

Arte en 15 minutos

Dibujo y color

JESSICA SMITH

GG

PARA EMPEZAR

07	QUÉ PUEDO DECIR SOBRE MÍ
08	ÚTILES Y MATERIALES
14	HISTORIA DEL COLOR
16	DIBUJAR

RECURSOS ÚTILES

228	PLANTILLAS
240	ACERCA DE LA AUTORA
240	AGRADECIMIENTOS

ESTE LIBRO PERTENECE A

LOS PROYECTOS

18	PLANTA DE FRESAS	122	FOCA
22	CÍTRICOS	126	LEOPARDO
26	MARGARITA	130	PULPO
30	TULIPÁN	134	POLLO
34	RAMILLETE DE FLORES	138	BALLENA
38	ALGAS Y CORALES	142	LAGARTO
42	CACTUS	146	TIGRE
46	CARACOLA	150	OSO
50	VENTANA	154	ABEJAS
54	SETAS	160	ESTAMPADO DE CUADROS
58	HOJAS	164	ESTAMPADO FRUTAL
62	BODEGÓN 1	168	ESTAMPADO DE ESTRELLAS
66	BODEGÓN 2	172	ESTAMPADO FLORAL
72	LAMPARITA	176	ESTAMPADO VEGETAL
76	TAZA Y PLATILLO	180	ESTAMPADO DE ROMBOS
80	FIDEOS	186	SIRENA
84	BUTACA	190	ROSTRO 1
88	FRUTERO	194	ROSTRO 2
92	CASA	198	FIGURA 1
98	GATO	202	FIGURA 2
102	ANTÍLOPE	206	ROPA DE VERANO
106	PERRO	210	GAFAS
110	AVE TROPICAL	214	BOTAS
114	PEZ	218	PEINADOS
118	SERPIENTE	222	ROPA DE INVIERNO

Qué puedo decir sobre *mí...*

editorialgg.com

Hola. Me llamo Jessica Smith y soy ilustradora y artista británica. En mi trayectoria he trabajado en algunos proyectos alucinantes para clientes increíbles y estoy deseando enseñarte unos cuantos trucos y consejos para que dibujes tus cosas favoritas. En mis trabajos uso multitud de materiales, como el gouache o los procesos digitales, y también rotuladores y lápices de colores, que son las dos técnicas que vamos a emplear en este libro.

Siempre he sido una persona creativa, incluso de muy pequeña, pero no fue hasta que hice el curso preparatorio para Bellas Artes cuando decidí que quería estudiar ilustración en la universidad. A decir verdad, hasta entonces ni siquiera sabía muy bien lo que era la ilustración. Los tres años siguientes los pasé estudiando junto al mar, en la Falmouth University de Cornwall, en el Reino Unido. Creo que por eso me gusta tanto dibujar la naturaleza. En la universidad experimenté con muchas técnicas y disfruté mucho de tener tiempo para practicar y probar tantas cosas nuevas.

Siempre me ha encantado el aspecto de las ilustraciones hechas con rotuladores y lápices, pero no tenía muy claro cómo incorporarlos a mis trabajos. En septiembre de 2021 fui una semana de vacaciones a Cornwall con mi familia y me propuse mejorar en el dibujo de paisajes y escenarios sin usar el gouache, que era mi técnica habitual. Me llevé un estuche lleno de rotuladores y lápices de colores y un cuaderno Moleskine pequeño. Aquella semana me pasé todo el tiempo libre dibujando y experimentando con esa nueva manera de trabajar: dibujé casas, pueblecitos... ¡Dibujé todo lo que veía! No tardé nada en llenar el cuaderno entero y no he dejado de practicar hasta hoy. Y me alegra tener la oportunidad de compartir contigo el surtido de proyectos que componen este libro para que te inicies tú también en el dibujo con rotuladores y lápices de colores.

