

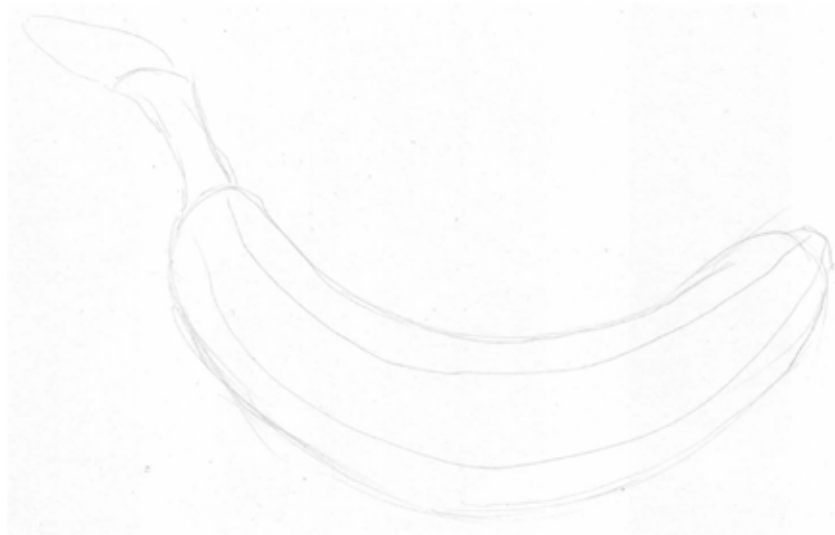
Aprender a dibujar para principiantes

Quien haya decidido iniciarse en este nuevo pasatiempo como principiante absoluto en el ámbito del dibujo y la pintura, buscará en primer lugar algunos consejos que le puedan ayudar. Pero (por desgracia) no existen trucos ni consejos infalibles que puedan sustituir la práctica. Al fin y al cabo, solo se aprende una nueva habilidad mediante la práctica regular.

No obstante, en esta página me gustaría ofrecer algunas orientaciones para que no se practique el dibujo de forma aleatoria, sino de manera muy específica.

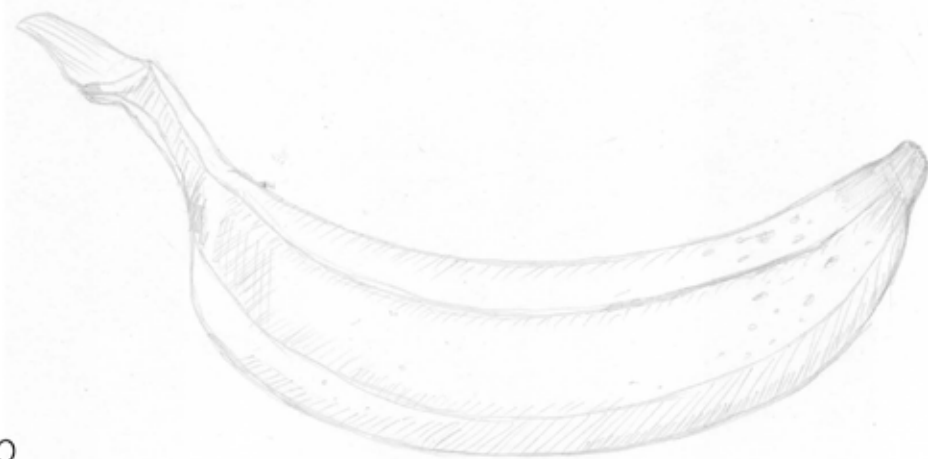
1. No le tengas miedo al papel en blanco

Muchos artistas en ciernes se convencen a sí mismos de que no son lo suficientemente buenos y ni siquiera se atreven a empezar. Pero no hay viaje sin un primer paso. Por eso: simplemente empieza a garabatear; al principio, el resultado no importa, sino el ejercicio en sí mismo. ¿Quién lo hubiera pensado?

BOCETO

www.zeichnen-lernen.net

BOCETO CON SOMBREADO

Quien practica con regularidad, mejora con el tiempo. En el dibujo, por supuesto, ocurre lo mismo. Pero, al igual que en el deporte, es importante no practicar siempre lo mismo, sino enfrentarse a nuevos retos y entrenar específicamente aquello que aún no se sabe hacer (tan bien).

