

DIBUJO MANGA POP

30 lecciones paso a paso para dibujar a lápiz al estilo pop surrealista

CAMILLA d'ERRICO

Contenidos

Prólogo por Mab Graves vi

Introducción 1

Herramientas de dibujo 5

Técnicas 10

Ejercicio de calentamiento:

Descubrir imágenes en las líneas 13

UNO: NIVEL BÁSICO 15

Nena Melena 16

Tina Tentáculos 20

Inspirarse y superar el bloqueo creativo 25

La abeja de peluche 26

Rayo de Luna y yo 30

Mi querido y apuesto Daryl 34

Enmascarada 38

Agregar color 44

Sonrisa astuta 46

El chaval de las mariquitas 50

La mariposandía 54

Florinda Furibunda 58

Diversión bajo el sol 62

Madame Butterfly 66

El sargento Seta 70

DOS: NIVEL INTERMEDIO 75

Familia de abejas de peluche 76

¡Miau! 80

Vampiro malote y sus criaturas 84

Mi dulce leopardo 88

Breve fantasía de pelajes 92

El príncipe león 96

Angelina 100

Amistades submarinas 104

Beee, beee, ovejita negra 108

Draco y los mininos 112

La princesa rana 116

Corazones en abundancia 120

TRES: CLASES MAGISTRALES 125

La sombrerera colmenera 126

Acaramelados 130

Mimos en las nubes 136

Los juegos del grifo 142

Bailando con dragones 146

¡Eso es todo! 152

Índice 153

El lapicero es una herramienta tradicional y resistente. El grosor de su punta se puede regular mucho más fácilmente. Además, hay diferentes tipos de mina, que explicaremos más adelante. Tener variedad de opciones es fantástico, ya que favorece la creatividad.

Sin embargo, te hará falta un buen sacapuntas para tenerlo siempre afilado. Por otra parte, es una técnica que ensucia mucho por las pizcas de grafito que se desprenden al afilarlo. Además, suelen ser más caros de reemplazar.

¡A ver cuántos grosores de línea diferentes detectáis en mí! ¡¡Variando el grosor de los trazos se logra un nivel de detalle fantástico!!

Tipos de mina

Los portaminas se clasifican por el grosor de la mina: 0,3 mm (la más fina), 0,5 mm, 0,7 mm e incluso 0,9 mm (la más gruesa). Cuanto más gruesa la mina, más grueso será el trazo. Es bueno disponer de varios tamaños. Puedes alternar entre ellos para conseguir los detalles que desees.

Los lapiceros, además de por el grosor, varían mucho dependiendo de la dureza del grafito. ¿En qué se traduce esto, artista? Es muy sencillo. Cuanto más dura la mina, más claro el trazo. Cuanto más blanda, más oscura será la marca que deja. La dureza de las minas va en aumento desde la H hasta la 10H. La blandura aumenta desde la B hasta la 10B. Los lápices clasificados como F y HB se encuentran a mitad de camino entre los H y los B, siendo los F ligeramente más duros y los HB ligeramente más blandos. Ya ves a qué me refiero cuando digo que hay variedad.

MONTONES DE GOMAS

Una de las mayores ventajas de dibujar a lápiz es que se pueden borrar los errores. Como bien supondrás, hay gomas de borrar de todo tipo. No hablaré de todas las que existen, me centraré en las que yo uso y añadiré un par de sugerencias más.

Gomas de vinilo

La mejor goma de borrar es la blanca de vinilo. Es mi favorita. Va superbién y arrastra mucho grafito con poca presión. Cuanto más aprietes al borrar, más posibilidades tendrás de estropear el papel. Ten a mano papel extra para ir limpiando la goma mientras trabajas. Así evitarás frotar y manchar el dibujo con los restos de grafito que quedan en ella.

