

En los años que llevo dibujando he podido comprobar que para los ajenos al medio el ver a alguien plasmar una imagen en un papel les resulta fascinante, como si alguna suerte de extraña magia invocada por el artista fuera la responsable de la aparición del dibujo. Ver dibujar suele producir en el espectador una curiosa mezcla de incredulidad y admiración.

Es cierto que todo proceso de creación artística parece tener algo de sobrenatural, algo sutil y abstracto que hilvana la inspiración, imaginación, visualización y la materialización de una idea y que contribuye de manera esencial a lo que el autor crea. Ese algo es como un hilo imperceptible y como cada autor tiene un modo de pensar, de imaginar, de ver/entender las cosas cada autor acaba finalmente encontrando su manera propia de dar las puntadas que le hacen crear algo determinado, eso es lo que nos hace únicos. Pero salvada esa parte indefinible y misteriosa que conduce las ideas desde el alma hasta el intelecto, lo cierto es que la parte práctica del oficio, en la que se da forma física a la obra, poco tiene de misterio y mucho de entrenamiento.

Cuando Javier me pidió este tutorial para "The Art Boulevard", me hizo reflexionar sobre el asunto ya que en un primer momento pensé que no sabría bien cómo hacer un tutorial que distinguiese mi método de trabajo del de otros muchos profesionales, porque al fin y al cabo lo de la materialización de la idea (salvando las diferentes capacidades de cada uno) es para mí un mero proceso mecánico: lápiz sobre papel, entintado y color. Eso es básicamente lo que hacemos la mayoría de los dibujantes... y sin embargo en esto también cada maestrillo tiene su librillo, por lo que acabé por concluir que seguramente tampoco hay dos procesos iguales. Así que respondiendo a la petición de Javier, y esperando que esto pueda ser de vuestro interés, aquí os ofrezco uno de los modos en los que yo trabajo:

Boceto

Como resulta evidente, los dibujos no nacen acabados. Antes de meterse en fases en las que los errores se pagan es el momento de divertirse equivocándose. Los bocetos son la búsqueda inicial, son apuntes rápidos de aquellas ideas que alcanzan el nivel de la consciencia. La imagen, la composición, el plano, las formas, la historia que contará el dibujo... todas estas decisiones se toman en este momento, mientras llenamos la libreta de ensayos y variaciones hasta que encontremos aquello que nos haga decir “así será como lo dibuje”.

Lápiz

Para este tutorial no realicé el proceso previo de abocetar, simplemente cogí la herramienta y dibujé lo que quiso salir. Si se dibuja sin pensar qué va a salir a veces hasta el autor se sorprende de lo que puede aparecer en el papel. En este caso nació algo bastante convencional, un personajillo normal y corriente. Bautícenlo como quieran. Habitualmente en esta fase se suele emplear un lápiz estándar sobre papel, en muchas ocasiones los ilustradores nos inclinamos por emplear un lápiz azul, (por nostalgia quizá de los tiempos de las primeras películas de animación, ya que resulta fácil eliminar el azul sin tener que borrarlo. Borrar es una cosa a la que le tengo mucha antipatía). De un tiempo a esta parte he abandonado casi por completo las técnicas tradicionales y dibujo directamente sobre una CITIQ 21UX. Abro un documento, escojo un pincel tipo lápiz, color azul y dibujo en capa nueva. Marco las formas básicas que establecen el volumen y tamaño de las cosas y luego trazo el contorno que las une, finalmente añado los detalles que le dan personalidad.

Fig. 1

Tinta

En mi caso no termino demasiado los lápices. Otros los trabajan tanto que me maravillo, pero yo no. Me gusta mantener la frescura y si trabajo mucho los lápices cada fase posterior va perdiendo espontaneidad; Se trata de que en cada fase el dibujo gane algo en lugar de que pierda algo (cosa no tan rara porque he oído en muchas ocasiones a colegas decir que les gustaba más el boceto que el dibujo acabado). Para mí la tinta es el dibujo en su máxima expresión y la etapa de la que más disfruto. Aquí me permito añadir cosas que no había marcado en los lápices, incluso cambio por dónde paso el trazo. Es al entintar cuando realmente "dibujo". Con los lápices prácticamente sólo compongo y encajo. Es ahora cuando defino. Como éste era un dibujo intuitivo, el lápiz salió bastante acabado así que en esta ocasión me limité a escoger las líneas que merecía la pena repasar. Entinto muy suelto y muy rápido; el control excesivo en mi caso me perjudica, me resta frescura. En la fase de tinta me preocupo de dónde poner más grosor o menos, dónde empiezo un trazo y dónde lo termino, pero muchas de estas decisiones las tomo de forma intuitiva (basadas en los años de práctica). Vamos, que me salen solas. Si algún trazo no me gusta, CTRL+Z, y lo repito.

