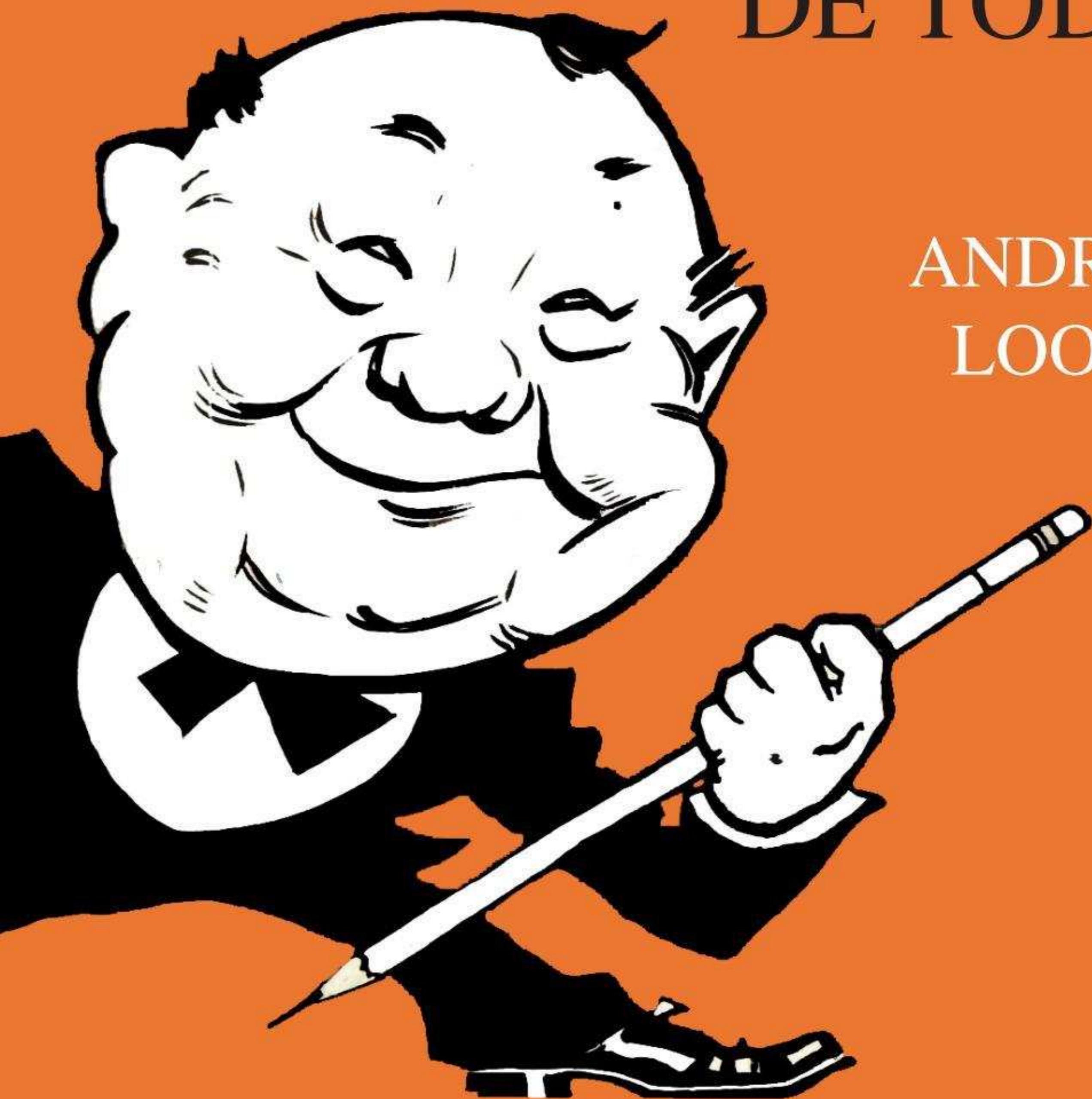

EL DIBUJO AL ALCANCE DE TODOS

ANDREW
LOOMIS

ANDREW
LOOMIS

EL DIBUJO AL ALCANCE DE TODOS

EL DIBUJO
AL ALCANCE DE TODOS

ANDREW LOOMIS

**Titulo original
FUN WITH A PENCIL**

Diseño de tapa y diagramación
Marcelo Garbarino

Loomis, Andrevv

El dibujo al alcance de todos: como puede ud. aprender a dibujar
con facilidad - la ed. - Buenos Aires: Lancelot, 2006.
120 p.; 30x23 cm.

