

Drawing Light & Shade

SPECIFICATIONS

| Format: 230 x 290 mm

| Pages: 160

| Binding: Hardback

| Text: 180,000 characters approx

SALES POINTS

| Shading is the technique most often described in painting and drawing manuals, and one that takes the most time to learn. The placement of shadows is not arbitrary but based on a set of systematic rules which determine their position, shape, extent and density. This book presents strategies that rationalize shading and teaches how to make the most of its representation.

| *Drawing Light & Shade* studies how shadows are drawn and the most common methods used to represent them. It examines their relationship with light and how to represent volume using basic chiaroscuro techniques, achieving the desired effects of three-dimensionality and depth.

| In short, it is an expansive compendium which instructs the novice artist how to correctly represent any variant of shading. It uses step-by-step exercises that serve as both inspiration and encouragement when implementing the many techniques described within its pages.

TARGET

- | Painting and drawing enthusiasts
- | Fine art and art school students
- | Painting and drawing teachers

WHAT THE BOOK IS ABOUT

The book is divided into five sections: four theoretical and one practical (that compiles the step-by-step exercises presented in earlier sections).

1.- General principles of shading

An initial analysis of the qualities of the shadow: how it appears when cast over an object and how to represent it graphically. Technical command of the distribution of both light and shade is an essential and defining element that we must learn if we are to give greater credibility to our pictorial representation.

2.- The shadow creates space and volume

Study of the importance of shading in a model's formal representation, creating not only a sense of volume and texture, but of space and depth.

3.-Light and highlighting

A study of light opposed to shading effects: irradiation, intensity, reflections and highlights.

4.- Interpretation

A basic knowledge of the representation of shade and light will allow the artist to consider different interpretations and styles of representation, according to the desired effect that they seek to achieve. This section also includes a variety of effects that can be achieved using a variety of drawing and painting tools.

PARRAMÓN PAIDOTRIBO

5.-Step-by-step

This final practical section revisits all of the theoretical step-by-step exercises and techniques presented earlier in the book.

STRUCTURE

PARRAMÓN PAIDOTRIBO

el Sombreado sin líneas

Quizás no se ha encontrado alguna vez con un dibujo que presentara un sombreado muy claro, poco perceptible, muy limitado, como si fueran ingenuas adscripciones a la luz. Estos sombreados se realizan con líneas de grafito, con carboncillo o incluso con acuarelas. Son capaces de reducir ostensiblemente la presencia del trazo, de manera que la imagen se construye a partir de sutiles muy tenues, con pocos contrastes. En tales dibujos domina una entonación general difusa que tiende a hacer desaparecer, casi por completo, las líneas que definen el contorno del objeto representado.

SOMBREADO DE CLAVE ALTA
En este tipo de sombreado las luces son el factor dominante y no existen negros puros, sino grises suaves. Es habitual utilizar siempre de punto en punto un ambiente peculiar, dulce y armonizado. Con esta técnica, con ese toque efímero que le confiere un aspecto peculiar, el sombreado parece delicado, el dibujo poco sólido y evanescente. Conviene utilizar un papel de grano fino y satinado, pues permite realizar un sombreado con apenas acariciar con el lápiz, con aperturas de líneas muy variadas y sin el ruido perceptible de tramas de trazos.

Si bien el sombreado ofrece un trazo blanco y limitado, trabajado con grafito y carbón, es capaz de producir tramas muy variadas dominadas por grises muy suaves.

LAS GRADACIONES OCULTAN LAS LÍNEAS DÉBILES

En el siguiente ejercicio podemos poner en práctica el control de las gradaciones y el efecto de sombreado sin líneas. El objetivo es representar una embarcación con un sombreado de clave alta, muy ligero por tratarse de un modelo relativamente limitado. Empezamos con un boceto que resume la forma en unas pocas líneas básicas. Los trazos deben ser muy débiles. Luego lo combinamos con sombras más claras, realizadas con muy poca presión, casi rozando el papel con la mina. Esta manera de trabajar requiere paciencia, superponer sombreados muy ligeros que poco a poco van a hacer desaparecer las líneas del contorno del modelo. Para obtener buenos resultados, es preferible trabajar con la punta de la mina en lugar de la mina entera, a fin de no dejar trazo al sombrar.