2. Motivos para principiantes

«Elige un motivo fácil para dibujar» es un buen consejo. Sin embargo, quien nunca ha dibujado no puede juzgar a simple vista qué es un motivo sencillo y qué resulta más difícil de plasmar de lo que se pensaba al principio.

Por lo general, los motivos que constan de pocas formas sencillas y apenas tienen detalles son los más fáciles. ¿Quieres algunos ejemplos? Todo lo que sea redondo es muy fácil de dibujar (una pelota, una manzana, un melón, etc.). Motivos con pocos detalles pueden ser, por ejemplo, un plátano, un televisor, una lámpara o algo similar.

Demasiados motivos diferentes a la vez también suelen ser un obstáculo. Así que, en lugar de una frutería llena, prueba primero con una sola pieza de fruta.

ORDEN INCORRECTO AL PRACTICAR

ORDEN CORRECTO ✓

En el caso de una foto de la que quieras copiar, esto es, por supuesto, igual que con los motivos que tienes delante o que quieres dibujar de memoria.

3. No pierdas nunca la ilusión

Quien se ve obligado a hacer algo y no disfruta con ello, tampoco se entrega de todo corazón a esa actividad. Así que, si dibujar no te divierte en absoluto, debes preguntarte sinceramente por qué quieres aprenderlo.

Si el estrés del día a día te quita las ganas de practicar el dibujo con regularidad, tampoco deberías obligarte a hacerlo a toda costa. Dibujar debe ser un pasatiempo que te proporcione alegría y relajación, y no convertirse en una tarea pesada.

4. La cuestión del material

Cuando se quiere aprender a dibujar siendo principiante, enseguida surge la pregunta de qué materiales «hay que» usar. ¿Basta con un bolígrafo y un bloc de papel, o es imprescindible tener un lápiz de artista y papel especial para bocetos?

Si primero quieres ver si el dibujo es realmente el pasatiempo adecuado para ti, puedes usar lo que ya tengas en casa. Sin embargo, si tienes claro que quieres dibujar con frecuencia y con ambición, los materiales especiales sin duda te serán de ayuda

. No se necesitan en absoluto materiales artísticos caros y de alta calidad para dibujar buenos dibujos. Incluso los productos de las tiendas de descuento o las marcas económicas garantizan resultados satisfactorios. No es el material lo que hace que un dibujo sea bueno, sino la habilidad del artista. Sin embargo, no hay que dejarse seducir por ofertas demasiado baratas de Internet. ¡Los materiales de baja calidad pueden arruinar rápidamente el placer de dibujar y pintar! Aquí encontrarás una lista de marcas consolidadas, en alemán (<https://online-zeichnkurs.de/materialien/marken-bei-kuenstlermaterialien-20971.html>).

En cualquier caso, es recomendable invertir en papel de buena calidad. En este sentido, el papel para bocetos o para dibujar es sin duda preferible al papel de impresora o a los blocs de papel rayado. Un buen papel —en alemán, «<http://zeichnen-lernen.net/kuenstlermaterialien-stifte-farben/malgruende-196.html>»— ofrece una sensación al trazar muy diferente a la de aquellos que no están diseñados para ello.

Ob man nun den Kugelschreiber, Bleistift, Buntstift, Fineliner oder noch ein anderes Material nimmt, ist der persönlichen Vorliebe des Zeichners überlassen. Jedes Material hat seinen eigenen Reiz und bietet eigene Techniken und Möglichkeiten.

5. Der Talent-Mythos

Es gibt talentierte Menschen, denen fällt es leichter etwas Neues zu erlernen, und es gibt Menschen, die nicht das Glück haben. Talent ist aber keine zwingend notwendige Voraussetzung um etwas zu erlernen – auch beim Zeichnenlernen ist Talent kein Muss. Vermeintlich untalentierte Menschen müssen lediglich mehr und öfter üben als jene, die Talent haben. Das ist alles!