ISBN 987-23177-0-4

1. Dibujo-Enseñanza. I. Título
CDD 741.07

lera. Edición

© Editorial Lancelot 2006

España 573, Garín CP 16119, Pcia. de Buenos Aires

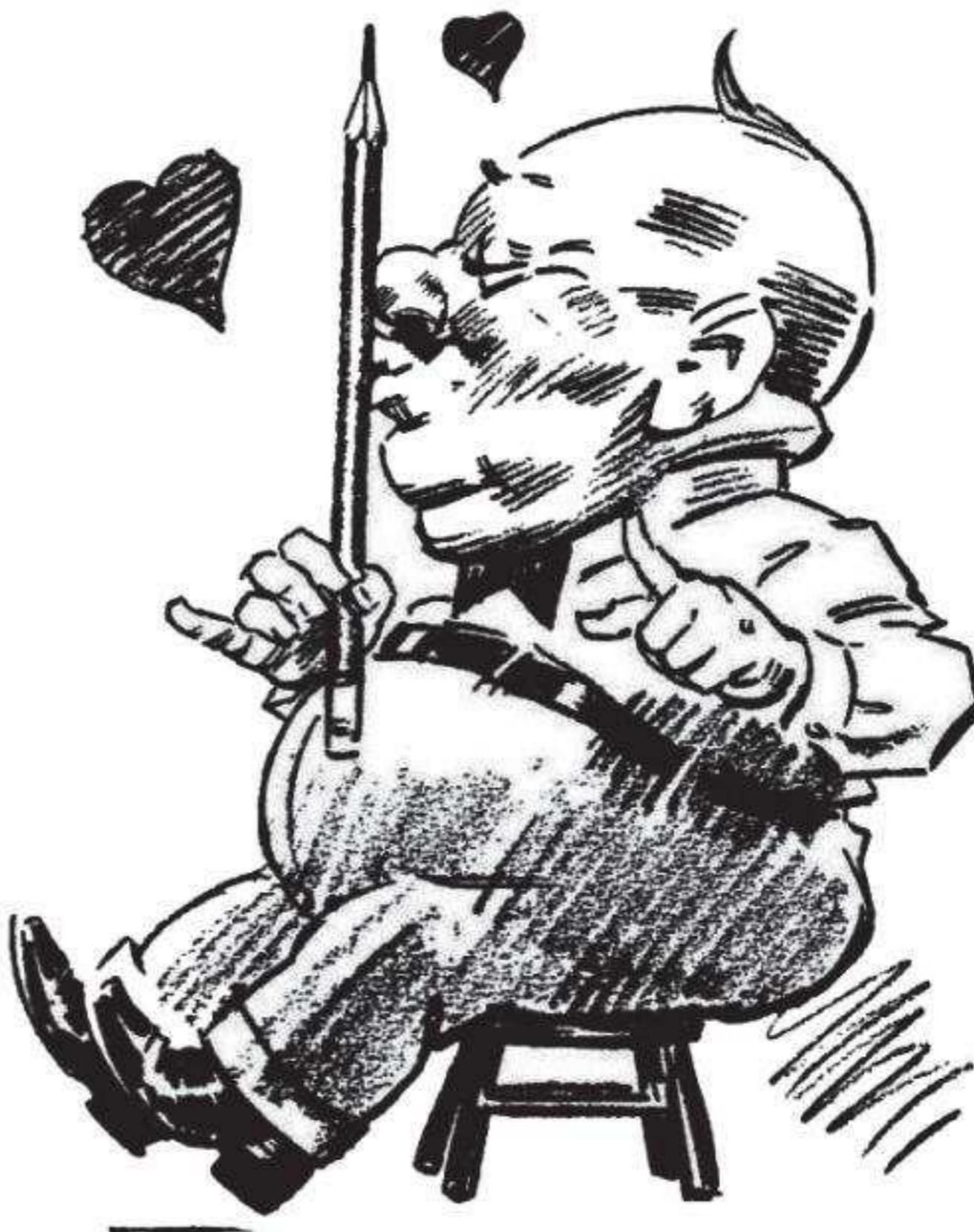
ISBN 10: 987-23177-0-4

ISBN 13: 978-987-23177-0-6

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Impreso en Argentina. Printed in Argentina

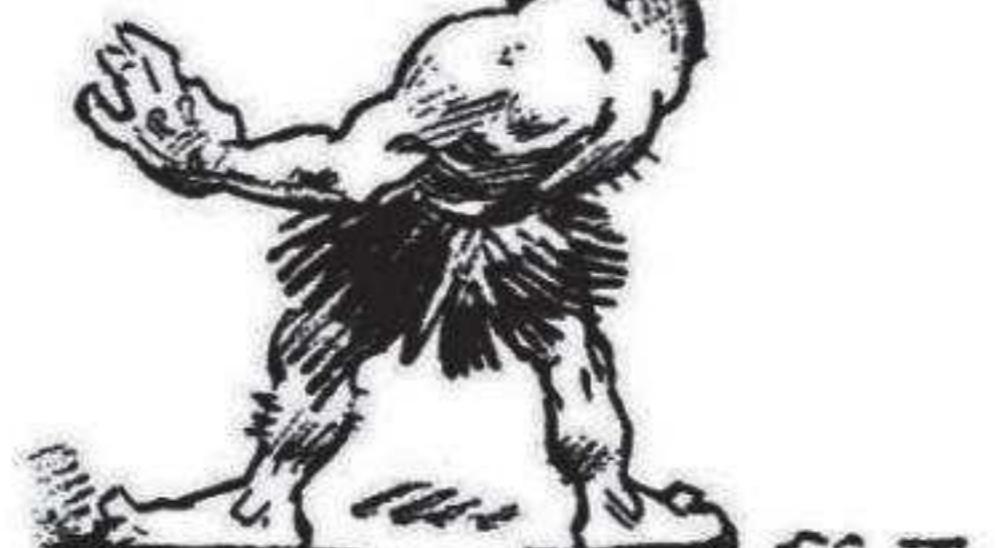
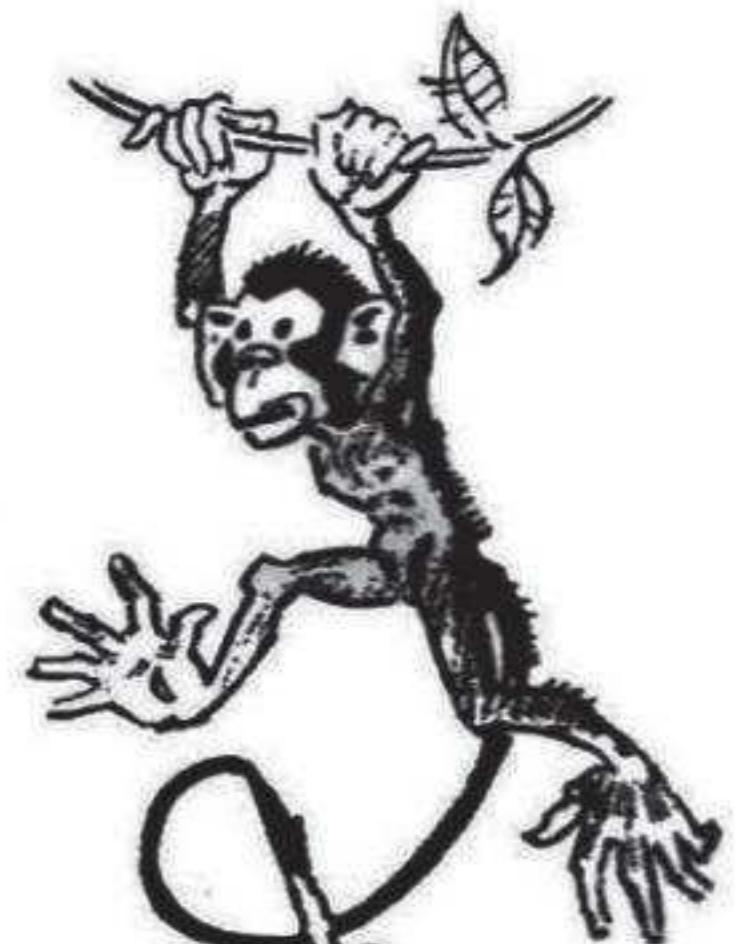
DEDICADO A TODO AQUEL QUE AMA UN LAPIZ