Goma del portaminas

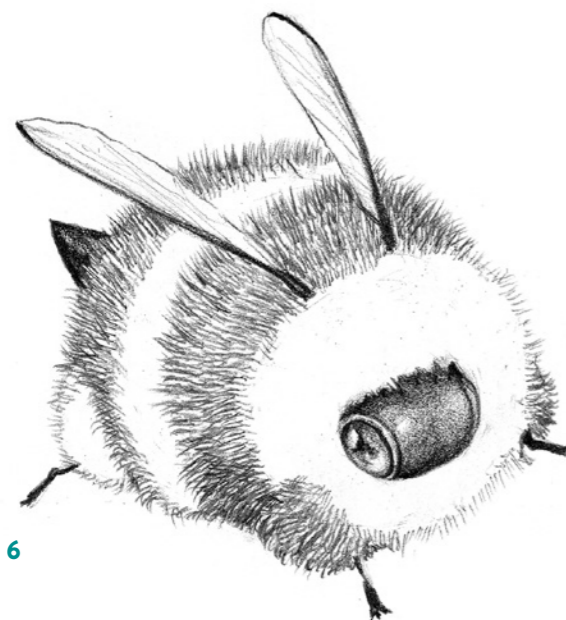
Las gomas de borrar de los portaminas son ideales para llegar a todos los rincones y recovecos del dibujo. Son herramientas de precisión, por lo que es bueno tenerlas a mano para lidiar con las zonas a las que una goma grande y ancha no puede llegar.

Goma moldeable

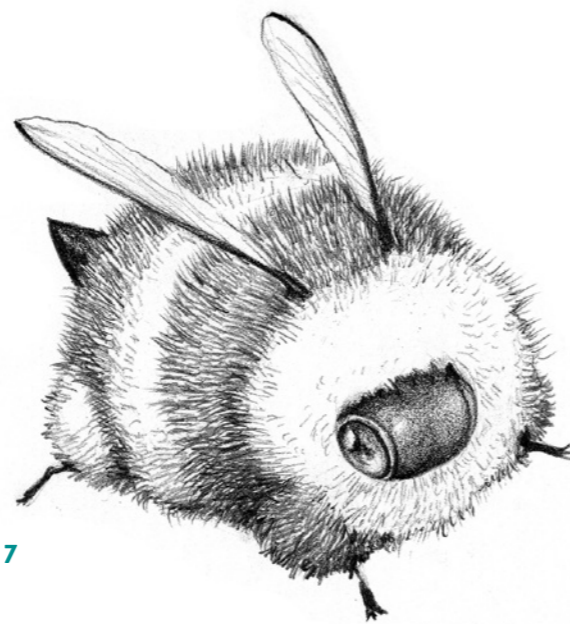
Se trata de una goma de calidad profesional y dura mucho. Dado su diseño, se limpia sola: solo hay que estirarla y volver a juntarla (como si fuera masa para pizza). Es la mejor si no quieres que queden restos de goma por todas partes. También es genial porque puedes moldearla y darle forma puntiaguda para llegar a zonas complicadas.

Gomas de caucho sintético

Esta goma deja muchísimos restos al borrar, como migajas de pan. Eso sí, es perfecta para el papel delicado. No hay que hacer mucha presión al usarla. Por su composición, se desmenuza fácilmente, así que, cuanta más presión ejerzas, más rápido se deshará. Esta característica evitará que aprietes demasiado y arrugues el papel.

PASO 6: Cambia a un lápiz más duro (3H) y da cuerpo a las líneas. Puedes repasar las que acabas de hacer con una ronda de trazos rápidos. Cuantas más capas, más oscuro quedará el vello. La zona blanca va mucho menos elaborada que la oscura. Haz unos trazos rápidos y cortos en la parte superior y cerca de la inferior para insinuar volumen. También puede resultar curioso si le dibujamos algunas sombras. Añade vello a las zonas en sombra. Aprieta el lápiz para oscurecer dichas líneas.

