenta:

Sacapuntas

Los sacapuntas con depósito son muy prácticos, ya que recogen los residuos de grafito y las virutas de madera. Estos sacapuntas, que vienen en una caja que podemos cerrar, evitan que el polvo de grafito ensucie los lápices en el estuche. Para los portaminas existen sacapuntas especiales, e incluso los poco conocidos afilaminas con depósito, diseñados también para las minas de los portaminas.

Goma de borrar

Las gomas de borrar que se deforman según las necesidades del dibujante son muy útiles. Pueden utilizarse para aclarar zonas oscuras con ligeros toques y para poner acentos de luz. Si mantenemos la goma de borrar en la mano durante un tiempo, se calienta, se vuelve moldeable y absorbe mejor el polvo de grafito.

Fijadores

Siempre debemos fijar los dibujos a lápiz en el cuaderno de dibujo para evitar que se emborronen o que se calquen en la página opuesta. Atención: utiliza solo fijadores en aerosol. No uses laca para el cabello, ya que con el tiempo puede amarillear, y las páginas del cuaderno pueden acabar pegándose unas a otras. Para estar absolutamente seguro de que el resultado será óptimo, fija el dibujo varias veces, dejando siempre que se seque después de cada aplicación de fijador.

Hojas de separación

Si no tenemos ningún fijador a mano, pero queremos seguir trabajando en la página siguiente o no queremos esperar a que se seque el fijador, podemos proteger los dibujos encartando hojas de separación entre ellos y fijarlos más tarde. Para estar preparado, corta algunas hojas del tamaño

de las páginas del cuaderno e insértalas entre las páginas de tu cuaderno de dibujo.

Pinzas reversibles

Las pinzas reversibles utilizadas para sujetar papeles me resultan muy útiles, porque comprimen las páginas del cuaderno cuando uno está en movimiento o viajando y evitan que se ensucien los dibujos. Las pinzas también hacen más difícil que las páginas del cuaderno se nos pasen solas con el viento.

Taburete plegable

Hay otra cosa que con el tiempo he aprendido a valorar mucho: el taburete plegable. No siempre hay un buen asiento justo delante del motivo que queremos dibujar. Cuando empezamos un dibujo que nos llevará mucho tiempo, es agradable trabajar sentado y poder colocar el cuaderno sobre los muslos. Existen taburetes plegables muy ligeros, que caben incluso en una mochila pequeña.

No te olvides

Antes de nada, escribe tus datos completos, con tu nombre, dirección, número de teléfono y/o correo electrónico en la cubierta interior de tu cuaderno de bocetos para que, en caso de pérdida, te lo puedan devolver. ¡Perder un cuaderno de dibujo es muy doloroso!

CÓMO CAPTURAR MOTIVOS COTIDIANOS

UNA PAUSA DIVERTIDA EN UNA CAMINATA

Me refresco los pies en un arroyo. A mi lado están mis botas de montaña. Me doy cuenta de lo importantes que son para mí y les dedico un dibujo.

En la bota de la izquierda muestro, mediante un detallado entrelazamiento, cómo pasan los cordones por los ojales y los cosidos de las partes de piel. En aras de la claridad gráfica, prescindo en gran medida de las zonas de sombra.

Empiezo a esconder las líneas equivocadas con sombreados y finalmente me lanzo a rellenar casi todo de negro. Sin embargo, reservaré la parte superior izquierda y un margen fino alrededor del dibujo. El fondo negro envuelve las dos botas, haciendo que formen una unidad plana y concisa. El margen de la parte inferior izquierda y los cordones que se salen de la imagen hacen que las botas entren en relación con el borde blanco.

Satisfecho con mi boceto, vuelvo a calzarme las botas y reanudo la marcha.

CÓMO LIDIAR CON LOS ERRORES

No pasa nada porque quede algún error o corrección a la vista. Si descubres errores, corrígelos con trazos intensos, a ser posible sin utilizar la goma de borrar. La línea más fuerte se percibe como la línea deseada. A menudo, los trazos “erróneos” contribuyen a darle vivacidad a un dibujo. Incluso en los dibujos de los grandes maestros pueden encontrarse figuras con cinco patas y dos cabezas, y, sin embargo —o quizás precisamente por eso mismo—, se trata de obras maravillosas.

Ahora bien, si las formas fallidas te molestan, entonces sí es necesario que las borres y, si no, simplemente haz que los errores desaparezcan cubriéndolos con negro: crearás una mancha oscura que puede que anime el conjunto. En los bocetos de este libro encontrarás líneas equivocadas, y estas correcciones se perciben a menudo como atractivos acentos gráficos. Tratar de hacer de la necesidad virtud puede aportar cosas nuevas e inesperadas.