MR. WEBSTER, DEFINE EL ARTE DEL DIBUJO COMO UN PROCESO DE DESCRIPCIÓN. ESTO, SÓLO PROPORCIONA UNA PÁLIDA IDEA DE LA FUERZA INTERNA QUE TAL EXPRESIÓN CONTIENE. HASTA ES POSIBLE QUE NI SIQUIERA SE LLEGUE A INTERPRETARLA. MUCHAS SON LAS PERSONAS AFICIONADAS A DIBUJAR, AUN CUANDO CONOZCAN MUY POCO DE SUS REGLAS. ELLAS ACTUAN COMO EL HOMBRE DE LAS CAVERNAS Y PASAN A LA INMORTALIDAD EN LAS PAREDES DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS....

PUESTO QUE ES TAN DIVERTIDO, Y TAN FÁCIL, ES REALMENTE VERGONZOSO NO APRENDER A HACERLO MEJOR

ANDREW LOOMIS

EL PORQUE DE ESTE LIBRO

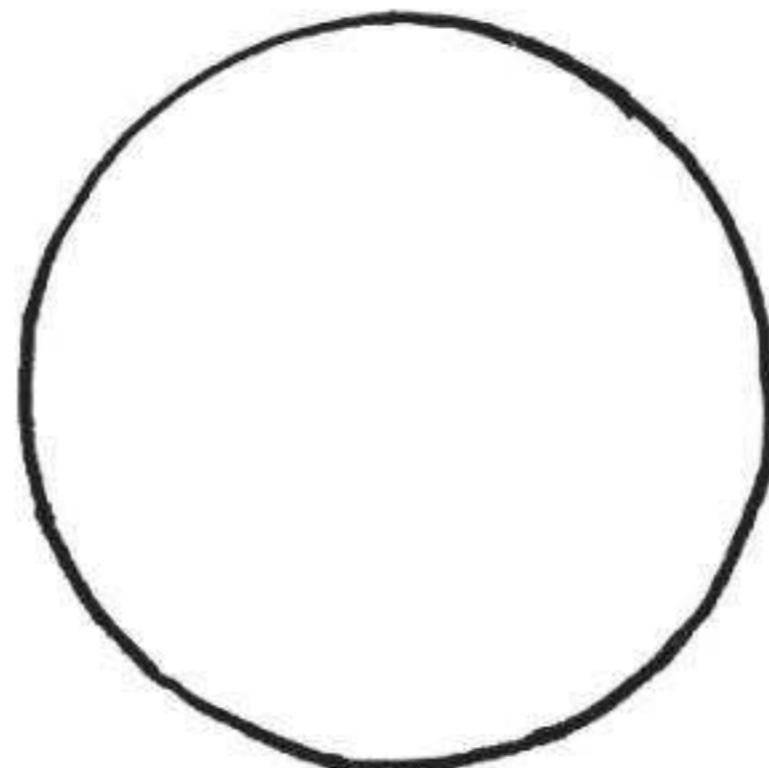
PORQUE

cuando jóvenes, ustedes probablemente borronearon en los muebles de mamá, en las paredes empapeladas, en los libros del colegio y en los respaldos. Si ustedes no han hecho esto, es casi seguro de que borronean figuras, realmente fantásticas, en sus libros de notas en el escritorio o junto al teléfono, mientras conversan. Tal vez ustedes dibujen en los manteles. O quizás hayan puesto, más de una vez, bigotes a las encantadoras muchachas de los carteles de propaganda y hasta es posible que se hayan entretenido en transformar en bizcas a las encantadoras “girls” de las revistas ilustradas. Estoy completamente convencido de que a todos les agrada el dibujo, y que vivimos en un mundo de talentos no desarrollados. De hecho que todos nosotros tenemos cierta predisposición y que sólo falta el conocimiento necesario para dar a nuestra habilidad su oportunidad.

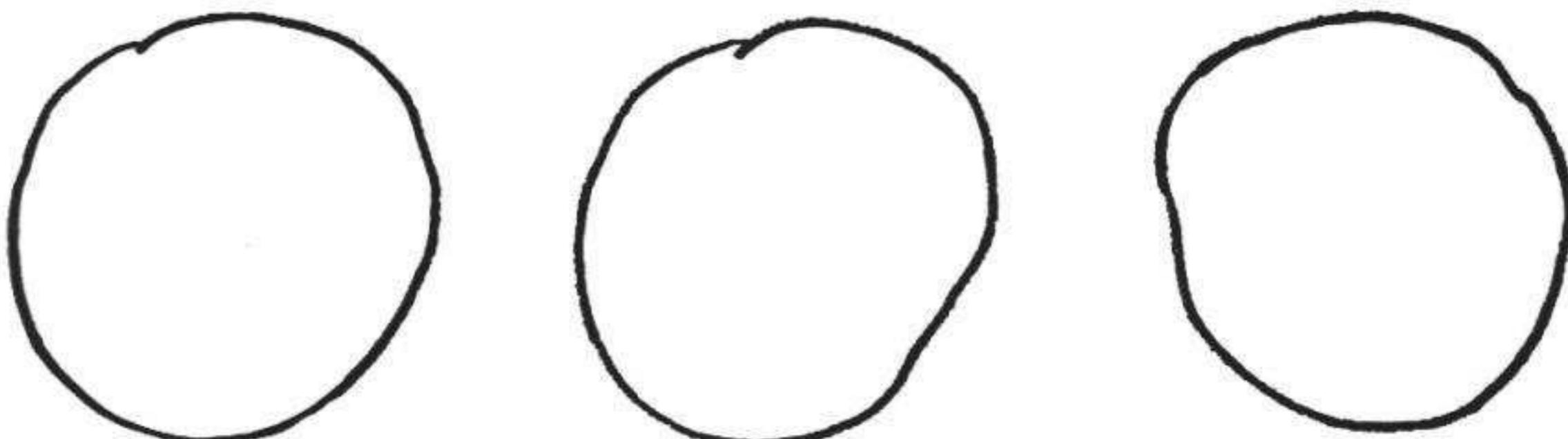
Y PORQUE...