Dibujar directamente con un dibujo marcado de grafito puede ser una buena alternativa al lápiz fino. Los trazos resultan más oscuros y sin sombras débiles.

1. Colocamos primero el modelo con un lápiz de grafito HB. Procuramos que la línea sea muy suave para que desaparezca cuando se apliquen los sombreados.

2. Con el lápiz realizamos tramas de trazos diagonales, más o menos apretados. Los grises son muy ligeros. No hay que tener prisa en acabar el modelo. Ocurremos superponiendo una nueva trama de trazo sobre la anterior.

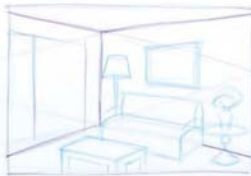
3. A medida que superponemos los trazos los vemos oscureciendo para que la sombra se muestre más densa. Dejamos del color del papel las zonas iluminadas, los contrastes deben ser atenuados.

Luz y sombra en un interior

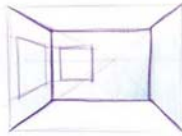
Dejar interiores puede parecer a priori una actividad sencilla, sin embargo, cuando se profundiza en el tema, se perciben los detalles que pueden ser y el juego de luces y sombras tan variado que son capaces de ofrecer. La luz natural que penetra en un interior por una ventana provoca contrastes muy acusados, efectos dramáticos que pueden cambiar por completo la percepción de los objetos.

CONSTRUIR EL ESPACIO

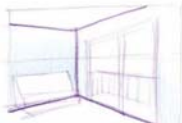
Antes de empezar a sombrar es esencial construir el espacio en perspectiva, los límites del espacio arquitectónico, es decir, las líneas que definen el ángulo de la habitación, el zócalo o el techo. Primero hay que dibujar una esquina, desde la cual trazamos diagonales que limitan las paredes por su parte superior e inferior. Una vez resuelto el espacio, situamos los muebles en el interior de la habitación como si fueran formas geométricas simples, básicamente cubos y cilindros regulares.

Una vez definidos los límites del espacio situamos los muebles, que tratamos de manera muy esquemática, como si fueran cajas en perspectiva.

El paso previo al sombreado es definir el espacio interior. El principal referente para construirlo es proyectar rectas diagonales que convergen en la esquina de la habitación.

Conviene tener en cuenta el encuadre para incluir alguna ventana que funcione como principal fuente de luz.

Para dibujar un mueble primero lo reducimos a una forma geométrica simple, y lo inscribimos dentro. Luego elevamos a la forma y a los detalles.

DESPLIEGANDO LOS TONOS

Algunos interiores pueden parecer vagarrosos, acuriosos y demasiado estílicos, pero aquí nos sorprende ver el interesante juego de luces y sombras que son capaces de ofrecer, sobre todo cuando la luz penetra por una pequeña abertura y proporciona luces resplandecientes y sombras proyectadas. Es entonces cuando la aparición de las sombras rompe el límite del dibujo lineal de las paredes y del mobiliario y despliega una escena de valores muy amplia que transforma el interior en un escenario muy atractivo lleno de ritmos y contrastes.

Una ventana en el fondo de la habitación va a permitir desarrollar un contraste. El mobiliario debe estar muy bien definido porque sobre ella se producen los principales juegos de luces y de sombras.

Una ventana es la principal fuente de luz natural de cualquier interior. El hecho esencial, por lo general, Marco marcial que el contorno, intrínsecamente sombreado, subraya el efecto de contraste.

