

Dibujar con punta fina

TRUCOS Y RECURSOS DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS

www.ggiji.com.mx

LIAM CARVER

Título original: *Just Draw Fineliner Art*

Publicado originalmente en 2019 por The Bright Press,

un sello de The Quarto Group

Dirección de arte: James Evans

Diseño: JC Lanaway

Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili

Traducción de Darío Giménez

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 ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

© Quarto Publishing plc, 2019

© de la traducción: Darío Giménez

para la edición castellana:

© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2019

Printed in China

ISBN: 978-84-252-3249-7

Depósito legal: B. 20235-2019

Editorial Gustavo Gili, SL

Via Laietana, 47, 2.º, 08003 Barcelona, España. Tel.: (+34) 93 322 81 61

Valle de Bravo, 21, 53050 Naucalpan, México. Tel.: (+52) 55 55 60 60 11

Imágenes de la cubierta

(de izquierda a derecha y de arriba abajo):

Anastasiia Koval, Louis Mabous, Lizzy Dalton,
Justin Frederick Estcourt, Kate Gearin, Chloe
Sleilati, Anette Sommerseth e Tamara Farrell

Imágenes de la contracubierta

(de izquierda a derecha y de arriba abajo):

Anastasiia Koval, Nanna Bøgekær,
Lisa Schilling e Anna Stead

Dibujar con punta fina

TRUCOS Y RECURSOS DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS

LIAM CARVER

GG®

Índice

Cómo navegar por este libro.....	5
Índice visual	6
El rotulador de punta fina	10
Obras	12
Lo básico sobre el rotulador	192
Materiales	194
Trabajar en digital.....	200
Más referencias.....	202
Índice de artistas.....	204
Índice alfabético	206
Agradecimientos	208

Izquierda: *Carbonero*,
de Anna Stead

Cómo navegar por este libro

Además del índice de contenidos que figura en las páginas siguientes, hemos incluido un índice visual y otro por artistas para que te ayuden a consultar este libro. Úsalos para encontrar con rapidez dibujos concretos u otra información.

Índice visual

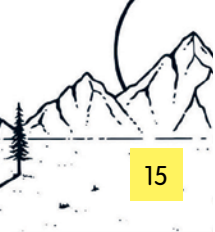
Dado que este libro pretende servir tanto de inspiración visual como de descripción técnica, hemos incorporado un índice visual de la **página 6 a la 9**. Si quieres encontrar una imagen que ya has visto en las páginas de este libro, o si buscas un estilo, color o fondo concretos, este índice te servirá para llegar directamente a la página en la que aparece. En cada miniatura del dibujo figura el número de la página correspondiente.

Índice por artistas

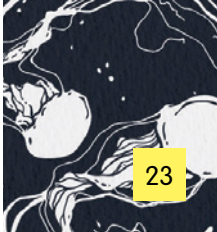
Si prefieres buscar imágenes por autor, encontrarás también una lista alfabética de todos los artistas en las **páginas 204 y 205**. En ella, además del listado de las páginas donde aparecen sus obras, encontrarás enlaces a su blog o su web para que puedas consultar otros trabajos suyos.