después de muchos años de práctica constante en este campo profesional, estoy seguro de haber creado el más simple de los métodos para aprender a dibujar con el máximo de rapidez y precisión y con un mínimo de errores. He tenido que luchar contra todas las dificultades que se hacen presente cuando se trata de crear un método universal, pero, finalmente, creo que a raíz de mis desvelos y la práctica de mi propio trabajo, he llegado a establecer un método sorprendente por lo sencillo y seguro tanto para el novicio como para aquellos que están seguros de no poseer facilidad alguna. Creo que ha llegado el momento de que puedo exponerlo a la consideración pública, con la seguridad de que el gran término medio de las personas podrá aprender a dibujar con suma facilidad. Si bien es cierto que el propósito esencial de este libro es el de enseñar el dibujo tan sólo como un pasatiempo, es muy posible que algunos encuentren en él un camino para futuros negocios.

TODO LO QUE VDS. NECESITAN CONOCER, PARA EMPEZAR ESTE CURSO, ES COMO DIBUJAR UN CÍRCULO.

Este puede resultarles desequilibrado, como el presupuesto familiar.
A pesar de esto sigan adelante, no se desanimen.

No se comience con el temor de que “yo no podré trazar ni siquiera una línea recta”. Tampoco puedo hacerlo yo, a simple impulso. Si es necesario trazar una línea recta, bastará con emplear una recta.
Ahora, por favor, ensayen aun cuando no sea más que por divertirse un rato.

PROFESOR BLOOK

¿Quién soy yo? Oh, sólo uno de los pequeños y graciosos personajes creados por Andy. Soy muy importante: soy el espíritu del libro, calvo, narigudo y todo. Represento todo lo que aquí está en azul. En realidad, mi verdadero nombre es "Forma Básica", pero este es muy altisonante. Andy cree que de nombrarme así os espantaría y, por ese motivo, es que me ha denominado, sencillamente, "Profesor Blook". Ahora tengo una cosa sumamente importante para contarles.

En vista de que Andy no puede hablarles personalmente, él me ha puesto aquí para que los tenga en comunicación. Esto resulta sumamente penoso para Andy, porque a él le gusta mucho conversar, especialmente cuando se trata de temas de trabajo.

Bien, el método que expondremos se basa en el empleo de formas simples, conocidas por todos y familiares a Vds., y que, desde luego, pueden dibujar fácilmente. Partiendo de estas formas simples, pasaremos a otras más complejas, que resultarán bastante difíciles de dibujar si no se tiene presente un plan constructivo. Por ejemplo, la parte superior de la cabeza o cráneo, es más parecida a una bola que a cualquier otra cosa. De acuerdo con esto, para dibujar una cabeza comenzaremos por trazar los contornos de una bola, y luego iremos agregando los elementos que vayamos necesitando. En esta forma, y sin pensar mucho, llegamos al trazado del bosquejo previo. Solamente los artistas más talentosos y experimentados son capaces de dibujar sin haber, previamente, trazado un croquis y llegar directamente al bosquejo final. Este procedimiento es sumamente dificultoso y es debido a él que mucha gente desiste de dibujar.

Más, conociendo bien el proceso del croquis previo, el dibujo se toma realmente sencillo y constituye el más agradable de los pasatiempos. Establecidas las formas previas y desarrollado el croquis sobre ellas, estaremos en condiciones de conocer **DONDE DEBEN DIBUJARSE LAS LÍNEAS VERDADERAS**. Puede afirmarse que son muy pocos los objetos que no pueden ser dibujados si se aplica el método de las formas simplificadas.

Si se nos dice, como en el cuento, que **SANTA CLAUS TENÍA UNA BARRIGA COMO UNA PALANGANA LLENA DE JALEA** ("Santa had a belly, like a bowl full of jelly"), no hay nada que pueda resultar más gráfico ¡de hecho podemos ver temblequeando la superficie! Ahora, sólo nos queda por dibujar la palangana delante de la barriga. Si la observación ha sido correcta, deberá procederse como si en realidad aquella fuese la barriga del viejo diablo. En nada modificarán estos conceptos, el hecho de que después haya que cubrir la palangana con el saco y los pantalones, puesto que para nosotros, debajo de ellos siempre estará la palangana. En estos ejemplos he escogido a Santa Claus, porque estoy seguro de que él no se quejará nunca de que yo poseo ideas demasiado personales acerca de su aspecto físico. Podría haber recurrido a cualquier otro ejemplo, verbigracia podría haber ido hasta la puerta de su mismo vecino y

OBSÉRVESE BIEN ESTA PÁGINA

Un círculo es, en esencia, un disco chato. Si Vds. dibujan los contornos "internos", este disco se transformará en una bola sólida, dotada de una tercera dimensión. Tal como si se hiciesen con arcilla, podemos construir otras formas de igual solidez. El armazón constructivo puede ser borrado, pero el aspecto sólido se mantendrá dando, tal apariencia de solidez, un aspecto de absoluta realidad.

Esta es la bola.

Las figuras 1 y 2 aparecen "chatas" pero apelando al sistema de división simétrica, la bola adquiere apariencia "sólida". También muchas otras posiciones pueden establecerse, pero el croquis de la bola no cambia.