6. Falsche Erwartungen an sich selbst

Man selbst ist oftmals sein schärfster Kritiker. Doch zu selbstkritisch sollte man nicht sein. Die eigenen Erwartungen müssen schon realistisch zu dem eigenen Können sein. Ein Bild darf auch mal total in die Hose gehen – nur wer Fehler zulässt, kann aus ihnen lernen.

7. La curva de aprendizaje adecuada

No son pocos los dibujantes que, ante nuevos motivos, se lanzan directamente a por todos los detalles y sombreados con el fin de dibujar lo antes posible una imagen que parezca lo más realista posible. Sin embargo, no es raro que aspectos fundamentales como la perspectiva o los contornos limpios se queden en el tintero. Por eso, conviene empezar siguiendo un orden lógico e ir aumentando la dificultad poco a poco.

Aumentar el nivel de dificultad de forma regular es, sin duda, útil para el aprendizaje. Un aumento podría ser, por ejemplo, el siguiente —ejemplo basado en un retrato—:

En lugar de empezar directamente con toda la cabeza, incluyendo la cara, el pelo, los detalles y los sombreados, primero se practica solo el dibujo de los ojos, la nariz, la boca y las orejas. Una vez que te sientas seguro con esto, practica para conseguir la forma correcta de la cabeza y la ubicación de las partes del rostro. Solo entonces puedes empezar a practicar los peinados y, a continuación, entrenar el dibujo de las sombras.

Otro paso más podría ser dibujar en diferentes perspectivas y con distorsiones.

8. Aprende a ver como un artista (ver correctamente)

El ojo inexperto solo ve abajo la foto de una manzana. Sin embargo, el artista ve mucho más. ¿Qué ves tú como principiante?

Quien dibuja con regularidad desarrolla inevitablemente un buen ojo para los detalles. Sin embargo, esto también se puede entrenar de forma específica, tomando conciencia de todo lo que se percibe y, por lo tanto, de lo que se puede dibujar para que el dibujo resulte realista.

En primer lugar, la manzana no es perfectamente redonda. Por lo tanto, sería un error limitarse a dibujar un círculo y ponerle un tallo encima. La forma de la manzana se estrecha especialmente hacia

abajo y tampoco pasa desapercibida la hendidura en el extremo superior, en cuyo centro se encuentra el tallo. A esto se suma que la manzana no es simplemente verde. Si se mira con más atención, se aprecian las numerosas manchas claras y las zonas más oscuras, que se alternan con puntos de luz.

Para dar profundidad a la manzana, tampoco hay que olvidar la sombra de proyección que se ha formado debajo de ella.

Quien además se dé cuenta de que el pedúnculo no apunta recto hacia arriba, sino que se inclina hacia el observador, ha entrenado bien su ojo.

Para reconocer tantos detalles en un motivo aparentemente aburrido como esta manzana se requiere una mirada precisa y paciente. En la vida cotidiana tendemos a percibir las cosas de forma superficial y, en la mayoría de los casos, distraída. Sin embargo, quien pretenda dibujar algo debe observar lo que ve con mucha más intensidad y ampliarlo con su forma básica, perspectiva y detalles.

9. Contornos demasiado marcados

Precisamente cuando se es principiante, se tiende a trazar los contornos con demasiada fuerza. O bien se ejerce demasiada presión al dibujar, o bien se trazan varias líneas una al lado de otra. En este caso, resulta útil realizar primero ejercicios de relajación para practicar un trazo suave. En general, al principio las líneas deben trazarse de forma más suelta, ligera y discreta. A medida que se va desarrollando el boceto, se va añadiendo presión poco a poco.

