

Arte
en 15
minutos

Dibujo a tinta

ANNA TROMOP

GG

PARA EMPEZAR

07	SALUDO Y BIENVENIDA
08	ÚTILES Y MATERIALES
12	TÉCNICAS Y SOMBRADO
16	DIBUJAR

RECURSOS ÚTILES

228	PLANTILLAS
240	ACERCA DE LA AUTORA
240	AGRADECIMIENTOS

ESTE LIBRO PERTENECE A

FLORA

18	CARDO
22	BELLOTAS Y HOJAS
26	AMANITA MUSCARIA
30	HIERBA ALGODONERA
34	HELECHO
38	MORAS
42	SETA BARBUDA
46	GALANTO
50	TRÉBOL
54	REBOZUELOS
58	CASTAÑAS DE INDIAS
62	COLMENILLA
66	SERBAL

MOTIVOS NATURALES

72	NIDO DE AVE
76	PLUMAS
80	CESTA DE SETAS
84	PIÑA
88	CUARZO
92	SICOMORO
96	TOCÓN

FAUNA

102	LIBÉLULA
106	RANA
110	CONEJO
114	ZORRO
118	BÚHO
122	CIERVO VOLANTE
126	MURCIÉLAGO
130	PINZÓN
134	ERIZO
138	POLLILLA
142	ARDILLA DORMIDA
146	RATÓN DE CAMPO
150	TRITÓN
154	PICO MENOR
158	CERVATILLO
162	GARZA REAL
166	CARACOL

ACAMPADA

172	LUPA
176	FOGATA
180	QUINQUÉ
184	TETERA
188	CÁMARA
192	JARRÓN DE FLORES SILVESTRES
196	BARQUITO DE CORTEZA

ESCENAS

202	ABEDUL ESTIVAL
206	ABETO NEVADO
210	CASCADAS
214	ISLOTE CON CASA
218	MARINA CON FARO
222	PAISAJE MONTAÑOSO

Saludo y *bienvenida*

Me llamo Anna Tromop y soy una ilustradora y artista noruega. Siempre me ha obsesionado el dibujo. Lo que más me gustaba dibujar de pequeña eran autobuses, tiburones martillo y trols. Aunque los motivos de mis dibujos han cambiado bastante desde que iba a la guardería, mi amor por el dibujo no ha variado.

Creo que mi admiración inicial por el dibujo a tinta me vino de contemplar las ilustraciones de los cuentos de hadas, los libros de fantasía y los manuscritos de estética medieval. Me pasé horas reescribiendo capítulos de *Harry Potter* con pluma para practicar la caligrafía; puede parecer un poco obsesivo, pero aquello me sirvió para adquirir muchísimo control con la plumilla. Mi amor por los relatos y la historia natural sigue siendo central en mis trabajos. La naturaleza es un motivo al que no dejo de recurrir y me pareció perfecta para este libro, que se estructura en torno a una acampada en el bosque.

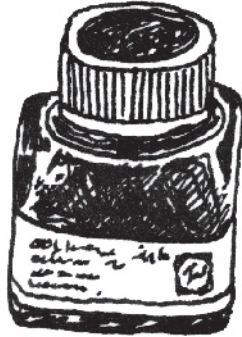
Me fui al Reino Unido a cursar un grado en Ilustración y lo disfruté tanto que me apunté a un posgrado en ilustración de literatura infantil. Ahora me dedico profesionalmente a ilustrar para *packaging*, publicaciones y eventos, entre otros campos. Tengo una tienda online y también vendo en mercados de artesanía. El acto de crear me aporta una felicidad enorme; me encanta la faceta meditativa del dibujo y la pintura, y me llego a abstraer del todo cuando trabajo. Aunque yo siempre me he centrado en los detalles más minúsculos, no hay una forma correcta o incorrecta de dibujar. En este libro te enseño mi manera. Conserva lo que te guste y descarta lo que no. Nada es perfecto, así que disfruta y sigue dibujando. La práctica conlleva no dejar de mejorar.

Útiles y *materiales*

El dibujo a tinta es una técnica sumamente popular cuya historia se remonta al antiguo Egipto y a la China de alrededor del 2500 a. C. Yo me he pasado años trabajando con diversas técnicas, pero la tinta tiene algo que siempre me atrae. Puede que me atraiga por la sencillez de la plumilla y la tinta, del blanco y negro, o puede que se deba a lo mucho que me inspira el rico legado histórico de la ilustración a tinta.

Este libro se centra en el dibujo con plumilla y tinta y en las texturas que con ellas se pueden conseguir. No te hará falta gran cosa para empezar: un frasco de tinta y una plumilla (o un rotulador de punta fina), papel de dibujo y algo de papel de cocina. Si prefieres esbozar antes el dibujo, también te harán falta lápiz y goma. Mi consejo es que te familiarices con estos útiles básicos antes de diversificar y probar otros materiales. Aquí te sugiero las herramientas, materiales y marcas que más me gustan, pero hay montones de alternativas. Pregunta en tu tienda de material artístico; el personal suele ser muy amable y experimentado.