La perspectiva es el elemento principal que define el espacio. Las sombras abultadas contribuyen a este efecto, subrayando la amplitud de la galería portada.

tema de Luz 90

Dibujo realizado con carbón y una base de pastel blanco. Está inspirado en una fotografía en la cual la figura queda absolutamente oculta en la sombra por efecto de una luz cegadora que emerge junto a su cabeza.

luz Cegadora para practicar

El artista de hoy en día suele ir acompañado de su cámara digital, con la que va sacando instantáneas de los paisajes y ciudades que visita, siempre en busca de nuevos temas que dibujar o puntos de vista atractivos. A veces, más de una foto muestra, premeditada o accidentalmente, un fuerte contraste con el sol situado justo detrás del tema que se retrata. Si bien, a priori, esto puede parecer un inconveniente, también se puede convertir en un interesante estímulo para el artista aficionado.

HACES DE LUZ SOBRE EL PAISAJE

Es habitual encontrar escenas urbanas o paisajes donde la luz cegadora del sol ilumina por encima de los edificios o de las montañas, iluminándolo todo con fuertes haces de luz cegadores. Este interesante efecto lumínico puede incorporarse en el dibujo sin ninguna dificultad. Primero dibujamos el paisaje empleando las técnicas de dibujo que queramos, y una vez que todo está resuelto o representamos la luz. Hay dos maneras de proceder: o bien efectuamos borrados largos, radiales y en forma radial con una goma de borrar (en caso de optar por las técnicas secas, carbón, grafito o pastel), o bien incorporamos trazos de pastel o creta blanca (si optamos por las acuarelas o por una capa de pigmento muy densa).

Agujero realizado con grafito. El artista trata de analizar la procedencia de la fuente de luz y cómo está va a afectar al modelo.

Cuando el modelo se interpone a una potente fuente de luz, las figuras quedan sombreadas en mayor o menor grado que proyectan largas y oscuras sombras que atraen hacia el espectador.

Para imitar una luz intensa y cegadora debemos iluminar el contorno con un trazo limpio.

Interesante efecto de contraste durante un día nublado. El sol se halla detrás del puente, el cual aparece completamente recubierto con los rayos de blanco descaído que también se reflejan sobre el agua.

En un dibujo con carbón la sensación cegadora de los rayos del sol la solucionamos mediante borrados realizados con una goma de borrar. Podemos complementar con algunos trazos de creta blanca.

Cuando el sol se encuentra bajo en el horizonte la intensidad de la luz disminuye y produce efectos muy interesantes. No siempre es necesario hacer visibles los rayos de luz.

tema de Sombras 110

Tramas con estilográfica

El bolígrafo o pluma estilográfica, e incluso el rotulador, se ha convertido en un procedimiento de dibujo muy habitual entre los jóvenes artistas actuales. Su trazo fino e intenso hacen de él un sustituto ideal del lápiz y de la pluma metálica. Al igual que todos estos procedimientos que proporcionan un trazo fino, el sombreado se realiza con la superposición de tramas.

UN TRAZO REGULAR E INTENSO

Las estilógrafas o rotuladoras de punta fina liberan un trazo intenso de tinta, a través de una punta con una esfera metálica, una cilíndrica hueca o bien a través de un cono de feltro. La línea que producen tiene siempre igual grosor e intensidad. Para dibujar con estilográfica no sirve el mismo papel de dibujo que utilizamos en las técnicas secas, es necesario emplear una cachulita de superficie satinada o fina. Algunos bolígrafos ofrecen la ventaja de ser solubles, una vez aplicados sobre el soporte, esto abre un interesante campo de posibilidades tonales y combinaciones con aguadas.

Conviene conocer bien las posibilidades de trazo de cada material y utilizarlo en función de los objetivos de cada dibujo.

Los bolígrafos de punta cilíndrica tienen una carga de tinta fluida. Producen un trazo soluble en agua, lo cual constituye una buena oportunidad para ampliar la saturación del sombreado.

El bolígrafo nos permite llevar un dibujo a efectos colas de marino, asegurándonos un cuidadoso tratamiento del sombreado. Esto requiere dedicación y paciencia para desarrollar los matices con la superposición de miles de trazos.