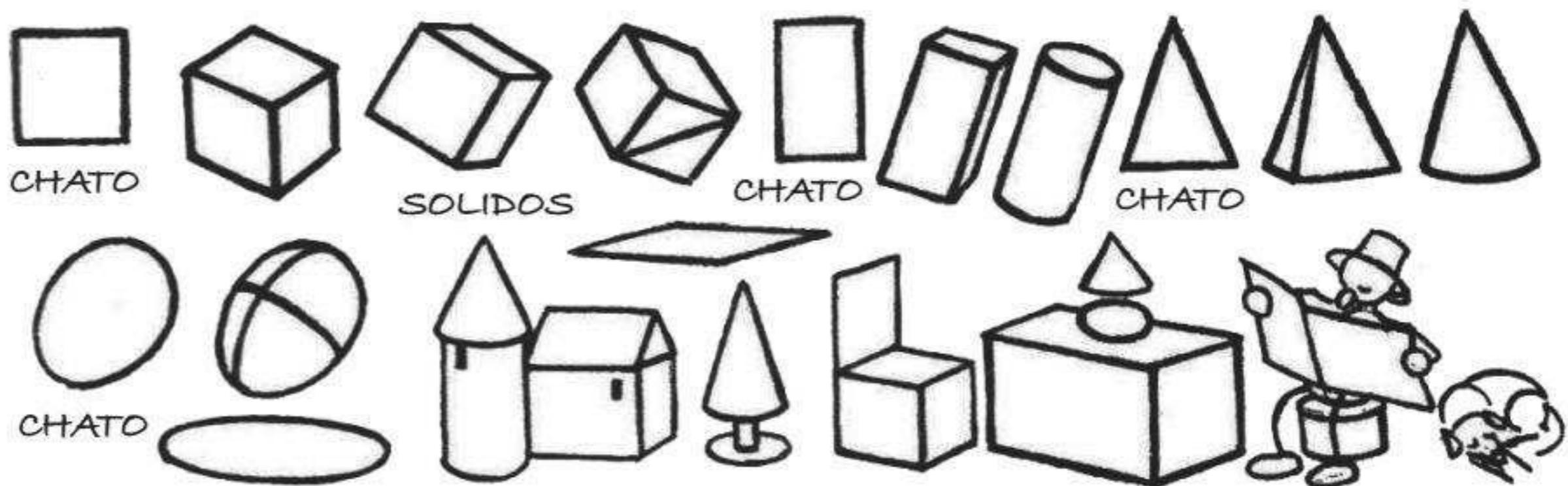

Así es como nosotros usamos la bola.

La bola nos señala la construcción en cada caso.

"Formas simples", Nuestros elementos básicos.

COMO DIBUJAR FACCIONES CÓMICAS

Primera Parte

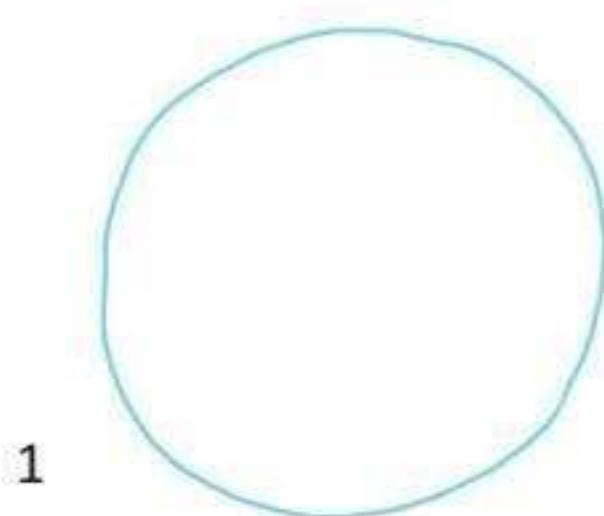

¡Tomen un lápiz y un papel, pronto! Dibujen suavemente todo lo que se ve impreso en azul. Tomen una hilera por vez y sigan dibujando hasta finalizar; llegado a este punto, terminen el dibujo realizando, con líneas muy gruesas, todo lo que está impreso en negro. ¡Esto es todo lo que hay que estudiar, por el momento!

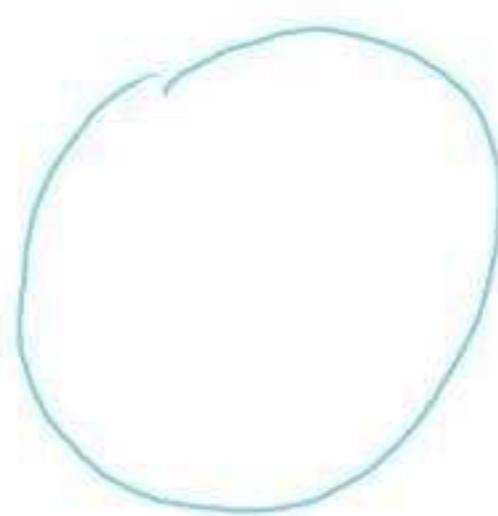
Todo lo realizado ha sido mediante la aplicación de las formas básicas. He resuelto llamar al dibujo básico, "Blooks", igual que a mí.

COMENCEMOS...

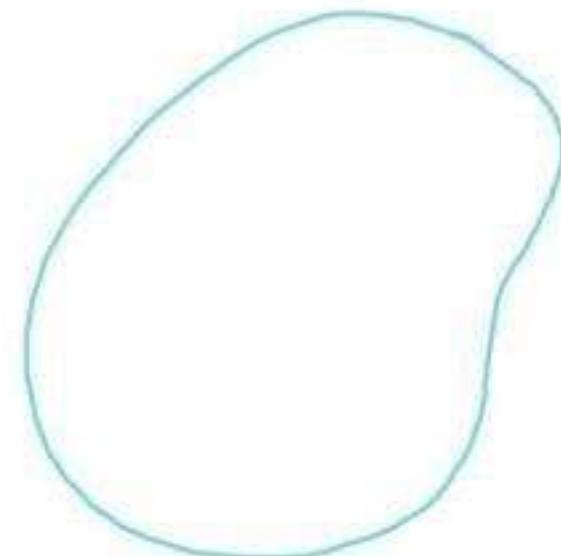
Yo he prometido a Vds. que todo lo que se necesita conocer, para comenzar este curso, es saber dibujar una bola desequilibrada. Cualquiera sea la forma que se dé a esta bola, servirá de base para iniciar el dibujo de una cara cómica. Hagan lo mejor que les sea posible, aún cuando la bola se parezca más a una patata.