Probar nuevos materiales artísticos es una de mis maneras preferidas de lograr mantener el interés y de salir del ocasional bloqueo creativo. Te animo a que juegues y pruebes cosas nuevas. Hay infinidad de materiales para el dibujo a tinta: tintas metálicas y de colores, tintas para mar-moleado, barras de tinta china, carboncillo líquido (esto me dejó boquiabierto cuando lo usé y es genial) y muchas cosas más. Prueba con distintos útiles de dibujo si quieres darles un toque divertido o diferente a tus trabajos: esponjas, cepillos de dientes viejos, musgo, hierba o palitos. Todo puede servir para dibujar.

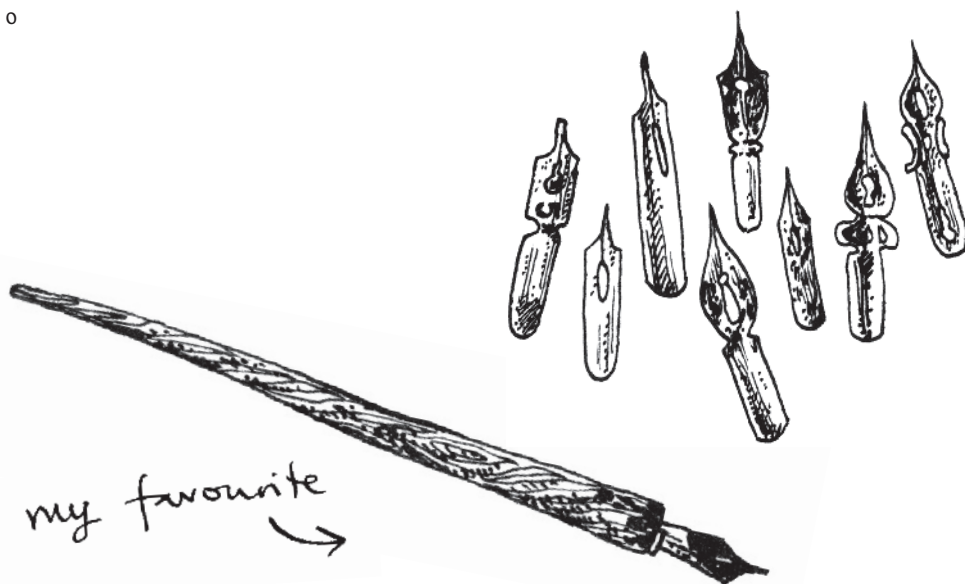

TINTA

He usado la tinta china Black Indian Ink de Winsor & Newton para hacer todos los dibujos del libro. Hay infinidad de marcas y clases de tinta, pero si lo que buscas es un negro intenso, lo mejor es usar tinta china. Tengo un frasco de 250 ml que compré hace unos diez años y sigue funcionando perfecta; pero acuérdate de cerrarla bien el tapón después de usarla o se te secará.

Si alguna vez se te derrama tinta en la mesa, el suelo o, como me pasó a mí, dentro del escáner (¡Ay!), lo mejor es que la limpies de inmediato. Si tardas en darte cuenta, casi siempre podrás quitarla con un poco de aguarrás o quitaesmalte. Pero sé consciente de que la tinta, una vez seca, no se reactiva (por eso igual no te conviene usarla con tu mejor pincel).

PLUMILLAS Y MANGOS

Casi todas las plumillas que uso son viejas y baratas. Nunca sabes qué tipo de trazo deja una plumilla hasta que la pruebas, y tampoco puedes saber cuáles son tus preferencias hasta que no has probado unas cuantas. Yo tengo una colección que he ido comprando en tiendas y anticuarios, casi todas por pocos céntimos. Mis preferidas son las más pequeñas y rectas. En cualquier tienda donde vendan plumillas, también tienen mangos; cualquiera te valdrá: no hace falta que sea nada del otro mundo.

Cuando sumerjas la plumilla en tinta, intenta que no pase de la mitad (que llegue casi hasta el final de la hendidura central). A menor presión, más fina será la línea, mientras que cuanto más aprietes, más grueso quedará el trazo. El grosor de la línea también dependerá del tipo y el tamaño de la plumilla.

Si cuidas bien las plumillas, te pueden durar muchísimo. Ten siempre a mano un trozo de papel de cocina para secar la plumilla si la has cargado en exceso y sácala del mango para lavarla y secarla bien cuando hayas acabado de dibujar.

ROTULADORES DE DIBUJO

Puede que para hacer los proyectos de este libro prefieras usar rotuladores. Son más fáciles de transportar, suelen ensuciar menos y son más sencillos de controlar. Yo usé mucho los rotuladores de punta fina en la adolescencia y son geniales para llevarlos en el bolsillo y dibujar en cualquier parte. Luego me pasé a la plumilla porque me gusta más la calidad de línea que genera: deja que se vean las imperfecciones de mis dibujos y sus trazos son menos uniformes. Con rotuladores se dibuja más rápido, pero en mi opinión (que no tiene por qué coincidir con la tuya) la imagen queda un poco plana.