Derecha: *Canicas*,
de Luis Manuel Freitas

15

23

29

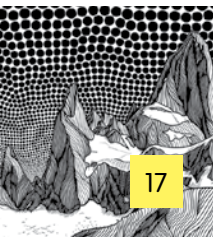
37

45

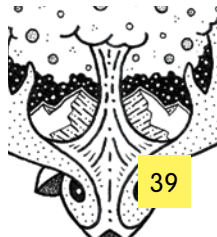
53

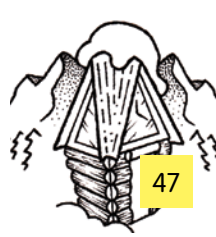
17

31

39

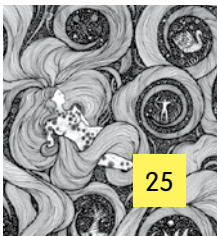
47

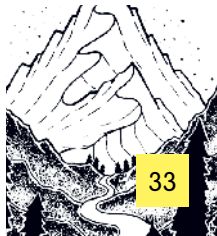
55

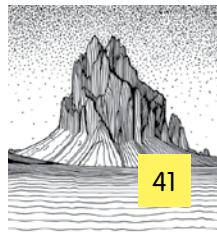
19

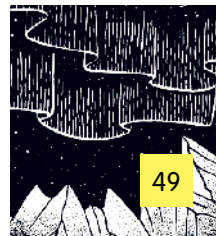
25

33

41

49

57

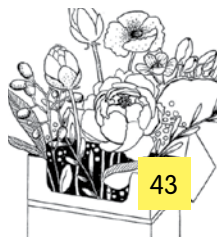
21

27

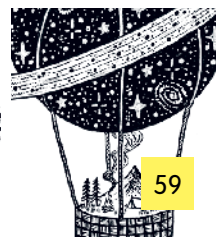
35

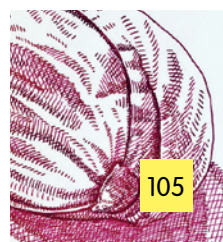
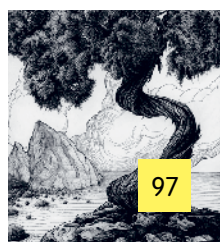
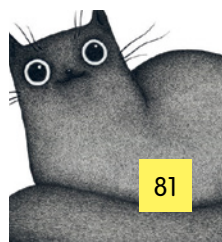
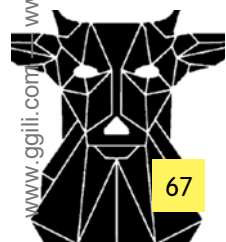
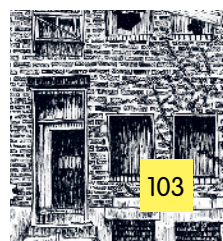
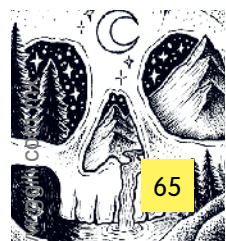
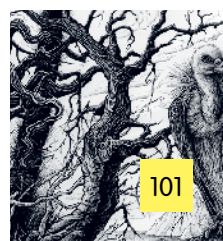
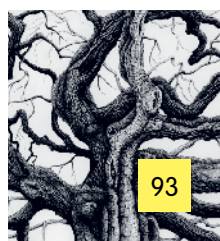
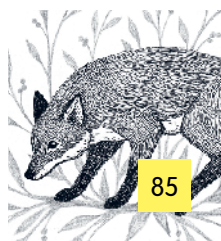
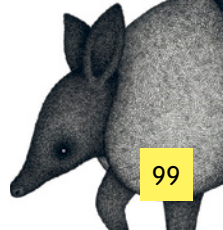
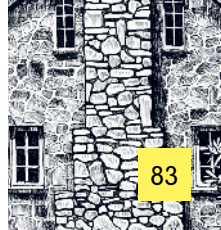
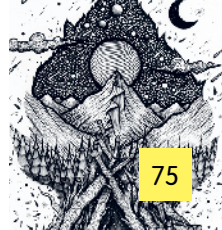
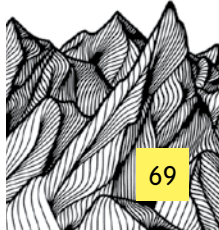
43

