

A Treatise on Drawing & Painting *Drawing Lessons by Leonardo da Vinci*

SPECIFICATIONS

- | Format: 210 x 275 mm
- | Pages: 128
- | Binding: Hardback, paperback
- | Text: 140,000 characters (approx.)
- | With Augmented Reality

SALES POINTS

| Collecting treatises on painting is not only a way to revisit the old treatises aimed at teaching the art of drawing and painting from the sixteenth to the nineteenth centuries, it is key to understanding the lessons of the masters and set a series of effective learning exercises.

| This collection of books focuses on the most important treatises, using their contents to create enjoyable exercises that are accompanied not only by the artists' own but contemporary pedagogic observations written for the twenty-first century reader.

| The book includes sheets and exercises in drawing and painting.

| The exercises emphasize the technique of each treatise, remaining faithful to them while adapting some their resources and themes for the contemporary artist.

| There is no other publication quite like this book - no one else has taken these venerable drawing and painting manuals and presented them as a series of step-by-step exercises that the artist can put into practice.

| The aim is to reclaim the knowledge and exercises contained in these treatises and adapt them to the contemporary public.

TARGET

| This collection is suitable for intermediate- and advanced-level artists, students of fine arts and those seeking to practice new and original techniques. It will also interest painters who wish to study methods and techniques that may have been lost over time.

STRUCTURE

| A manual of step-by-step exercises that build on the teachings of these treatises, adapting them to the needs of the contemporary artist. It is a unique resource that offers a wealth of technical information on the techniques of the past masters, permitting the reader to apply these techniques in a contemporary context.

| The text contained within this book is based on the authors original and is accompanied by a complementary text which allows it to be adapted and clarified (where necessary) for practical use by contemporary artists. The result is a form of transcription that ensures the text does not sound archaic but maintains its original substance.

| The book consists three clearly-defined sections:

1.- TECHNIQUE

Presenting the treatise, the most important observations and theoretical insight that it offers. It offers mini-steps, encouraging the reader to learn from the sheets and practical information that the treatise offers.

2.-STEP-BY-STEP

Step-by-step exercises presented in a contemporary format, putting artistic techniques described in the first part of the treatise into

practice. Rigorously applied, this revisits drawing and painting techniques of the old masters in a contemporary context.

3.-SHEETS

This section includes a range of sheets taken directly from the treatise, as well as some original exercises that will help the reader to represent texture and other specific finishes that are invaluable when completing a drawing or painting.

CONTENTS

2-3	2	Summary
4-7	4	Introduction: Leonardo da Vinci's sketchbooks
8-9	2	LEONARDO'S DRAWING TECHNIQUE
10-11	2	Study of geometric forms
12-13	2	Geometry and volume: gradients (MP1)
14-15	2	Study: graduation of shadows
16-17	2	Shading geometric bodies (MP2)
18-19	2	Proportions of the human figure
20-21	2	Shading the human body (MP3)
22-23	2	Understanding the torso (MP4)
24-25	2	Legs and arms
26-27	2	Proportions of the head
28-29	2	Drawing the face: lessons
30-31	2	Shading the face (MP5)
32-33	2	The modeling effect (MP6)
34-35	2	The hand: proportions and gesture
36-37	2	Study of hands (MP7)
38-39	2	Study of figures with clothing
40-41	2	Leonardo's drapes

PARRAMÓN PAIDOTRIBO

42-43	2	Drape technique in two colors (MP8)
44-45	2	Leonardo's softening of the landscape
46-47	2	Drawing animals
48-49	2	A fascination with horses
50-51	2	The horse as a model exercise (MP9)
52-53	2	The study of plants as a discipline
54-55	2	The elegance of the linear line
56-57	2	Drawing a branch (MP10)
58-59	2	Engravings and sketches in Leonardo's work
60-61	2	STEP-BY-STEP
62-65	4	Geometric still life in the style of Leonardo PP1
66-71	6	Drawing the male torso with graphite PP2
72-77	6	The nude female figure PP3
78-83	6	Head with shaded effect PP4
84-87	4	Portrait with modeling PP5
88-93	6	Contemporary model with drapes to two colors PP6
94-97	4	Horse with sanguine PP7
98-101	4	A branch with linear interpretation PP8
102-105	4	Landscape with softening PP9
106-107	2	SHEETS
108-111	4	Skin qualities
112-115	4	Copying faces
116-117	2	Flowers with linear strokes
118-119	2	Drawing strands of hair
120-121	2	Creases in clothing
122-125	4	Leonardo's plot lines
126-127	2	Sketches with pen
128	1	Credits

ESTUDIO DE LA GRADACIÓN DE LAS SOMBRAS

Cualquier artista aficionado puede improvisar un proyector de luz dibujando sobre una mesa de cristal o de plástico de polietileno con una fuente de luz potente debajo. Sobre la mesa se superpone un papel de dibujo encima de una copia fotográfica del modelo. Al incidir la luz ambos papeles se vuelven translúcidos dejando entrever las formas principales de la impresión que hay debajo. Se toma un carboncillo o un lápiz de grafito y se resquejan pacientemente las formas del modelo hasta conseguir un esquema lineal bien proporcionado. El trazado debe ser suave pues es posible que parte de estas líneas tengan que desaparecer en sucesivas fases del trabajo.

1. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño.