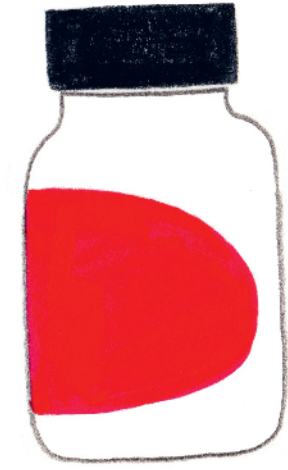
Jugar fue algo crucial en el desarrollo de mi estilo, y pienso que el juego es algo que nunca hay que perder. Confío en que este libro sea un recurso que te permita practicar y también jugar.

Útiles y *materiales*

Una de las cosas que más me gusta hacer es ir en busca de materiales nuevos con los que trabajar, pero sé que puede resultar descorazonador debido a la enorme oferta que existe. Para ahorrarte tiempo, te ofrezco una lista de todo el material que me gusta usar para hacer mis dibujos.

Para rotuladores, recomiendo los Tombow ABT Dual Tip Pens y los Royal Talens Ecoline Brush Pens. Estas marcas ofrecen una gama de colores increíble y son muy versátiles. Pero hay muchos otros rotuladores en el mercado, así que prueba algunos para ver cuáles son tus favoritos. A mí me gustan los Tombow porque por un extremo tienen punta de pincel y por el otro una punta más fina que va ideal para dibujar detalles. Los Ecoline son algo más agudados, por lo que funcionan muy bien para aplicar color a grandes áreas.

En cuanto a lápices de colores, siempre me atraen los de consistencia cremosa y color vivo. Las dos marcas que más me gustan son Caran d'Ache Luminance y Prismacolor Premier. Pintan tan bien sobre las capas previas de rotulador y gouache que son ideales para poner texturas y detalles y darles el acabado final a los dibujos.

Técnicas: *rotuladores*

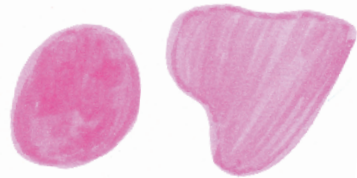
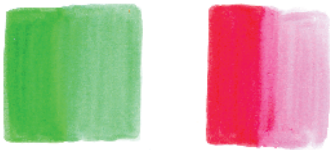
Aquí vamos a ver unas cuantas técnicas que luego usaremos a lo largo de todo el libro, de modo que podrás practicarlas y familiarizarte con ellas. Hay muchas maneras de aplicar color para ayudarte a crear todo tipo de efectos geniales.

Te voy a enseñar a aplicar una base de color, a crear capas, a añadir textura y a mezclar colores. Los rotuladores que he mencionado, los Tombow y los Ecoline, son de base acuosa, por lo que se pueden mezclar con agua y funcionan como las acuarelas, lo que permite obtener preciosos efectos de fusión de colores.

FUSIÓN

Para fusionar dos colores puedes usar un pincel o un rotulador mezclador, o aplicar un rotulador sobre el otro. Pinta una zona de un color y luego aplica otro color justo al lado. Abajo puedes ver que lo he hecho con un verde y un verde menta y con un rosa y un rosa pastel.

Para mezclar los dos rosas, por ejemplo, he pintado con el rosa más oscuro por encima de parte del rosa pastel. Procura hacerlo bastante rápido para que ambas tintas estén húmedas y así se mezclen mejor. También puedes hacerlo con un pincel humedecido en agua: pinta los dos colores uno junto al otro y luego aplica el pincel húmedo por el centro para que se fusionen los dos colores.

COLOR PLANO

Me gusta rellenar zonas de color con rotuladores porque generan una bonita textura sobre la que luego se puede seguir dibujando. Además, los de punta de pincel permiten colorear zonas grandes con mucha rapidez, lo que viene ideal cuanto dibujas sobre la marcha. Para mí, la mejor manera de colorear áreas grandes con rotulador es pintar de lado a lado; así mantienes los trazos limpios sin que se superpongan demasiado. Pero si quieres una base de color más texturada y de coloración irregular, puedes hacer los trazos en varias direcciones. Arriba puedes ver la diferencia entre ambas técnicas.

Técnicas: *lápices de colores*

Los lápices de colores son una técnica genial para aplicar textura a tus ilustraciones y ponerles detalles. En este libro he usado los Caran d'Ache Luminance y los Prismacolor Premier, que son de gama alta. Los hay mucho más asequibles, pero estos pintan muy bien encima de otros materiales y tienen unos colores increíbles.

