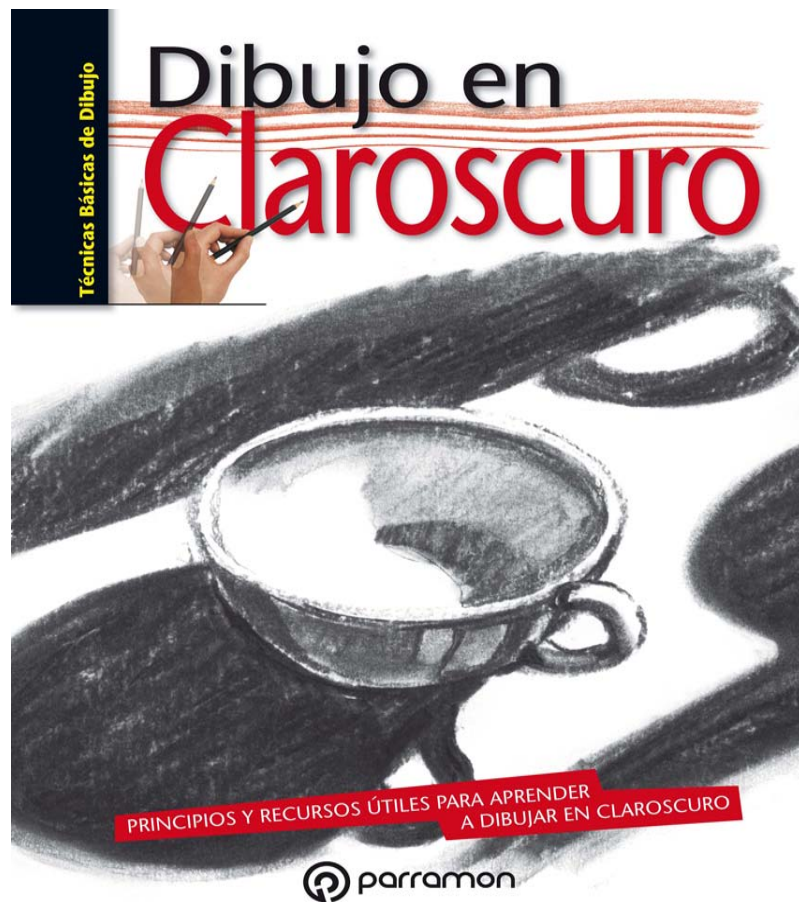

DRAWING LIGHT & SHADE
Basic Drawing Techniques

SPECIFICATIONS

- | Format: 210 x 275 mm
- | Pages: 128
- | Binding: flexibook, paperback
- | Text: 93,000 characters

FEATURED CONTENT

- | This book provides a step-by-step guide to the process of shading through light & shade.
- | It employs a simple approach based on schemas and basic shades, allowing the artist to efficiently represent the effect of light on objects.
- | After the opening section that takes a close look at the materials you will need, the book moves on to explain how to distinguish between and represent different types of shading to achieve the light & shade effect.
- | Equipped with this grounding in light & shade you will be able to choose which shading techniques to apply to a given object.
- | In short, this volume is intended for those who wish to start or learn even more about this most endearing of artistic techniques.

TARGET

- | Students and fans of drawing and painting, especially those interested in learning light & shade.
- | Followers of other titles in Parramón's drawing and painting collections, particularly those who want to make an immediate start.

PARRAMÓN PAIDOTRIBO

CONTENTS

2-3	2	Introduction
4-5	2	METHOD
6-7	2	Graphite pencils
8-9	2	Charcoal
10-11	2	Wet charcoal
12-13	2	Varieties of chalk
14-15	2	Inks and watercolors
16-17	2	Choice of paper
18-19	2	TECHNIQUES
20-21	2	Basic shadow inlay
22-23	2	Tonal synthesis with charcoal
24-25	2	Stain with powdered pigment
26-27	2	Division by tonal areas
28-29	2	The value of gradation
30-31	2	Shading negative spaces
32-33	2	Modeling
34-35	2	Shading with diffuse boundaries
36-37	2	Creating atmosphere
38-39	2	Solid shading
40-41	2	Light & shade and simultaneous contrast
42-43	2	Classic light & shade
44-45	2	Key high-level light & shade
46-47	2	Key low-level light & shade
48-49	2	Landscape backlit with light & shade
50-51	2	Light & shade with white highlights

52-53	2	Smudged light & shade
54-55	2	Light & shade on dark paper
56-57	2	Projected shadows
58-59	2	Light & shade on coarse-grained paper
60-61	2	The shady
62-63	2	Light & shade with ink wash
64-65	2	Light & shade with plotted lines
66-67	2	LIGHT & SHADE STYLES
68-69	2	Origami with graphite pencil
70-71	2	Bottle with water-soluble graphite pencil
72-75	4	Gradations with lead graphite
76-79	4	Shaded landscape with plotted lines
80-81	2	Landscape backlit with chalk
82-83	2	Cup with light & shade
84-87	4	Still-life with charcoal on textured paper
88-89	2	Architecture with graphite pencil
90-93	4	Side-lit interior with blue chalk
94-97	4	Nocturne with wet charcoal pencil
98-101	4	Light & shade with different colored chalks
102-103	2	Hands with modeling and light & shade
104-107	4	Light & shade with a colored pencil
108-111	4	Flowers with smudged shadows
110-111	2	Flowers: Modeling with smudges
112-113	2	Drape with chalk
114-115	2	Flat shadows in a figure
116-119	4	The nude in light & shade