51

59

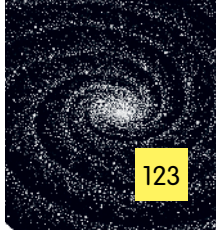

107

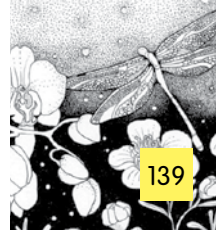
115

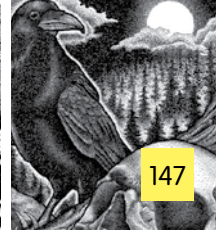
123

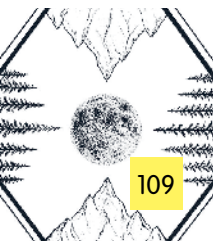
131

139

147

109

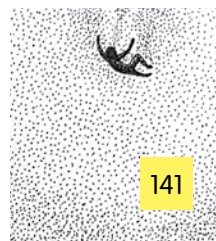
117

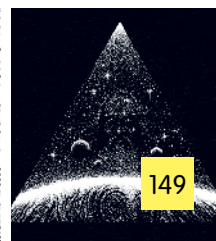
125

133

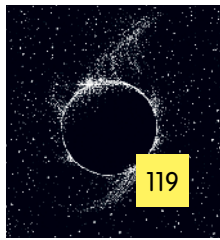
141

149

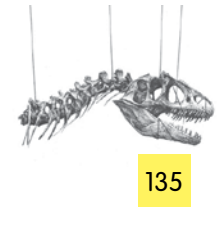
111

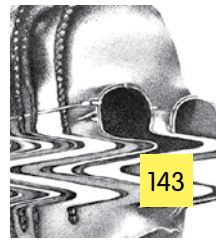
119

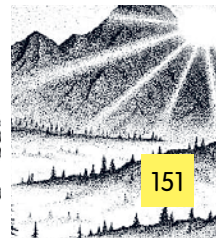
127

135

143

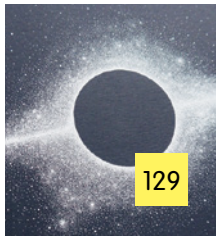
151

113

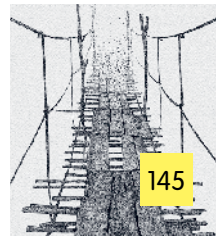
121

129

137

145

153

155

167

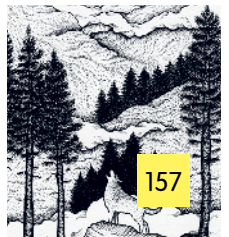
173

183

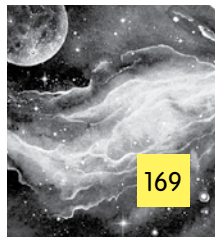
185

157

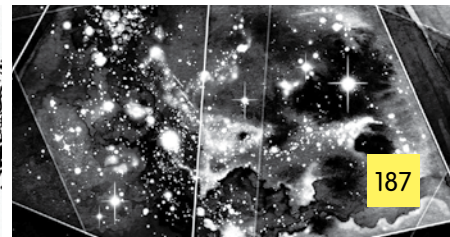
161

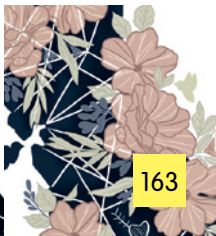
169

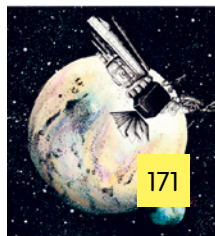
175

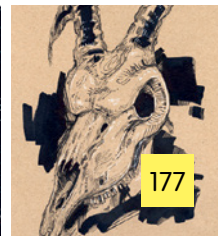
187

163

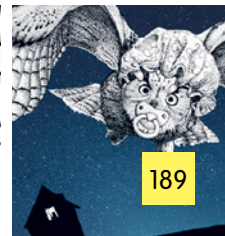
171

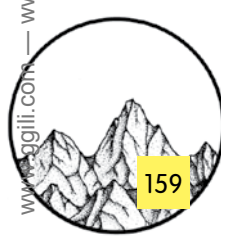
177

181

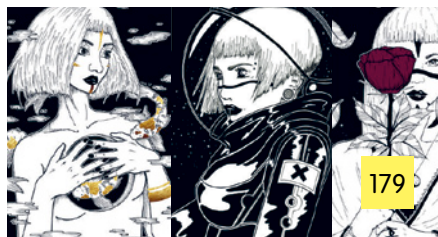
189

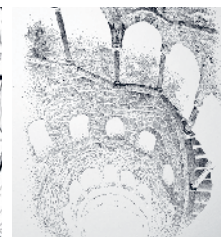
159

165

179

191

El rotulador de punta fina

El término *rotulador de punta fina* designa un útil que se caracteriza por una fina punta de fibra o plástico y que se usa sobre todo para hacer bocetos rápidos y gráficos detallados y para el dibujo técnico. Los rotuladores de punta fina pueden ser de un amplio surtido de colores y grosores —desde el más fino, de 0,03 mm, hasta rotuladores con punta de pincel más gruesos—, lo que permite una gran libertad para experimentar con el dibujo. Hay muchas marcas que fabrican rotuladores de punta fina y, si bien la mayoría son desechables, también los hay de determinadas marcas de alta gama que se pueden recargar mediante cartuchos o tinta en frasco.