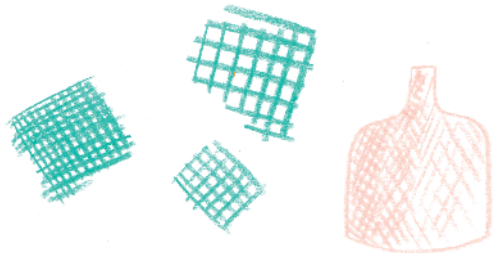

SOMBREADO

Sombrar con lápices es una manera estupenda de conferir volumen y profundidad a una ilustración. Al ejercer más o menos presión, se obtienen tonos más claros u oscuros para sombrear los objetos. A menor presión, más claro el tono; a mayor presión, más oscuro y marcado queda el color. Un buen consejo para sombrear es sujetar el lápiz de lado para que la mina abarque más superficie del papel; así se aplica el color con más suavidad y se evita hacer trazos demasiado duros. Si quieres aplicar un tono más oscuro, usa la punta del lápiz, que es ideal para obtener líneas más nítidas y precisas, aunque conviene que tengas claros los trazos que vas a hacer, ya que quedan más oscuros que cuando coloreas de lado. A la izquierda puedes ver cómo quedan sobre el papel. Practica un poco para familiarizarte con las distintas maneras de sujetar el lápiz.

SOMBREADO CRUZADO

El sombreado cruzado es otra técnica para dar volumen a una ilustración, pero con más trama y textura. Consiste en entrecruzar muchos trazos para crear una trama. Variando la distancia entre las líneas se generan tonos más claros o más oscuros. Las líneas más juntas dan lugar a colores más oscuros y las más separadas, más claros. A la derecha puedes ver las diferencias entre estos tramados y aprender a usarlos para sombrear objetos.

Proyecto 01

Planta de fresas

Las fresas son el bocado frutal veraniego por excelencia. A ver si eres capaz de aguantarte las ganas de comértelas hasta haberlas dibujado.

PASO 01

Dibuja la plantita de fresas con sus tallos curvos y sus preciosos frutos, o calca la plantilla de la página 228.

PASO 02

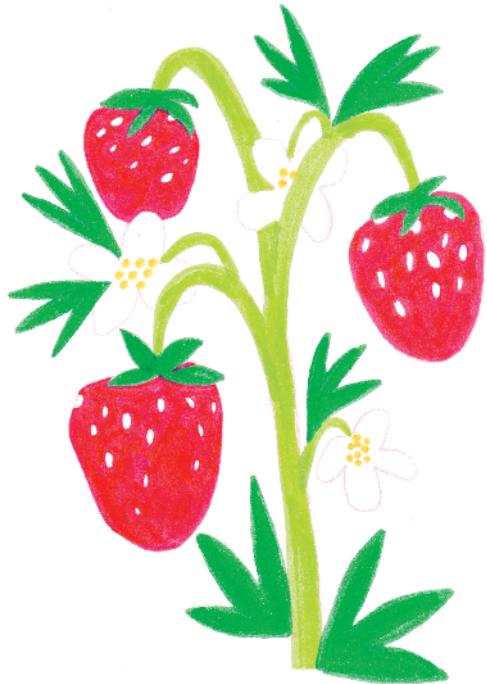
Primero, vamos a rellenar de color las fresas. Procura dejar unos cuantos espacios pequeños en blanco para las semillitas de la parte exterior.

Yo las he coloreado a rotulador porque me gusta la facilidad con la que se aplica y la textura suave que da a la superficie.