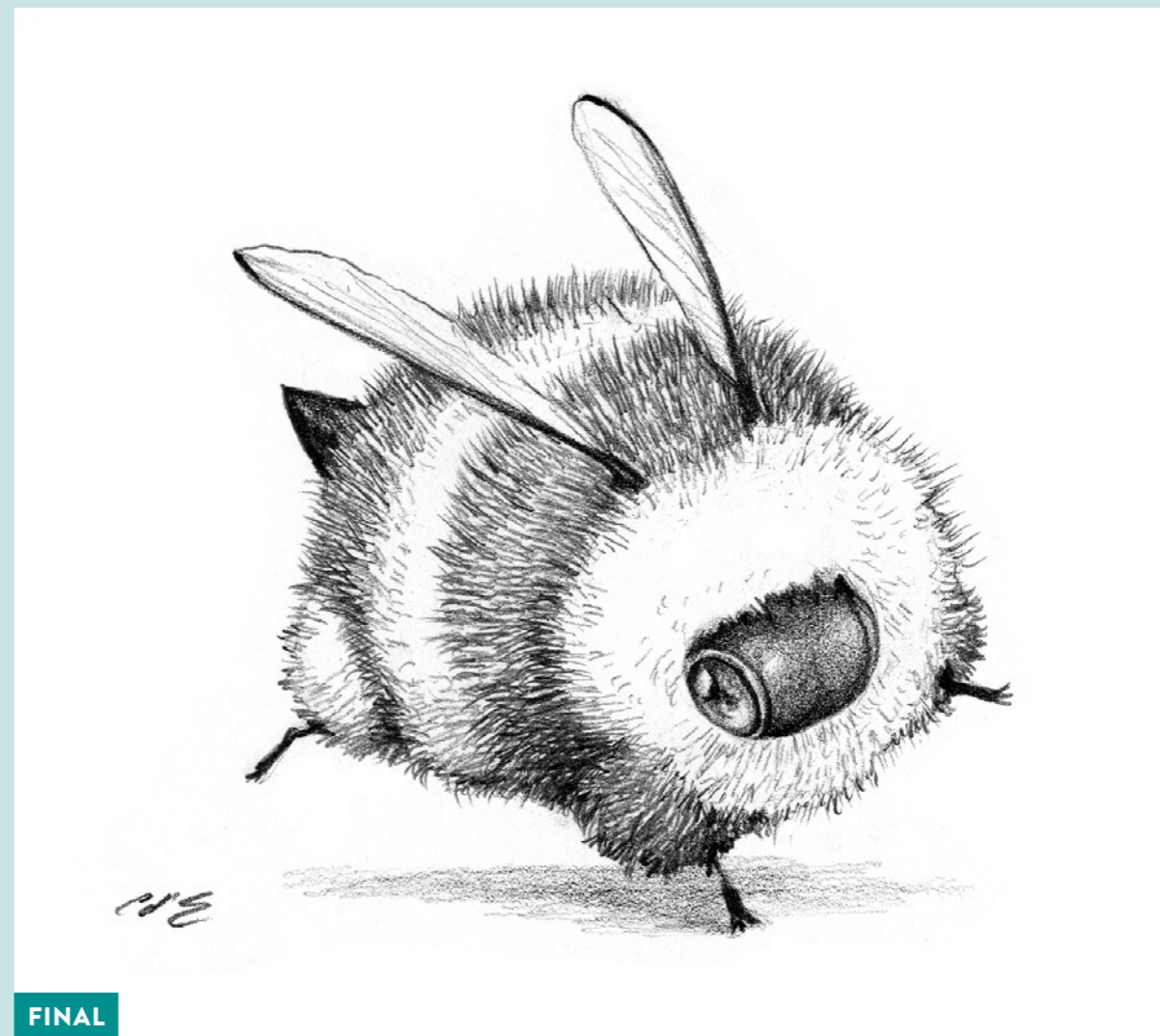

PASO 7: Repasa las zonas más oscuras del vello y añade más detalles. Dibuja las sombras de la cara inferior.

PROFESIONAL O AFICIONADO

Si dibujas por afición, todo lo que hagas será para ti. No tienes que preocuparte de si hay plazos de entrega ni de tener que hacerlo para terceros. Eres libre de crear cuando quieras sin sufrir la presión de tener que rendir. La desventaja es que tu prioridad será tu (otro) trabajo. Hay que pagar las facturas y vivir, por eso no siempre dispondrás de tiempo para el dibujo. Pero si te organizas bien y le dedicas un tiempo, dibujar por afición es una forma realmente maravillosa de expresar tu lado creativo.

Sea una afición o una profesión, recuerda siempre que el dibujo sale del alma.

REMATAR: ¡Tatatachán! ¡Ya tienes tu abeja de peluche! Prueba esta técnica con otras criaturas. A ver cómo te queda un perrito, ¡o un pollo!

Agregar color

Los dibujos a lápiz son preciosos. Me encantan los tonos grises y negros que se pueden crear con ellos. Pero si quieres añadir un poco de color, hay varias formas posibles de hacerlo.

Lápices de colores

Me encanta dar color a mis dibujos con lápices y ceras. Lo hago de forma muy sutil por dos razones: (1) Me gusta como queda el grafito cuando se le agrega solo una pizca de color, y (2) El grafito y los lápices de colores no siempre casan bien. A veces, el color se tizna al aplicarlo sobre el grafito. Así que mi consejo es dar primero el color y terminar el dibujo con grafito.