A diferencia de los tradicionales bolígrafos, en el caso de los rotuladores de punta fina el contacto de la punta sobre el papel es más suave, lo que recuerda a las cualidades táctiles de un pincel. Hay algunos modelos que proporcionan un contacto más controlado, mientras que los que llevan tinta de pigmentos a la acuarela —mi opción predilecta— permiten mayor facilidad de movimiento y comodidad. Por lo general, la punta de estos rotuladores está recubierta de metal, lo que ayuda a evitar su deterioro y que se estropee al usarla con otras herramientas de dibujo técnico, como las reglas.

A la hora de escoger un rotulador de punta fina, todo depende de cada uno. Hay algunos modelos a los que cuesta habituarse, ya sea por la impredecibilidad derivada de usar puntas distintas o por la cualidad y la consistencia de la tinta pigmentada, que para algunos puede resultar demasiado fluida. Algunos artistas prefieren aprovechar las ventajas que dan los baratos rotuladores desechables, mientras que otros optan por usar los modelos recargables, que exigen una limpieza periódica para evitar que se estropeen.

Los rotuladores de punta fina también se pueden utilizar con técnicas digitales. El auge de las aplicaciones creativas para móvil y tableta, como Procreate, ha facilitado que los artistas trabajen de manera digital sin perder la rugosidad y la textura que les da el rotulador tradicional. Esa manera de trabajar tiene sus ventajas: te da la posibilidad de borrar y corregir de inmediato cualquier elemento del original, cosa que no se puede hacer cuando se trabaja con tinta material. La preferencia por el método tradicional o el digital es cuestión de opinión de cada uno, pero muchos artistas optan por aprovechar ambos métodos para producir sus obras creativas con técnica mixta.

Con la accesibilidad de las redes sociales y la consiguiente avalancha de artistas que difunden su trabajo en la red, el rotulador de punta fina ha ganado popularidad en los últimos tiempos, lo que lo ha convertido en una herramienta muy familiar y dotada de enorme potencial creativo. A través de plataformas como Instagram me suelen preguntar de vez en cuando qué rotulador uso para dibujar mis obras, así como qué tipo de papeles y métodos técnicos empleo. Las redes sociales se han convertido en un instrumento valiosísimo, que me da la posibilidad de compartir mis obras en una plataforma mundial con millones de otros aspirantes a artistas. En este libro presento lo mejor que ofrece el mundo de la ilustración con rotulador de punta fina.

Arriba: *Veneno*, de Jill McDonald Islay
Izquierda: *La ninfa del bosque*, de Anastasiia Koval

Obras

Meni Chatzipanagiotou:
Artemis

www.galil.com

Crear sombras

Anette Sommerseth

Esta encantadora obra geométrica y abstracta de Anette, titulada *Sombras*, muestra un sol que se posa tras una cordillera, con unos árboles aislados en primer plano que proyectan sombras sobre el terreno llano que tienen detrás.

Un sencillo rectángulo apaisado contornea la mayor parte de esta ilustración; una parte se ha recortado para que contenga las montañas, los árboles y la pradera, mientras que el sol poniente lo compone un círculo básico. Anette ha trazado la base de la ilustración con líneas robustas y nítidas y su habilidad para captar estructuras se hace patente en el grado de detalle de las montañas. Haber creado sombras en primer plano le ha permitido dar la impresión de que existe cierta distancia entre el espectador y los árboles de la imagen.

Dimensiones

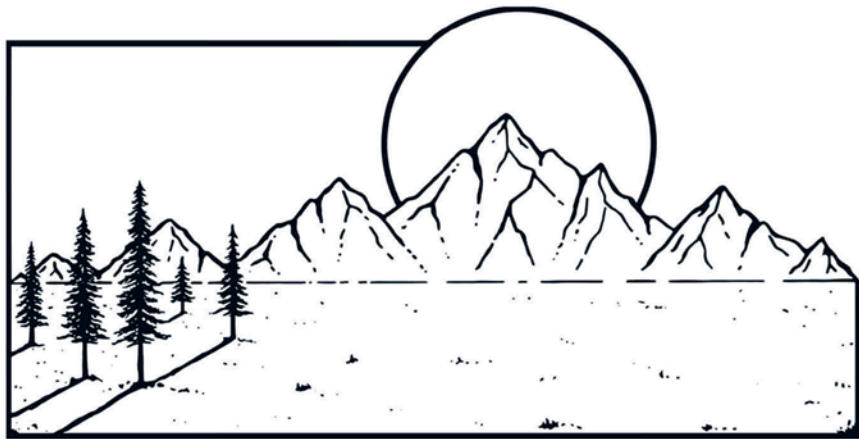
21 × 14,8 cm

Materiales

Papel Canson de 200 g/m² para técnicas mixtas

Truco Para crear sombras efectistas en tus ilustraciones, fíjate en dónde tiene su origen la fuente de luz y basa el ángulo que proyecta la sombra en esa dirección.