2. Conviene trabajar con reproducciones a mayor tamaño realista para poder apreciar los detalles del trazado y el sombreado. Si además se dispone de múltiples variantes mucho mejor.

3. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va.

4. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va.

5. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va.

6. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va.

7. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño.

LOS CONSEJOS DE LEONARDO
El dibujo, a pesar de tener una consideración menor, siempre ha sido la base del entendimiento de cualquier disciplina artística, un campo de pruebas, un espacio donde experimentar, renovar, poner en práctica una técnica, adquirir habilidades, una forma de revisar y de apropiarse de la manera que tenían de trabajar artistas de la categoría de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Durero, Caravaggio, Rubens o Rembrandt, entre muchos. La copia de grabados y dibujos antiguos servía para ejercitar la mano, aprender el canon de estilo. El cálculo de las proporciones, los sombreados o simplemente tratar de comprender la visión particular que cada artista tenía de la realidad. Por lo tanto, el objetivo principal de la copia no es la duplicación sino la recreación, la comprensión y la asimilación de una determinada técnica o manera de interpretar el modelo, con la esperanza de que la comprensión de la perspectiva y de las habilidades de un gran maestro ayude a desarrollar una graña y la técnica personal.

14 LA TÉCNICA DEL DIBUJO DE LEONARDO

ESTUDIO DE LA GRADACIÓN DE LAS SOMBRAS

CONVERSIÓN DE TONOS A DEGRADADOS EN UNA ESFERA

Leonardo da Vinci, Rafael, Durero, Caravaggio, Rubens o Rembrandt, entre muchos. La copia de grabados y dibujos antiguos servía para ejercitar la mano, aprender el canon de estilo, el cálculo de las proporciones, los sombreados o simplemente tratar de comprender la visión particular que cada artista tenía de la realidad. Por lo tanto, el objetivo principal de la copia no es la duplicación sino la recreación, la comprensión y la asimilación de una determinada técnica o manera de interpretar el modelo, con la esperanza de que la comprensión de la perspectiva y de las habilidades de un gran maestro ayude a desarrollar una graña y la técnica personal.

15 LA TÉCNICA DEL DIBUJO DE LEONARDO

LA MANO: PROPORCIONES Y GESTO

Cualquier artista aficionado puede improvisar un proyector de luz dibujando sobre una mesa de cristal o de plástico de polietileno con una fuente de luz potente debajo. Sobre la mesa se superpone un papel de dibujo encima de una copia fotográfica del modelo. Al incidir la luz ambos papeles se vuelven translúcidos dejando entrever las formas principales de la impresión que hay debajo. Se toma un carboncillo o un lápiz de grafito y se resquejan pacientemente las formas del modelo hasta conseguir un esquema lineal bien proporcionado. El trazado debe ser suave pues es posible que parte de estas líneas tengan que desaparecer en sucesivas fases del trabajo.

1. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va.

2. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va.

3. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va.

4. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va a trabajar.

5. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va.

6. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va.

7. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va.

LOS CONSEJOS DE LEONARDO
El dibujo, a pesar de tener una consideración menor, siempre ha sido la base del entendimiento de cualquier disciplina artística, un campo de pruebas, un espacio donde experimentar, renovar, poner en práctica una técnica, adquirir de la manera que tenían de trabajar artistas de la categoría de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Durero, Caravaggio, Rubens o Rembrandt, entre muchos. La copia de grabados y dibujos antiguos servía para ejercitar la mano, aprender el canon de estilo.

34 LAS LECCIONES DEL DIBUJO DE LEONARDO DA VINCI

LA MANO: PROPORCIONES Y GESTO

LOS CONSEJOS DE LEONARDO

35 LAS LECCIONES DEL DIBUJO DE LEONARDO DA VINCI

RETRATO CON MODELADO

Cuando se dibujo no solo hay que tener en cuenta las formas corpóreas del modelo sino también los espacios vacíos o espacios en negativo contenidos en el interior de las figuras. Son una buena referencia para encajar correctamente las formas pues los espacios vacíos comparten contornos con la figura y si dibujamos los contornos de los espacios también dibujaremos el objeto. Si los espacios negativos de la copia no presentan la misma forma que en el modelo real significa que el dibujo no está bien proporcionado. Hay que tenerlos siempre en cuenta pues las formas en positivo y la forma de los espacios en negativo llenan el espacio del formato por completo.

Modelo y objetivos del ejercicio
Cuando en una exposición tenemos la oportunidad de ver de cerca dibujos realizados por grandes maestros nos sorprende su factura, como el artista ha captado con ingenio la realidad, la habilidad e intencionalidad de los trazos y la creatividad para representar efectos que confieren a la obra un carácter expresivo o viciosa. Los dibujos, a diferencia de las pinturas, aportan interesante información sobre su proceso de creación, los pasos que el artista siguió para crear la imagen.

1. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte a la parte posterior de la hoja donde está la reproducción.

2. Modelo. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte a trabajar.

3. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va a trabajar.

4. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va a trabajar.

5. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va a trabajar.

6. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va a trabajar.

84 PASO A PASO

RETRATO CON MODELADO

EN DETALLE

Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser.

Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser.

Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser.

1. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño.

2. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción.

3. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va a trabajar.

4. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va a trabajar.

5. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va a trabajar.

6. Para efectuar un calco se sombrea la parte posterior de la hoja donde está la reproducción que deberá ser del mismo tamaño que el soporte que se va a trabajar.

84 PASO A PASO