Fig 2.

Color base

Acabada la tinta elimino el lápiz azul: si era lápiz escaneado elimino el canal azul y listo, si era lápiz digital elimino la capa en la que estaba dibujado. Y me quedo con la tinta negra en una capa para ella solita. En capa aparte doy el color base: colores sin sombras ni volúmenes. Sólo colores planos. Busco combinaciones armónicas, no me interesa tanto un color individual como su relación para con los demás, tengo en cuenta tonos y contrastes entre colores (si no lo encuentro a la primera busco la mejor combinación variando los valores de la herramienta tono/saturación). En este dibujo quiero utilizar los blancos del papel como parte del estilo por lo que no coloreo toda la superficie, reservo en blanco aquellas partes que se suponen más iluminadas. De nuevo estas reservas de blanco son intuitivas. Sólo si el trabajo requiere una luz realista me preocupo de buscar las incidencias de las luces directa e indirecta sobre el objeto. Aquí los golpes de luz no siguen un patrón realista, sólo estético, los pongo según mi criterio. No se aún de qué color poner la camiseta, lo dejaré para más tarde.

Fig 3.

Luces y sombras

En este dibujo de estilo sencillo no busco sombras complicadas, sólo pondré algunas manchas básicas que ayuden a dar cierta sensación de volumen y hagan menos plano al personaje. Alguna sombra arrojada y listo. Utilizo un tono frío en una capa nueva en modo multiplicar. Ya he decidido el color de la camiseta, vuelvo a la capa de color base y la pinto.

Fig. 4

Fig. 5

Línea de color

En ocasiones no quiero una línea negra. Como la tengo en una capa aparte la coloreo para que se integre mejor con el tono general de la imagen.

Fig. 6

Texturas

También en ocasiones, si queremos quitar un poco del frío que suele acompañar al color digital, podemos añadir alguna textura a la imagen. Las texturas aportan grano, algo de ruido, modifican el color plano, y esas imperfecciones dan calor. El trazo de lápiz coloreado, las reservas de blanco y las marcas de las pinceladas del color base sugieren que funcionaría bien una textura que simulara de alguna manera un color hecho con acuarela u otro medio líquido. Así que escaneo unas aguadas en papel de acuarela y las pego en modo multiplicar o subexponer con la opacidad que mejor funcione. En un vistazo final, antes de acoplar la imagen, decido si añado o modifico algún detalle. En este caso con un pincel suave en modo color varío ligeramente el tono del pelo, el brazo derecho y el hombro izquierdo. La firma y se acabó.

Fig. 7

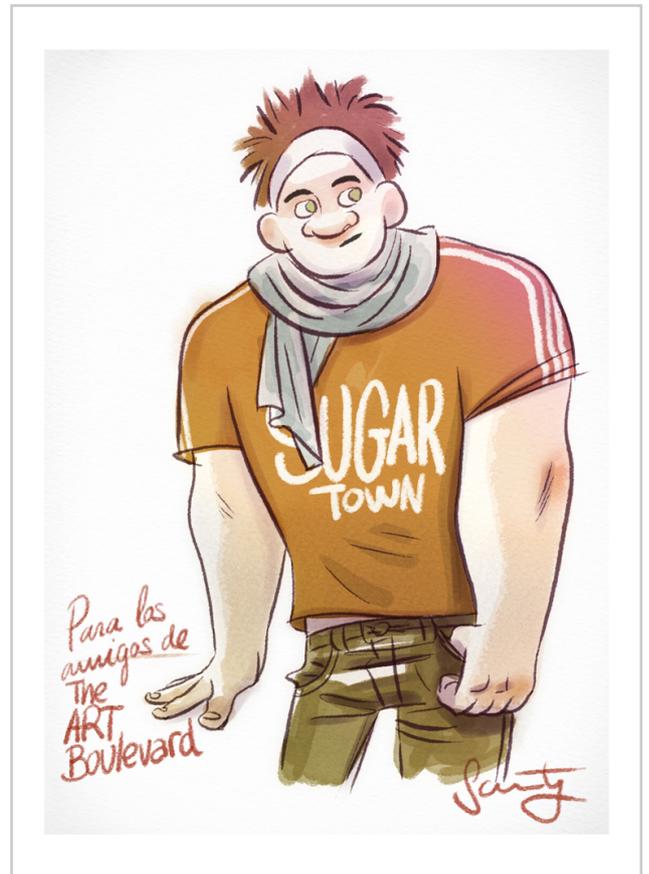

Fig.8

Y como suele ser mejor verlo que contarlo, aquí os dejo un video acelerado de todo el proceso.: <http://youtu.be/00McMNUjRrQ>

Gracias por vuestra paciencia y atención!

Un tutorial de Santy Gutiérrez para the Art Boulevard ☺