PASO 03

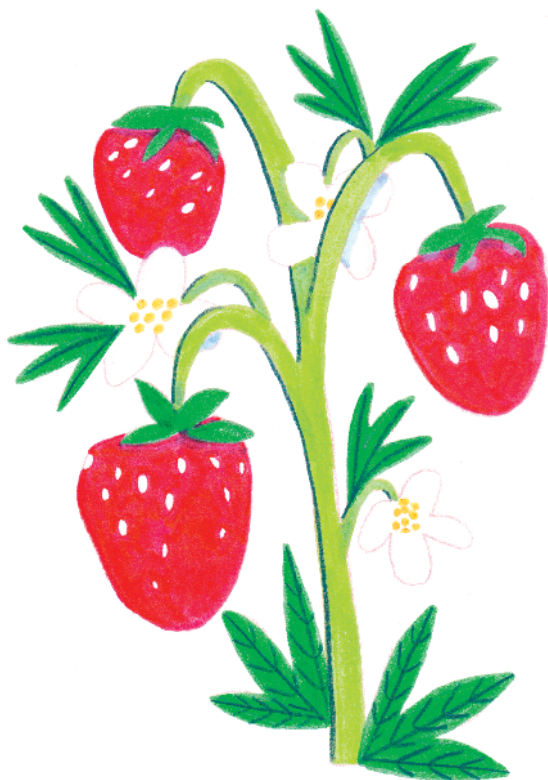
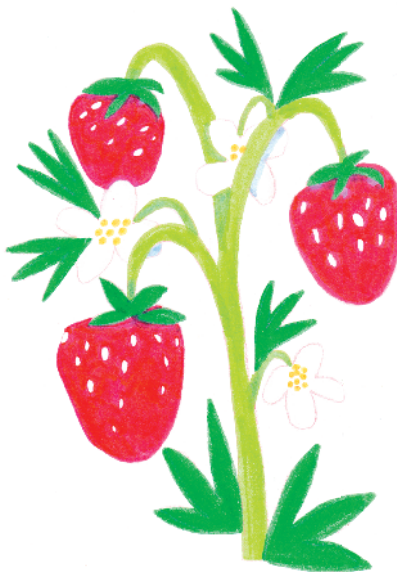
Ahora colorea los tallos y las hojas con dos rotuladores verdes distintos: uno verde claro para pintar los tallos y otro más oscuro para las hojas. Eso te ayudará a diferenciarlos cuando empieces a aplicarles detalles.

También puedes pintar las hojitas de la parte superior de las fresas con el mismo verde que las hojas de la planta. Luego, añade unos cuantos puntitos amarillos en el centro de las flores.

PASO 04

Empieza a sombread. Con un rotulador de color azul, pinta sombras finas en aquellas partes que quedan detrás de otras o allí donde se solapan formas. Verás que yo he pintado una línea azul en la flor blanca de más arriba. Añade estas sombras por todo el dibujo para darle vida.

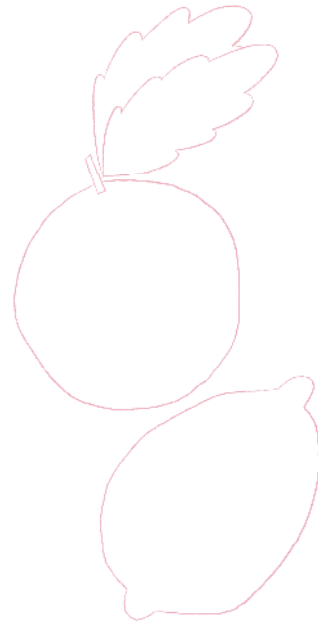
PASO 05

Para terminar, agrega los nervios a las hojas y sombreado a los tallos.

Proyecto 02 Cítricos

editorialgg.com

Aquí vamos a dibujar unos cítricos, concretamente un limón y una naranja. También podrías dibujarlos en un árbol o componerlos en un frutero sobre una mesa.

PASO 01

Dibuja una naranja y un limón muy sencillos; céntrate en las formas redondeadas de las frutas y de sus hojas. Ponle unas hojas a la naranja para conseguir contraste cromático. Si quieres, puedes calcar la plantilla de la página 229.

PASO 02

Luego, combina los rotuladores amarillo y rojo para colorear la naranja, así conseguirás un efecto bonito y evitarás que quede plana. En la página 13 te doy unos cuantos consejos para mezclar colores. El limón lo he rellenado con un color plano, para que veas la diferencia entre ambos efectos.