Si un dibujo no es satisfactorio y todavía nos queda mucho espacio en la hoja, no pases de página. Añade un dibujo mejor al lado del malo y llena la página o la doble página de todos modos. No separes demasiado los motivos unos de otros: puedes dejar que se solapen o combinen, formando una interesante red con su propia belleza. Este tipo de composiciones funciona como un todo, por lo que la corrección de los distintos elementos que la conforman tiene un papel muy secundario o nulo. Las obras fallidas nos brindan libertad para experimentar. Al fin y al cabo, ¡no tienes nada que perder!

Wandelfreunde

www.ggilli.com — www.ggilli.com.mx

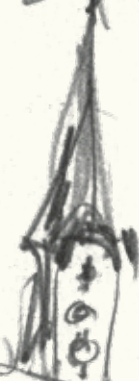
Altstätten

wackelseismogramm von
Sorgans nach
Buchs

Buchs

2007/02

CHUR - St. Margarethen

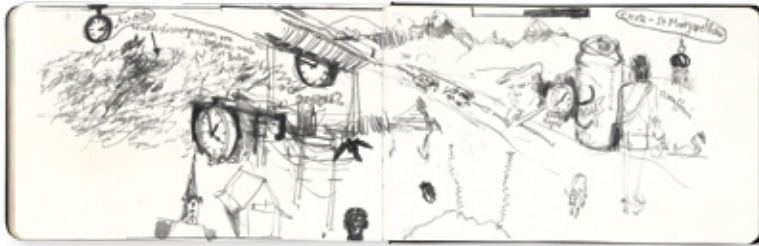
BADI
Ragaz

Schaffnerin

www.ggiji.com — www.ggiji.com

LEER EL TIEMPO EN EL BOCETO

EL VIAJE EN EL TREN RÉTICO DE SUIZA

El tren circula lentamente y se detiene en todas y cada una de las pequeñas estaciones que componen el recorrido. Decido aprovechar el tiempo para dibujar unos rápidos bocetos que van solapándose unos encima de otros, se entretajan formando una composición aleatoria que abarca la doble página. Todo puede ser un motivo: desde el portaequipajes o la lata de cerveza que alguien se ha dejado en el compartimento, hasta las torres de las iglesias, algún fragmento del paisaje o las vacas.

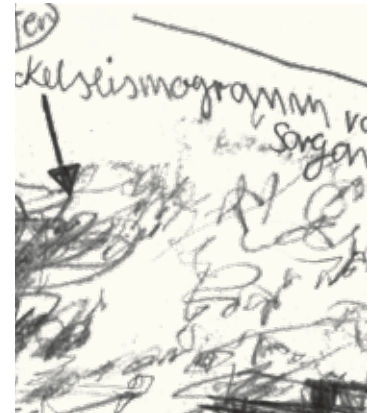
Los relojes de la estación como motivo →

Ahí estaban, en cada parada, esperando a que los dibujara. Gracias a ellos, puede rastrearse el viaje en el tiempo. La secuencia discurre de derecha a izquierda, porque soy zurdo y, por tanto, siempre empiezo por el lado derecho para no emborronar los bocetos a lápiz. Con el tiempo me he dado cuenta de que destaqué los relojes oscureciendo la zona detrás de ellos, para darle ritmo a la imagen y subrayar un poco más el tema del "tiempo".

Un sismograma del viaje en tren →

Los garabatos en la parte superior izquierda también retoman el tema del viaje y el tiempo. Sencillamente, mantengo el lápiz pegado a la hoja durante el trayecto y, al hacerlo, las sacudidas del tren dejan un rastro semejante a un sismograma en mi cuaderno. El hombre que tengo enfrente me mira un poco raro.

DIBUJAR MIENTRAS VIAJAMOS

EN TELEFÉRICO POR ENCIMA DEL DANUBIO

Bosquejo rápido dibujado desde un barco que se bamboleaba.

El pueblo de Hienheim, al fondo, está apenas insinuado. La torre con cúpula de cebolla revela que nos encontramos en Baviera, y al lado vemos la fachada de una casa. El boceto no está terminado: basta con indicar la simetría del edificio y trazar los detalles del hastial escalonado.

En la zona superior derecha puede verse un detalle gráfico que destaca especialmente: los pájaros negros aparecen como meras siluetas junto a las antenas, representadas con un estilo bastante técnico.

HACER UN RECUADRO IMPROVISADO CON UN GRAMIL

Muchas páginas de mis cuadernos de bocetos cuentan con líneas en los bordes, líneas que funcionan a veces casi como un paspartú que resalta la parte de la imagen encuadrada y compacta los dibujos. Las líneas rectas del recuadro, como las líneas verticales de la fachada de la casa, no se han dibujado a regla, sino a mano. El truco: utilizo el borde del cuaderno de dibujo como tope para mi dedo corazón mientras guío el lápiz, que sostengo entre el pulgar y el índice, en paralelo al borde de la hoja. Esta práctica técnica me la enseñó una vez un carpintero, que la describió como “la técnica del gramil”.