Alta concentración

Christa Rijnveld

Esta pieza notablemente llamativa y detallada de Christa la forman una gran cantidad de círculos y líneas, en una composición que consigue reproducir con fidelidad el monte Fitz Roy, pico de la Patagonia del que la obra toma su título: *Fitz Roy*.

Christa ha usado los topes negros a modo de manchas para lograr un gran efecto, reduciéndolos de tamaño a medida que se acercan al horizonte para crear contraste y sensación de profundidad en el cielo. Aparte de esto, se ha servido de una masa de líneas entrelazadas para elaborar la estructura de las montañas y el terreno escarpado. Se ha empleado el blanco de manera táctica para representar la planicie, con cierto uso del sombreado plumado para dar mayor sensación de que se trata de terreno llano.

Dimensiones

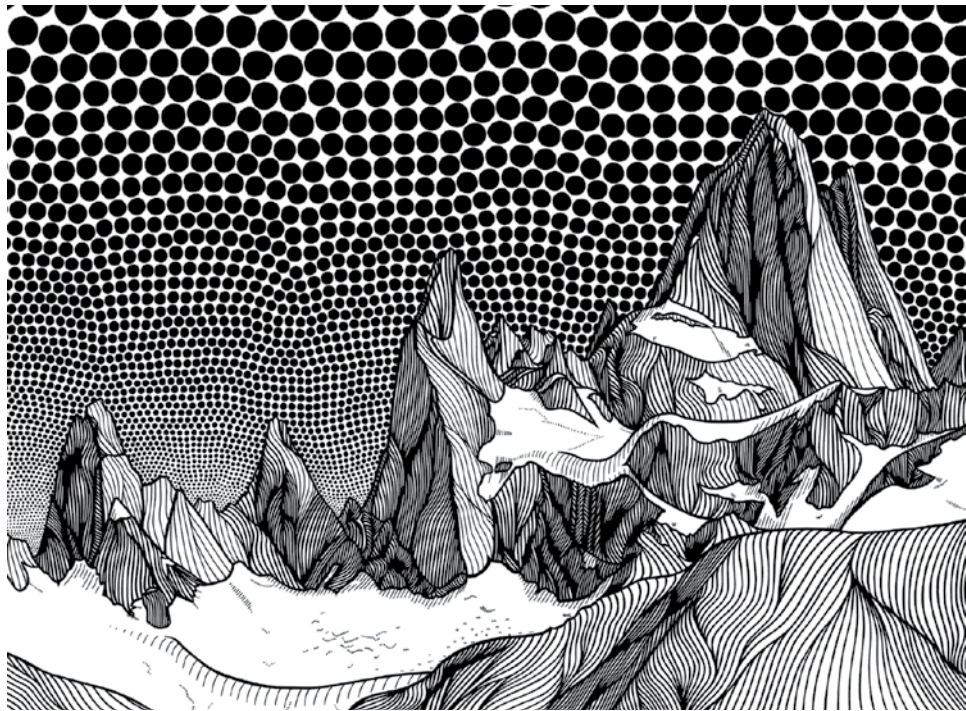
22,86 × 30,48 cm

Materiales

Papel de 160 g/m²
para técnicas mixtas

Truco Intenta reproducir el mismo tipo de círculos que ha empleado Christa para representar el cielo en su ilustración, procurando reducirlos de tamaño a medida que se aproximan al horizonte.

Detalle en los troncos

Josefine Svärd

Acampando con gigantes es un intrincado dibujo de naturaleza de la ilustradora y diseñadora sueca Josefine Svärd, en el que aparece una tienda de campaña solitaria instalada bajo un grupo de altos árboles.