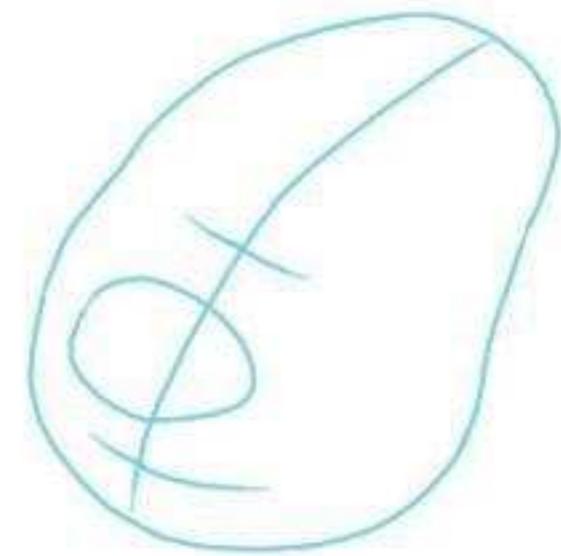
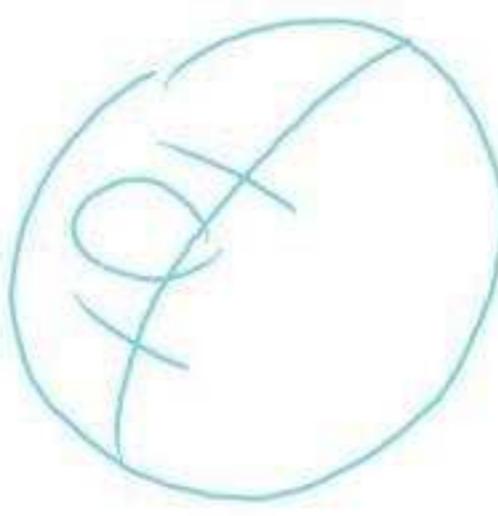
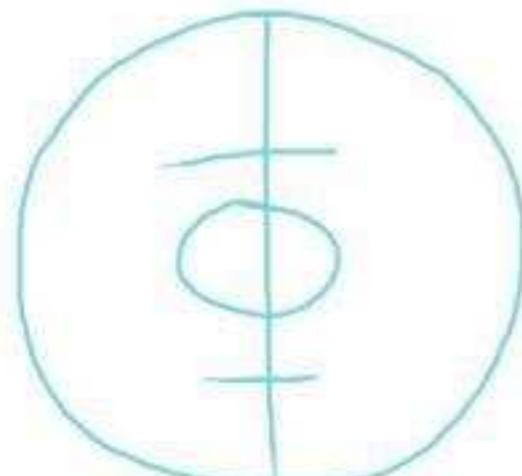
Bastante bueno

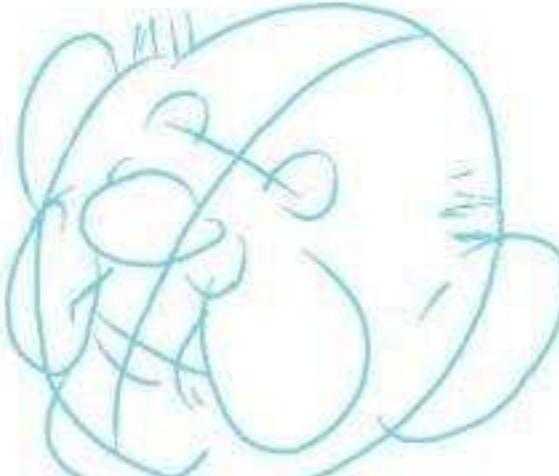
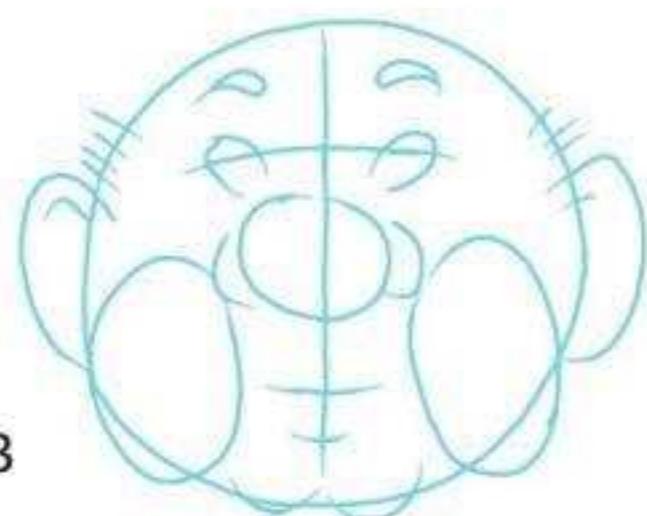
No malo

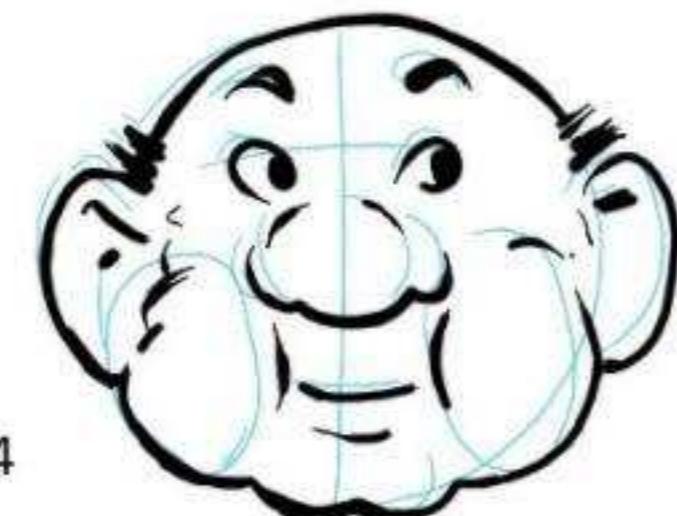
Quedan esperanzas

Dividan la bola en la forma que a Uds. más les guste. Añadan la nariz en el medio. Después añadan líneas paralelas arriba y abajo de la nariz. Inclinen la bola si así lo desean.