Dibujo realizado con un bolígrafo con tinta soluble en agua de color negro. Tras su aplicación, lo hemos diluido con un primer empapado en agua.

111

El rotulador de punta fina proporciona un trazo muy regular, con una línea fina e intensa. Es un medio muy interesante para desarrollar efectos de cierre.

Muchos artistas emplean rotuladores o bolígrafos estilográficos para tomar apuntes del natural. Son muy efectivos y permiten sombreados de manera muy rápida con una simple trama en agua.

SOMBROS CON TRAMAS DE TRAZOS

Los sombreados a base de trazos "decimales" siempre sobre un dibujo previo de contornos claramente definidos. El tramado se hace con trazos cortos, hasta que la acumulación de líneas produce el tono deseado. Aplicamos un primer trazo de tramas paralelas, un primer sombreado muy débil. Después, añadimos grupos de trazos cruzados, cuidando la profundidad del tono y suavizando, cuando sea necesario, las transiciones entre unos tonos y otros.

Los bolígrafos de tinta grasa tienen una punta esférica redonda que produce un trazo muy fino. Su tinta no es soluble en agua.

CONTENTS

6-7	Introduction: The dichotomy of light and shadow
8-9	<u>Shading techniques</u>
10-11	General principles of shading
12-13	Basic shading: planes of light and shadow
14-15	The quality of shade
16-17	The semi-dark
18-19	Study of values
20-21	Structures with tones
22-23	Tones with watercolors
24-25	The subtle stroke to gradient
26-27	Shading curved surfaces
28-29	Shading spherical objects
30-31	Shading without lines
32-33	Shadow creating relief
34-35	The model shadow
36-37	Gradient shadows
38-39	Gradient to portray surface qualities
40-41	Gradients of light on metal surfaces
42-43	Well-toned gradients
44-45	Modeling
46-47	Gradient in the landscape
48-49	Shading and texture
50-51	Drapes
52-53	Uneven surfaces
54-55	Shading transparent objects
56-57	Polished surfaces

58-59	Clarooscuro
60-61	Volume in clarooscuro
62-63	Practicing clarooscuro
64-65	Soft-focus in clarooscuro
66-67	Tenebrism
68-69	SHADOWS AND DEPTH
70-71	The shadow creates space
72-73	Projecting shadows
74-75	Shadows in the landscape
76-77	Shading and architecture
78-79	Sketching urban scenes
80-81	Light and shadow, interior scenes
82-83	LIGHT AND HIGHLIGHTING
84-85	Different ways to represent light
86-87	Light irradiation
88-89	White over dark
90-91	Dazzling light
92-93	Light with a cleansing effect
94-95	Highlights and reflections
96-97	Highlights
98-99	Brightness and reflections
100-101	Representation in two colors
102-103	Representation in three colors
104-105	INTERPRETATION
106-107	Other possibilities in shading
108-109	Shadowing with strokes
110-111	Framing in pen
112-113	Shading with pigments

PARRAMÓN PAIDOTRIBO

114-115	Shading with ink and straw
116-117	Shading with dry brush
118-119	STEP-BY-STEP
120-121	Still life: first fade-ins
122-123	Shading solid structures with charcoal and malleable rubber
124-125	Shading cylindrical forms
126-127	A door in charcoal and sanguine
128-129	Shadows, transparency and reflections
130-131	An urban scene in charcoal and chalk
132-133	Shadows and penumbras
134-135	A human figure in chiaroscuro
136-137	Flowers in pigment powder with brush
138-139	Atmospheric landscape in graphite
140-143	A tree in crayon with white enhancements
144-145	Three-color detail
146-147	Representing a source of artificial light (charcoal and crayons)
148-149	Model with shaded frames
150-151	Rural scene: shading with blurs
152-153	A backlit elephant
154-157	Interior on a colored background
158-159	Glossary
160	Book title