PARRAMÓN PAIDOTRIBO

118-119	2	Face with light & shade
120-121	2	Face in light & shade key low-level
122-125	4	Urban element with ink wash
126-127	2	Portrait of young girl in ink with plotted lines
128	1	Acknowledgements

STRUCTURE

LOS MEDIOS

Los carbonillos se comercializan en diferentes grosores, según el tamaño de las ramas de sauce empleadas en su elaboración.

La caja de carbonillos de gran grosor es ideal para dibujar en papeles de gran formato.

El carbón

Se compone de un pedazo de madera carbonizada que se comercializa en distintos grosores. Se trata de un medio extremadamente primitivo, puro, directo, muy versátil y que ofrece grandes posibilidades.

DIFERENTES TIPOS DE CARBONCILLO

No existen grandes diferencias de calidad entre las barras de carbonillo comercializadas por las distintas marcas. A todos debe exigírseles una buena calidad, un trazo de una tonalidad casi negra que no raya el papel ni presenta discontinuidades. A pesar de esto, algunas casas comerciales ofrecen cuatro variedades distintas de dureza en función de los tiempos de combustión.

GROSORES DE LAS BARRAS

Los carbonillos se comercializan en grosores muy diferentes según el diámetro de las ramas empleadas en su fabricación. Desde las barras de 3 o 4 mm hasta las de 7 cm de diámetro. El diámetro determina la anchura del trazo, aunque también es factible conseguir trazos finos con barras de carbón gruesas si se dibuja con la arista de un extremo de la barra. Algunos fabricantes sirven piezas de carbón de sección cuadrada muy útiles en trabajos de gran escala.

Para trabajar el efecto de claroscuro es fundamental moderar o hardir las manchas de carbonillo con las manos.

IDEAL PARA EL SOMBRADO

Este medio se emplea exclusivamente para desarrollar dibujos con sombreado y gradaciones de tono muy acunadas. Su trazo es homogéneo, suave y esponjoso. Cubre densamente el papel, aunque sus partículas se desprenden con facilidad con solo el roce de los dedos o al practicar fundidos con un difuminador. Se puede trabajar con el extremo de la barra para conseguir trazos lineales o arrastrarlo longitudinalmente para cubrir una zona extensa con una mancha gris.

Tíñe con facilidad el soporte con solo arañar la barra lateralmente. El resultado son degradados y sombreados muy profundos.

LOS MEDIOS 13

La variedad de las cretas

LAS CRETAS

Las cretas son barras y lápices de distinta dureza fabricados con pigmentos unidos con una cola aglutinante. Ofrecen desde colores negros hasta una amplia variedad de colores puros que se emplean para el dibujo en clarooscuro a la

EL EMPLEO DE LAS CRETAS

Este es un medio muy elegante y delicado. Su consistencia bastante blanda permite mezclar sus colores mediante trazos o finos sombreados, trabajar a partir de líneas y trazos que pueden acumularse en tramas para lograr

Las cretas se fabrican en varios colores, de los cuales los más habituales son el negro, los puros, la sanguina y el blanco. Son muy adecuados para trabajar los tonos y los sombreados en el dibujo.

Todas las cretas combinan muy bien entre ellas y con el carbon natural o aglutinado, permitiendo trazar y degradados de gran calidad.

EL CASO DE LA SANGUINA

La sanguina es una mina de color entre óxido de hierro y rojo terracota. Es un color muy apreciado por la gran mayoría de los dibujantes por la calidad de su pigmento, sobre todo cuando se utiliza combinado con otros medios de dibujo. Ofrece una coloración tostada alternativa del dibujo artístico tradicional después del gris intenso del carboncillo y el negro profundo del carbon aglutinado. La sanguina es adecuada para desarrollar los tonos medios en un dibujo con clarooscuro.

LA CRETA BLANCA

Este color blanco está compuesto de un pigmento aglutinado con arcilla, y según las variedades, con una pequeña porción de piedra pómez pulverizada. Se emplea para realizar los dibujos al carboncillo, carbon aglutinado o cretas. La aportación de realces de creta blanca en un dibujo realizado con clarooscuro subraya los efectos de luz y confiere mayor sensación de volumen al conjunto.

Las minas, las barras y los lápices de creta blanca solo pueden utilizarse cuando el fondo del papel presenta un tono medio; de lo contrario, el trazo no es viable.

Los varillos de lápices y barras de creta suelen incluir la sanguina, que a pesar de sus ligeros diferentes, tiende a incluirse en esta misma tipología de materiales.