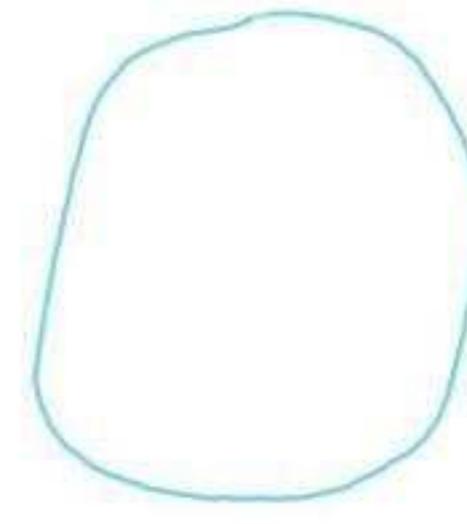
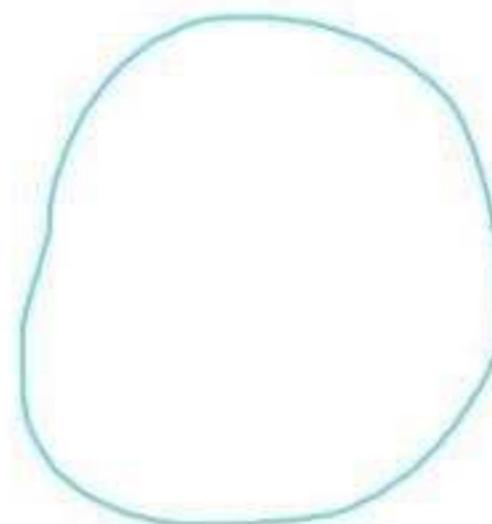
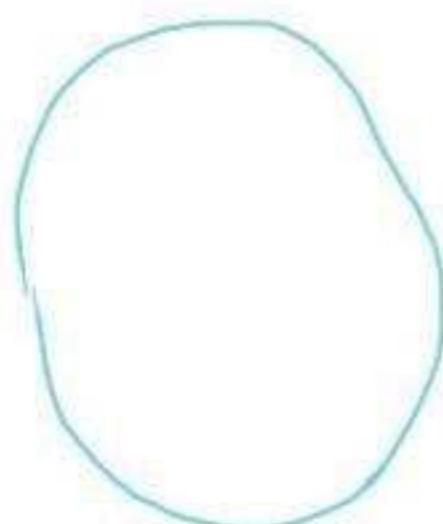
Agreguen los ojos, orejas, boca, cejas, etc. Añadan un par de bolas para las mejillas. Dibujen muy suavemente. A continuación elijan las líneas que más les agraden y trácenlas fuertemente.

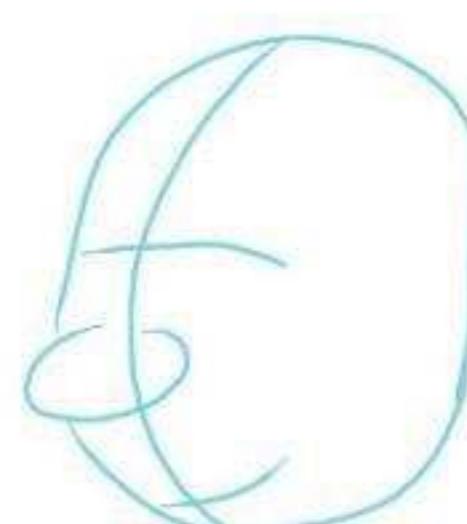
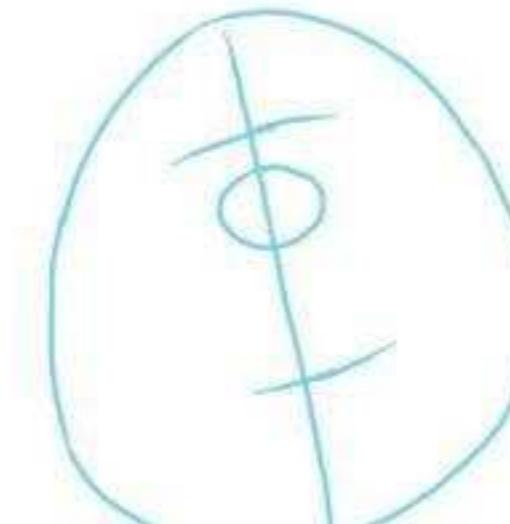
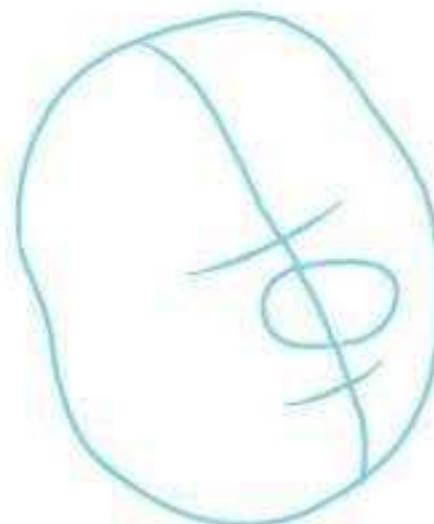
Este ya está listo. No es verdad que es simple? Ahora realicen su dibujo tratando de no copiar.

¡AHORA COMIENZA LA DIVERSIÓN!

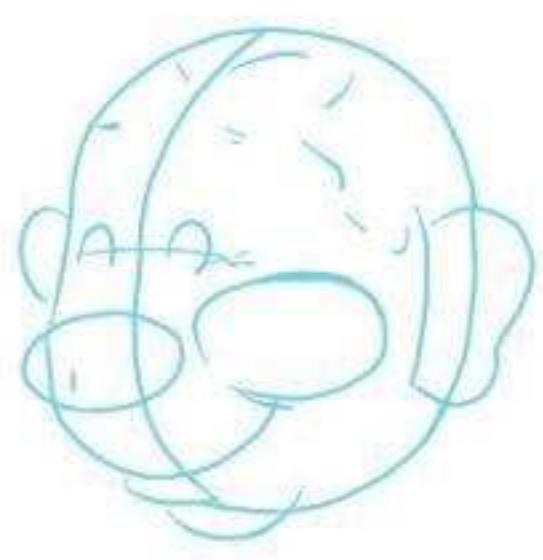
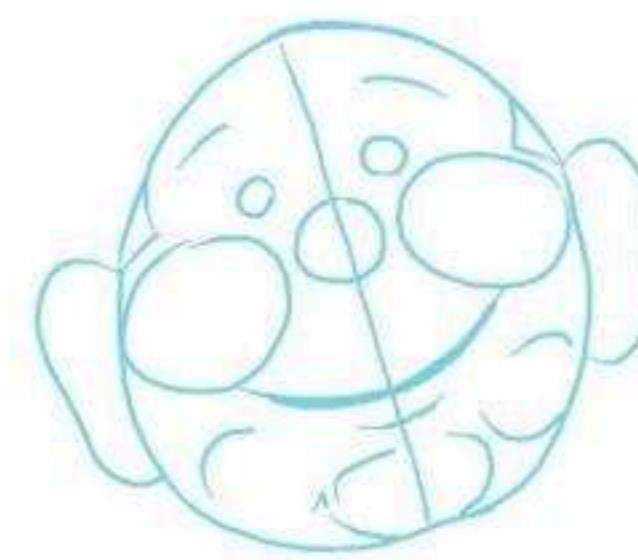
La idea fundamental es la de partir de una “forma”. Luego se podrán realizar otras formas basadas en ella. Al final, la figura definitiva se obtendrá seleccionando las líneas deseadas y eliminando las accesorias. Solicito vuestro permiso para demostrarles cómo debe hacerse esto.