Rotuladores

Existen muchos tipos de rotuladores, hay marcas de alta calidad y marcas mediocres, están los Sharpies y los Copics. Hay rotuladores con purpurina, de tinta de gel, de tinta *puffy* (que se hincha), metálicos y de pintura. ¡Todo un banquete para las mentes creativas! Lo que más me gusta hacer con ellos es pintar zonas de colores lisos para resaltar ciertas partes de un dibujo. Atención: el lápiz ensucia. Verás que la punta del rotulador se mancha de gris oscuro: es por el grafito, que puede estropear los rotuladores; así que procura evitar pasar el rotulador directamente sobre él.

Pintura acrílica

El acrílico es mi técnica de color favorita para colorear los dibujos a lápiz. ¡Es que me encanta, sobre todo el *gouache*! Para los que no sepan qué es (o no lo hayan utilizado nunca), el *gouache* acrílico es un tipo de pintura acrílica opaca. Su principal diferencia con la pintura acrílica común es que el *gouache* queda completamente liso y mate al secarse (es decir, sin brillo).

Por ponerte un ejemplo, con el *gouache* no importa cuánto pases el pincel, la zona quedará de un único color liso al secarse. También funciona genial como base para el dibujo. A diferencia de los acrílicos normales, su superficie, al no ser plástica, permite repasar, dibujar con lápiz o bolígrafo. Además, puedes pintar con *gouache* encima del dibujo a lápiz sin que el grafito ensucie la pintura. ¡Compruébalo tú mismo! Pero ten en cuenta que tiene fama de ser una de las técnicas más difíciles de trabajar. Así que empieza haciendo pequeños parches y realces, y luego sigue con técnicas más elaboradas hasta llegar a hacer aguadas o añadidos más complejos en el dibujo.

Acuarela

Cuando se usan acuarelas en los dibujos a grafito, el truco es hacer primero la parte de la acuarela. Si intentas hacerlo al revés, solo lograrás ensuciar el dibujo y los colores. Si colorea primero, luego puedes dibujar encima con el lápiz y el trabajo quedará la mar de bonito. Con las acuarelas, procura usar papel para acuarela. Asegúrate de que es lo suficientemente grueso como para aguantar la pintura y que no se deforme o se rompa por culpa del agua.

7

8

9

PASO 7: ¡Es hora de trabajar el pelo del vampiro! Para hacerle a este villano un pelo oscuro necesitaremos un lápiz blando (3B) o un portaminas grueso (0,7 mm o 0,9 mm). En el manga, el pelo oscuro suele brillar muchísimo, y así lo representaremos con el lápiz. Por lo general, los brillos aparecen en la parte superior del pelo y cerca de las puntas. Aquí es fundamental pintar por capas. Empieza con trazos suaves y delicados partiendo de la raya, tira de los trazos hacia abajo. Sigue el contorno del pelo y procura ir girando la hoja a medida que dibujas para ayudarte a mantener un movimiento uniforme.

PASO 8: A continuación, elabora los detalles de la ropa. Colorea de negro liso ciertas partes del traje. Servirá para contrarrestar el diseño geométrico que dibujarás en el interior de la solapa. Los estampados sencillos generan una dinámica curiosa. El diseño elegido puede aumentar el grado de surrealismo de la ilustración.

PASO 9: Incorpora las sombras y oscurece el pelo. Utiliza un lápiz duro (2H o 3H) sin apretar demasiado para oscurecer suavemente las zonas que quedarían en sombra. Para oscurecer el pelo, repite el proceso una y otra vez hasta que consigas el nivel de oscuridad que deseas. Limpia cualquier pequeño resto de bosquejo para que la obra quede bien pulida.

FINAL

REMATAR: ¡Voilà! ¡Ya has terminado! Prueba a hacer una versión femenina de esta lección y acompañaala, quizás, de unos amigos ratoncillos. ¡Las posibilidades llegan hasta donde llegue tu imaginación!

4

5

6

7

PASO 4: Dedicar tiempo a perfilar tu dibujo con un lápiz oscuro (3B). Ve con cuidado al entrelazar los dedos. Añade también más dobleces y detalles a la ropa, pero no demasiados, ya que en el siguiente paso tendrás que borrar.

PASO 5: Borra el bosquejo. Ve intercalando la goma de borrar ancha para las zonas más grandes y la del portaminas para las más estrechas. Sostén bien el papel para que no se arrugue accidentalmente.

PASO 6: Vuelve a perfilar el dibujo con un lápiz muy afilado. Recomiendo un B, un 2B o un portaminas de 0,5 o 0,7 mm para ello. Trata de perfilar los contornos con trazos continuos en lugar de hacerlos pequeños y rápidos. Es bueno que la línea de contorno se vea sólida y firme. Utiliza una regla para el banco y la cuerda.