Sigo usando los rotuladores, pero por lo general solo cuando salgo a dibujar por ahí con mi cuaderno. Hay muchísimos para escoger. En rotuladores de punta fina, para mí los Micron son lo máximo. Son indelebles, vienen en muchos tamaños y los puedes comprar en paquetes o por separado. También me gusta mucho el Pilot G-TEC-C4, que en realidad es un bolígrafo, pero por desgracia no resiste al agua. Si buscas variedad en cuanto a grosores de trazo, puedes optar por un rotulador de punta de pincel.

Técnicas y sombreado

En todo este libro vamos a usar una serie de técnicas y tipos de trazos a base de plumilla y tinta, así que aquí tienes un breve repaso antes de que empecemos. Cuando dibujas a base de trazos de línea negra no dispones de matices de grises con los que trabajar, pero puedes conseguir gradación tonal superponiendo capas de trazos para dar la impresión de un cambio gradual de claro a oscuro. Prueba a entrecerrar los ojos o a mirar la imagen desde cierta distancia y verás a qué me refiero. Aparte de las que indico, hay más técnicas para sombrear o lograr matices de tono, pero estas son las más básicas y las que vamos a usar a lo largo del libro.

LÍNEA

Usar una línea es seguramente la manera más rápida y sencilla de definir una forma. A mí me gusta empezar a dibujar a base de líneas y luego ir rellenando las formas con texturas y sombras para darle tridimensionalidad al dibujo. A diferencia de los rotuladores de punta de fieltro, la plumilla permite jugar con el grosor del trazo variando la presión ejercida en la punta. Practica el control de la plumilla trazando líneas rectas y curvas y fíjate en lo que ocurre cuando varías la presión sin levantar la plumilla del papel.

Dibujar

Crear algo de la nada siempre tiene un punto mágico. Todos los dibujos que hago empiezan siempre a partir de un boceto; normalmente hago más de uno hasta que me convence mi plan. A nadie le importa si tu boceto es un poco cutre. El dibujo es una herramienta y no tiene que ser perfecto. Yo suelo empezar haciendo trazos suaves a lápiz y solo lo repaso con líneas más fuertes cuando tengo clara la ubicación de las cosas. Prefiero calcar luego el boceto y transferirlo al papel de dibujo porque así se encucia menos y es más fácil borrar después las líneas de lápiz, pero no tiene nada de malo bocetar a lápiz y entintar luego en el mismo papel.

Puedes copiar los dibujos que he hecho en este libro, pero te animo a que pruebes a dibujar tú a mano alzada del natural o partiendo de fotos. Dibujar tiene que ver con observar y es una habilidad que, como cualquier otra, se puede aprender; pero si necesitas un poco de ayuda, al final del libro tienes plantillas de cada uno de los proyectos. Dibuja sin apretar el lápiz sobre el papel: luego te costará menos borrarlo.

Puedes usar papel carbón, de calco o sulfurizado para trasladar el boceto a tu papel de dibujo. Ponlo sobre el dibujo y cálcalo con un lápiz blando. Luego colócalo boca abajo sobre el papel de dibujo y frótalo con la parte convexa de una cuchara para transferir el grafito de una superficie a otra. Si has dibujado en una hoja suelta, puedes calcarlo en una mesa de luz, si dispones de una, o colocarlo sobre el vidrio de una ventana.

Si dibujas a partir de fotos que no has hecho tú o si usas alguno de mis bocetos para hacer los ejercicios de este libro y quieres publicar tus dibujos en la red, recuerda acreditar su autoría. A mí me encontrarás como @annatromop en Instagram, ¡y me encantará ver tus trabajos!

Proyecto 01

Cardo

editorialgg.com

Mira que me gusta el cardo. Esta planta espinosa y resiliente es la mar de decorativa.

PASO 01

Dibuja la forma de los tallos, las hojas, las flores y los bulbos de estos cardos a base de trazos fluidos o calca la plantilla de la página 228.

PASO 02

Entinta el contorno de los tallos, las hojas y los bulbos.

PASO 03

Rellena los bulbos con un patrón de triángulos superpuestos, empezando por poner una hilera en la parte inferior y progresando en hileras hacia arriba. Añade las flores encima a base de dibujar trazos dobles unidos en una punta fina por su extremo. Los puedes superponer y curvarlos en diversas direcciones y hacerlos de longitudes variadas.

PASO 04

Dibuja un triángulo más pequeño dentro de cada uno de los triángulos de los bulbos y luego rellénalos de negro. Añade una línea central a todas las hojas para darles más detalle.

PASO 05

Sombrea las flores, las hojas y los tallos con un ligero punteado. Cuando la tinta se haya secado por completo, borra los trazos de lápiz.

Proyecto 02

Bellotas

y hojas

Ahora vamos a dibujar bellotas y hojas. Según la mitología nórdica, las bellotas protegían de los rayos: Thor (dios de la guerra) se refugió bajo un enorme roble durante una violenta tormenta.

PASO 01

Dibuja una ramita con tres hojas de bordes lobulados y dos bellotas con su capuchón o calca la plantilla de la página 228.

GG

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

Arte en 15 minutos | Dibujo a tinta
Anna Tromop

editorialgg.com