X SE HA PRESIONADO DEMASIADO FUERTE

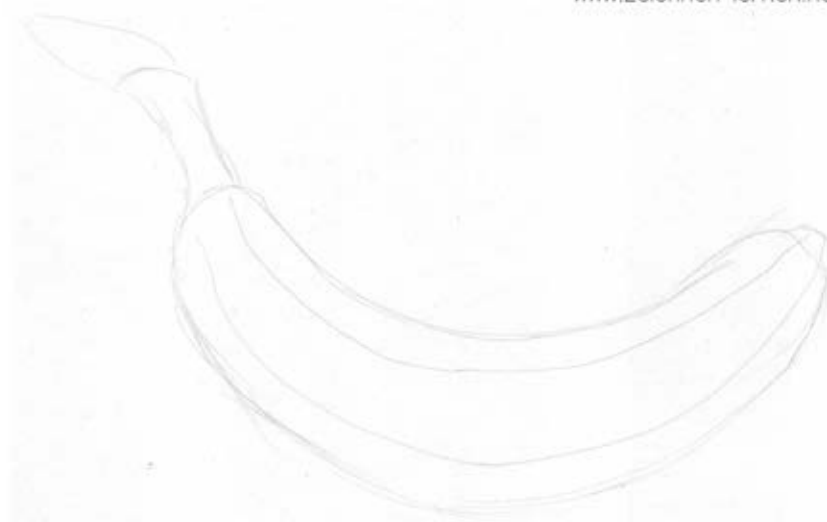
es difícil borrar y el trazo sale descontrolado

www.zeichnen-lernen.net

BOCETO INFORMAL

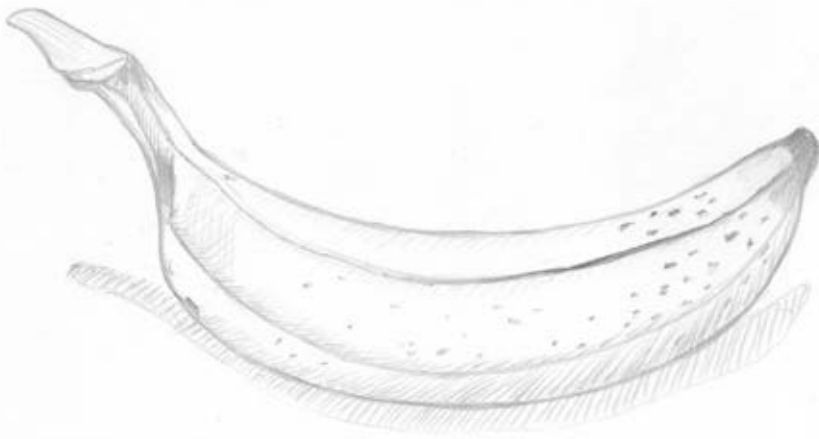
esbozado con un lápiz duro, se puede borrar fácilmente, trazos más controlados

Para evitar ejercer demasiada presión al dibujar, es necesario sujetar el lápiz correctamente. Véase el consejo n.º 13.

10. Error clásico de principiante: falta de contraste

Los principiantes suelen mostrarse muy indecisos a la hora de sombrear. Aunque aplican sombras en grandes superficies, suelen faltar los matices, y el resultado es un gris uniforme. Un mayor contraste aporta más variedad y dinamismo a la imagen. En este caso, no hay que tener miedo de oscurecer realmente las zonas que están claramente en sombra.

X CONTRASTE INSUFICIENTE

muy claro, gris uniforme

www.zeichnen-lernen.net

BUEN CONTRASTE

Diferentes tonos, sombras más marcadas, detalles más nítidos

11. El tema del borrado

Precisamente quienes empiezan a dibujar y tienen una imagen concreta en su mente tienden a borrar demasiado y con demasiada rapidez. Hay que ser capaz de dejar las líneas tal y como están, sobre todo cuando las habilidades actuales no son suficientes para mejorarlas. Aquí vuelve a ser válido el llamamiento: ¡hay que tener el valor de aceptar los errores!

Los problemas al borrar suelen surgir también cuando se ha presionado demasiado al trazar las líneas o se ha utilizado un lápiz demasiado blando. Los principiantes suelen dibujar con lápices de dureza HB, lo que corresponde a un grado de dureza medio y, dependiendo de la marca, puede resultar bastante blando y oscuro. Los bocetos y los esbozos se hacen mejor con lápices de dureza F, o mejor aún, con grados de dureza de la serie H (para principiantes bastan valores H bajos como H, H2 y H3, como máximo H4).

Lamentablemente, con lápices más blandos o líneas marcadas quedan restos de color oscuro y, en el peor de los casos, marcas en el papel.