El tono negro opaco y la nota de soledad que evocan los árboles y la tienda ayudan a que la composición destaque sobre el blanco del fondo. Unos toquitos de punteado en la base de la tienda y la zona circundante aportan algo de vida y de textura. Para hacer los troncos de los árboles, Josefine ha trazado una serie de líneas verticales muy juntas que consiguen plasmar la textura de la corteza y le dan mayor sensación de realismo. También ha dejado unos cuantos espacios en blanco entre esos trazos para enfatizar la estructura de los árboles.

Dimensiones

21 × 14,8 cm

Materiales

Papel de 200 g/m²

Truco A la hora de dibujar árboles, plantéate condensar una serie de líneas verticales para plasmar los troncos, dejando algún que otro hueco entre ellas, como ha hecho Josefine.

Sombreado en color

Lizzy Dalton

Este colorido paisaje natural, *El Hood al atardecer*, se dibujó a partir de una foto y a base de líneas horizontales y arremolinadas, trazadas con rotuladores de punta fina de colores.

A primera vista se perciben los matices de color de los trazos que conforman el monte Hood, en Oregón, Estados Unidos, en el plano intermedio, con unas formas geométricas posadas justo detrás. Una serie de trazos se arremolinan en diversas direcciones para formar la estructura de la montaña. Los colores, escogidos con mimo, reflejan con precisión los puntos donde incide la luz en la montaña. Los árboles de varios tamaños que ocupan el primer plano se han compuesto mediante una serie de trazos cortos, dejando a propósito unas cuantas zonas pequeñas en blanco para evitar la distorsión.

Dimensiones

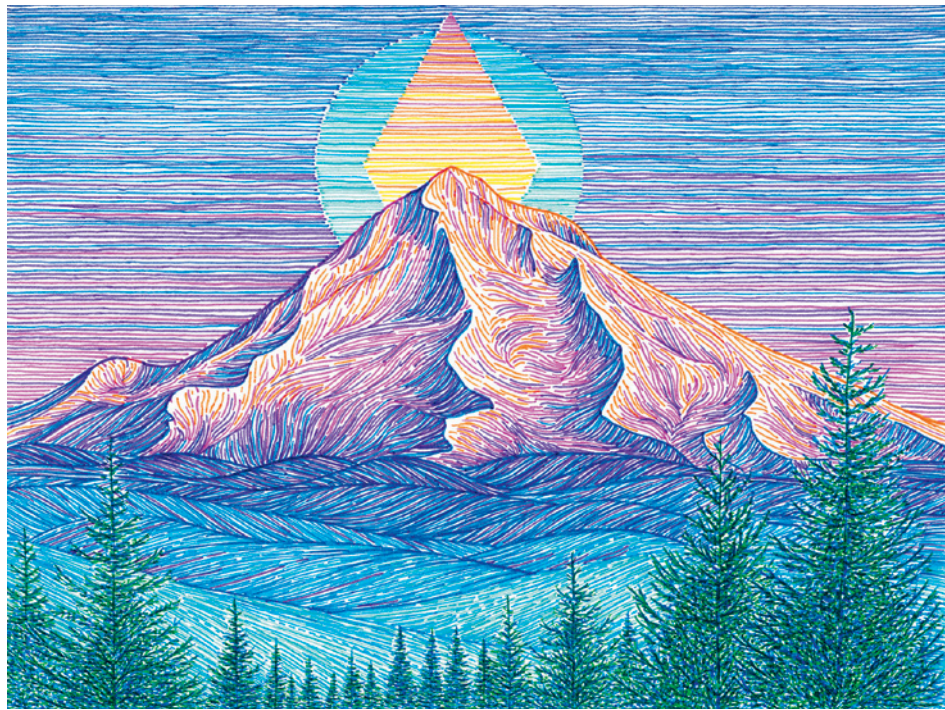
15,24 × 20,32 cm

Materiales

Papel vitela Bristol de
270 g/m²

Truco Para asegurarte de que consigues la gama tonal adecuada, cuando dibujes una pieza a base de líneas de colores, plantéate usar por lo menos dos tonos distintos.

COMPRA EL LIBRO EN TU **LIBRERÍA HABITUAL**
O DIRECTAMENTE EN LA **TIENDA ONLINE** DE LA
EDITORIAL GUSTAVO GILI:

GG

<https://ggili.com/dibujar-con-punta-fina-libro.html>

GG méxico

<https://ggili.com.mx/dibujar-con-punta-fina-libro.html>