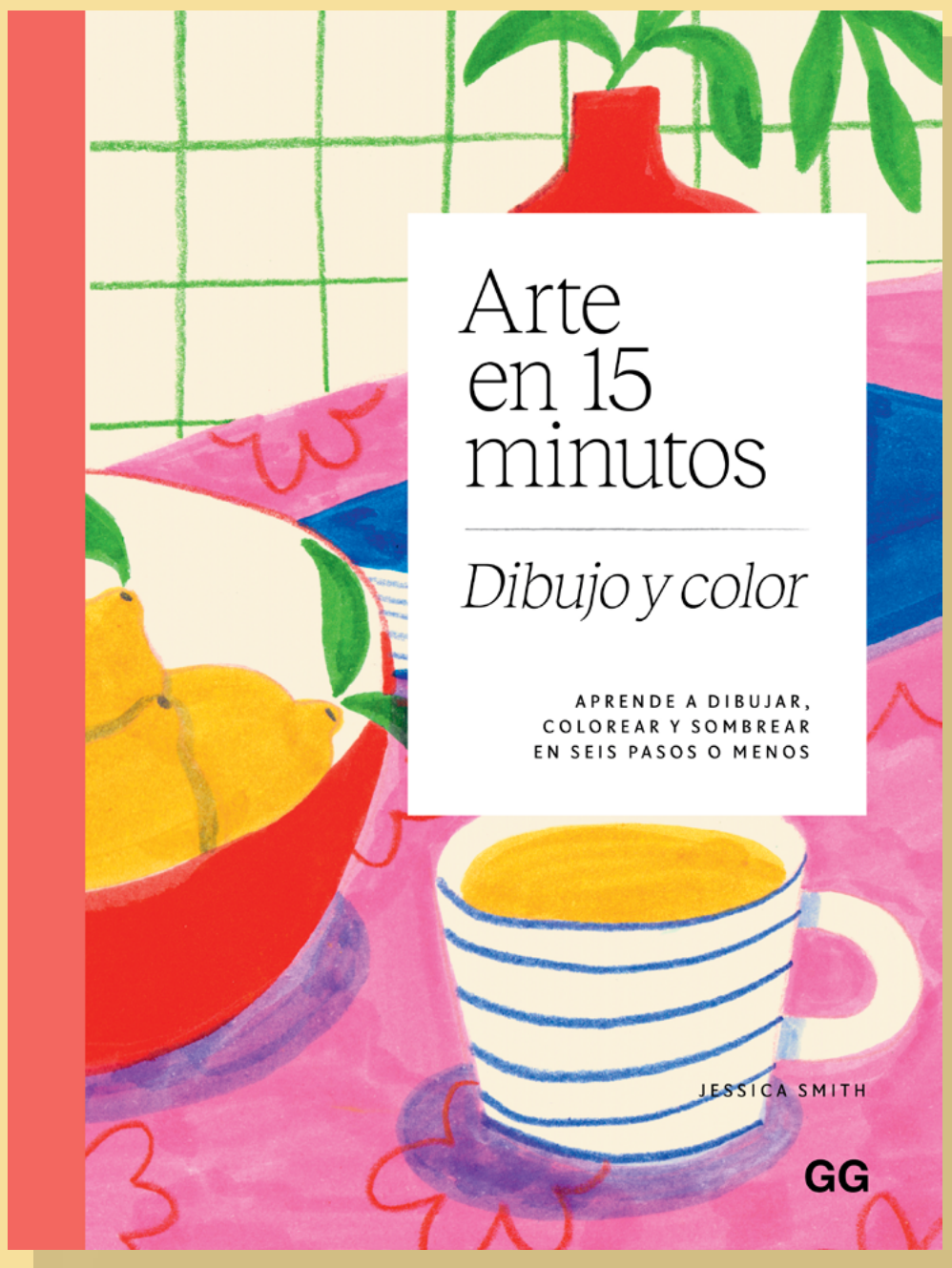

PASO 03

Ahora colorea las hojas de la naranja usando dos tonalidades distintas de verde para evidenciar que una se halla detrás de la otra. Pinta también el tallo con un rotulador marrón.

GG

Encuentra este libro en tu librería habitual
o en la página **web de la editorial**

Arte en 15 minutos | Dibujo y color
Jessica Smith

editorialgg.com