Otro problema a la hora de borrar es que el papel se arrugue. Los papeles que se suelen encontrar en casa (papel de impresora, blocs de papel) tienen solo 80 g/m², por lo que son muy finos y, por tanto, se arrugan más fácilmente. La mayoría de los papeles de dibujo para aficionados y escolares son solo ligeramente más gruesos (90-110 g/m²). Los papeles especialmente resistentes son aquellos que tienen un gramaje claramente superior a 110 g/m². Estos son, en comparación con el papel de impresora habitual, bastante más caros, pero vale la pena comprarlos, ya que ofrecen una sensación al tacto totalmente diferente.

12. No te compares con los demás

Los modelos a seguir (supuestamente) inalcanzables pueden ser un gran obstáculo para la motivación. En general, es bueno buscar modelos a seguir a los que admirar, de los que inspirarse y a los que quizá también se quiera emular.

Sin embargo, sobre todo cuando se está empezando, hay que recordar que los modelos a seguir tampoco aprendieron a dibujar bien de la noche a la mañana. Incluso los dibujantes a los que admiras han necesitado a veces años para entrenar sus habilidades y adquirir conocimientos y experiencia.

13. Dibujar sin dolor en la mano

Durante años, tensaba la mano al dibujar y sentía un dolor intenso. Esto se debía, por un lado, a la presión que me imponía a mí mismo para rendir, pero sobre todo a una forma incorrecta de sujetar el lápiz.

Con los instrumentos de escritura (plumas estilográficas, bolígrafos), estamos acostumbrados a sujetar el lápiz con los dedos lo más abajo posible, cerca del papel. La presión que se ejerce sobre el lápiz y, por lo tanto, sobre el papel, es mucho mayor que cuando se sujeta el lápiz más arriba. Lógicamente, esto hace que la mano duela más rápidamente.

Otra desventaja de sujetar el lápiz por la parte inferior del cuerpo es que uno mismo se tapa la vista del papel. No era raro que, como consecuencia, los alumnos se inclinaran mucho sobre la hoja para poder ver más allá del lápiz. Esto favorece además el dolor de espalda y los problemas posturales.

Lo ideal es que el lápiz se sujete con naturalidad en la mano y que esta abarque toda la longitud del lápiz. El pulgar y el índice no deben estar a la misma altura en el lápiz, sino que el pulgar debe colocarse un poco más arriba. Para lograr un poco más de precisión al dibujar, el pulgar y el índice pueden acercarse ligeramente.

Para no manchar tu dibujo con la mano, puedes colocar un papel debajo o llevar un guante especial para dibujar.

14. ¡No tires nada!

Por último, un consejo fundamental para principiantes: guarda todos tus bocetos y dibujos; no tires NADA. Solo a través de las imágenes antiguas puedes echar la vista atrás y ver tu propio progreso. Además, los dibujos antiguos pueden ser una buena fuente de ideas.

El reto de volver a dibujar una imagen antigua cada pocos años para ver cómo han mejorado las habilidades con el tiempo es también una práctica muy popular, que se puede seguir con especial frecuencia en las redes sociales.

Consejos adicionales de otros dibujantes

He preguntado a otros dibujantes qué consejos darían a los principiantes:

1. Utiliza fotos de referencia, incluso si eres principiante: dibujar motivos completamente de memoria frena enormemente el desarrollo del dibujo.
2. Calcar está perfectamente bien, sobre todo al principio: esto entrena la motricidad fina y la percepción de las formas; además, te permite reconocer qué líneas son relevantes para un motivo y cuáles se pueden omitir.
3. Reconoce los errores: deja el borrador a un lado de vez en cuando y sigue dibujando de todos modos. En otras palabras, un consejo propio: dibuja, por ejemplo, la nariz, los ojos, etc., más a menudo (con trazos ligeros). Reconocerás automáticamente qué líneas son las correctas, ya que has visto personas muchas veces. Luego, repasa esas líneas con trazos más gruesos. En lugar de intentar hacerlo «perfecto» a la primera y empezar una y otra vez en una hoja nueva, dibuja varias veces con trazos ligeros y luego resalta las líneas correctas.