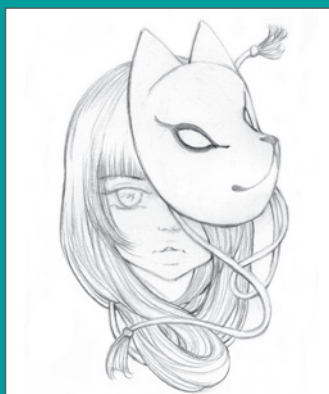
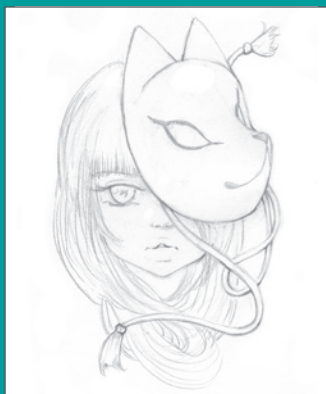
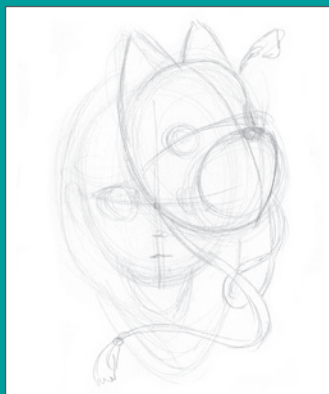
PASO 7: Sombrea los personajes. Determina el nivel de oscuridad de los tonos haciendo más o menos capas, no por lo oscuro que sea el lápiz. Si quieres pintar zonas de negro puro, entonces sí, usa un lápiz 4B o 5B. Aunque, en mi opinión, la mejor manera de entonar con uniformidad es mediante capas y con lápices H, F o HB.

Recuerda:
al dibujar con lápiz,
aprieta para oscurecer
las líneas y afloja si las
quieres más claras.

Dibujos a lápiz simpáticos, geniales y originales al estilo pop surrealista

Si quieres crear tus propios personajes manga al bello y peculiar estilo de la destacada artista del surrealismo pop Camilla d'Errico, estas treinta lecciones didácticas y sencillas son justo lo que necesitas. Con un lenguaje ameno y motivador, la autora te guiará paso a paso por sus lecciones de dibujo a lápiz y con portaminas mediante ejercicios perfectos para todos, desde los principiantes hasta aquellos que se apuntan al reto de las clases magistrales. En las páginas de este libro encontrarás información sobre cómo trabajar elementos complicados (como las manos, el cabello humano, el pelaje animal y los fondos) para dibujar sirenas, niños dragón, niñas leopardo, vampiros y todo tipo de personajes rebosantes de creatividad y carácter. *Dibujo manga pop* es una oportunidad única de acceder a los fundamentos de la expresión artística y te ofrece todas las herramientas que necesitas para crear tus propias obras maestras de arte manga pop.

«El estilo artístico de Camilla es maravilloso y lleva en sí tanto una expresividad estilizada como la cantidad necesaria de detalle.

Al contemplar sus obras, veo la síntesis de las influencias de la infancia transformadas en una delicada narrativa. Sus dibujos tienen encanto y autoconsciencia».

—TRAVIS LOUIE, artista

«El trabajo de Camilla logra un hermoso equilibrio entre la fantasía y la jovialidad infantil... Lo repaso y no puedo evitar sentirme inspirado por cómo ve las cosas y cómo plasma dicha visión».

—BOBBY CHIU,
presidente de Imaginism Studios

CAMILLA d'ERRICO es una artista muy reconocida por sus trabajos de ilustración, entre los que se encuentran algunas nominaciones a los premios Joe Shuster y Will Eisner. Es coautora del libro *Pop Manga* y autora de *Pop Painting*, *Pop Manga Coloring Book* y *Pop Manga Mermaids and Other Sea Creatures*. Ha trabajado con Dark Horse Comics, Image Comics, Hasbro, Disney, Sanrio y Neil Gaiman, y ha creado sus propias obras de culto *Tanpopo* y *Helmetgirls*. También es conocida por sus pinturas al óleo de niñas de ojos grandes y arcoíris derretidos, que la han convertido en un referente del movimiento internacional del surrealismo pop.

Visita su página: www.camilladerrico.com

ANAYA
MULTIMEDIA

espaciodeDiseño

ISBN 978-84-415-4622-6

2352086

9 788441 546226