LOS MEDIOS 15

Tintas y aguadas

La aguada con tinta china permite muchas posibilidades de sombreado, desde negro intenso hasta las más sutiles gradaciones de gris.

Cuanto más se estire la aguada de tinta, mayor amplitud presentará el degradado. Conviene recordar que el degradado es la base del clarooscuro.

Los trabajos con tinta ofrecen la oportunidad de combinar interesantes dibujos lineales dotados de una fuerte carga gestual y expresiva gracias a la aportación de sombreados y efectos de clarooscuro conseguidos con aguadas. En los dibujos monocromos realizados con el pincel y una caña o plumilla

LA TINTA CHINA

Es una tinta soluble en agua, por lo tanto, puede graduarse su concentración para conseguir las diferentes gradaciones del clarooscuro. Los grises más claros se obtienen diluyendo la tinta en agua abundante; así, el blanco del color interviene por efecto de transparencia, otorgando luz a la aguada. Se presenta en forma de pastillas sólidas que pueden diluirse frotando sobre una piedra espectral humedecida o bien líquida en pequeños frascos de cristal. La moderna industria química, además de la tinta china negra, ha ampliado la oferta introduciendo tintas de colores con una composición muy similar, pero que emplea colorantes en lugar de pigmento negro.

LA TINTA SEPIA

El tono pardo que proporciona la tinta sepia ofrece una buena oportunidad para trabajar sombreados y efectos tonales. Antiguamente, esta tinta se extraía de un sepiano en forma de bolsa que se halla en el interior de la sepi. La sustancia se disuelve en alcohol y se pintaba con la dilución, pero al tratarse de una sustancia orgánica procedente de un pescado, al poco tiempo fermentaba y desprendía un olor intenso desagradable. En la actualidad, el color sepia que se suministra para artistas suele elaborarse con la mezcla de pigmentos orgánicos e inorgánicos que imitan la coloración y las características de tinción.

LA BASE ES LA AGUADA

El trabajo con tinta parte de una técnica aparentemente muy simple, la aguada. Consiste en cargar el color con el pincel mojado, aplicarlo sobre el papel y retirarlo con más cantidad de agua para que el color se degrade. Las sombras se construyen permitiendo una mayor o menor visibilidad del blanco del papel a través de la aguada, la fina capa de color que lo cubre.

Los trabajos con tinta son una buena alternativa al carboncillo y a las cretas. Las masas de color aparecen más densas y el sombreado mucho más sólido.

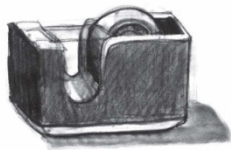

PARRAMÓN PAIDOTRIBO

22

Síntesis tonal con carboncillo

El procedimiento más sencillo para realizar un sombreado consiste en trabajar con muy pocos valores. Escasamente tres o cuatro tonos aplicados con carbón: uno para representar la sombra intensa, otro para la sombra de tono medio y otro para las sombras más claras; este último se obtiene al pasar el dedo por encima de cualquiera de los dos sombreados anteriores. Hay que olvidar los matices, los detalles superfluos y de otras variaciones intrascendentes. La clave está en sintetizar cualquier modelo en sombras amplias y más o menos homogéneas. Las zonas de luz se dejan del color del papel, si se ensucian durante el proceso de dibujo se reparan con una goma de borrar maleable para blanquearlas de nuevo.

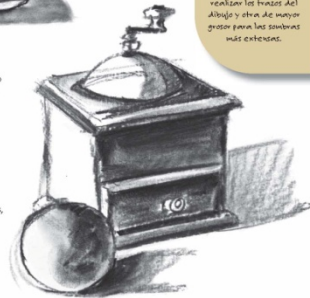
Los objetos sencillos requieren tratamientos sencillos. En esta representación aparecen apenas cuatro tonos diferenciados, si se incluye en la selección el blanco propio del papel.

Para conseguir una primera impresión de un objeto en claroscuro, se deja el blanco del papel en las zonas iluminadas, y un gris medio general en las zonas sombreadas de los objetos, que se complementan con algunos refuerzos más intensos para romper la homogeneidad del gris.

Cuatro tonos conseguidos al trazar con la barra de carbón ejerciendo diferente presión. Cuanta más presión, más intensa es la sombra.

Te aconsejo utilizar una barra de carboncillo fina para realizar los trazos del dibujo y otra de mayor grosor para las sombras más extensas.

LATÉCNICA 23

1- Con una barra fina de carboncillo se dibuja la forma de una taza con trazos lineales. Se aplican sombreados de tono claro en su interior y de tono medio en su borde exterior. Se funden con cuidado con un dedo.

2

Conviene

Pasar levemente el dedo después de cada aplicación de carboncillo para difuminar y asegurarse de que no quedan trazos sueltos sobre el dibujo.

Evita

Tocar las zonas blancas del papel con los dedos empujados por el carbón.

3- Presionando con fuerza la barra de carboncillo se cubren las sombras proyectadas de manera que el pigmento tapa por completo el poro del papel. Para finalizar, se pasa el dedo justo alrededor de la sombra a fin de evitar que el contorno aparezca demasiado recortado.