Ahora probemos otra vez. Si sus formas no se parecen a la mía... no importa.

Demos comienzo al trabajo. Recuerden que los lados de la cara deben ser semejantes. No dibujen una mejilla o una oreja más larga que la otra.

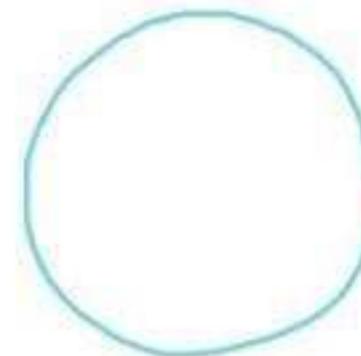
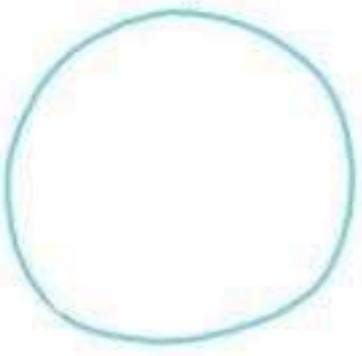
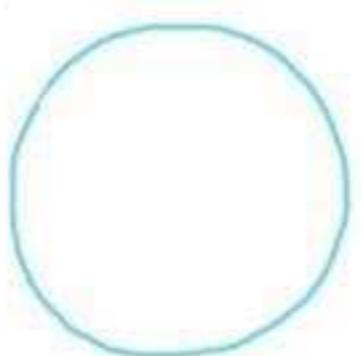
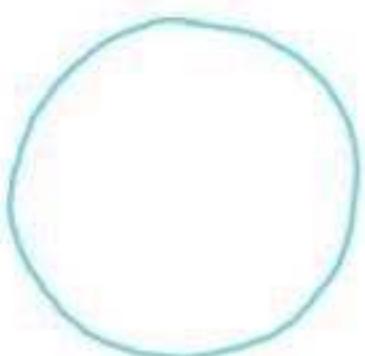
Todas las líneas en azul son suaves. Cuando el dibujo es tal cual Uds. lo desean borren hasta que todo parezca muy suavemente y después ataquen las líneas más gruesas para dar por terminado el dibujo.

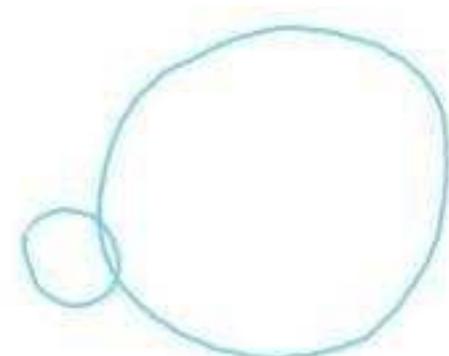
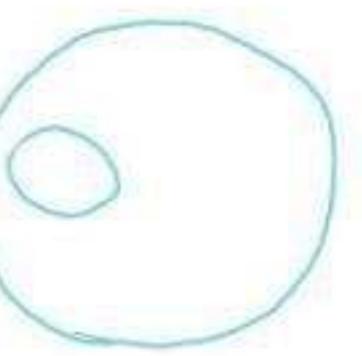
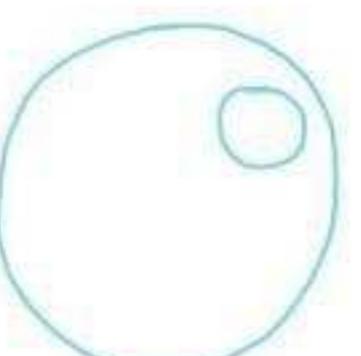
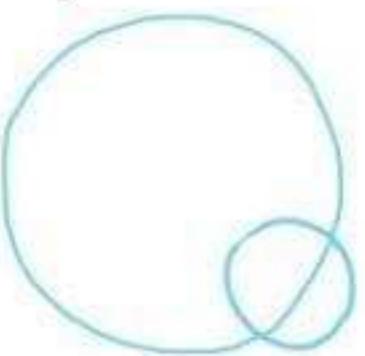
Dibujen firmemente. Puesto que estas formas son propias UDS. Pueden decir que han “creado” caras.

UN MÉTODO SEGURO Y SENCILLO PARA CUALQUIERA

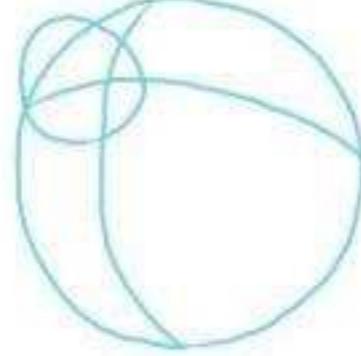
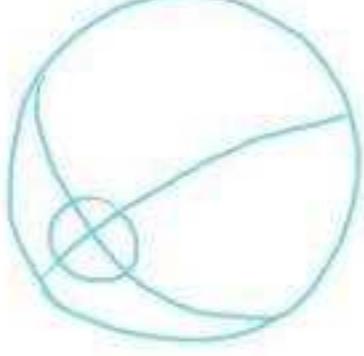
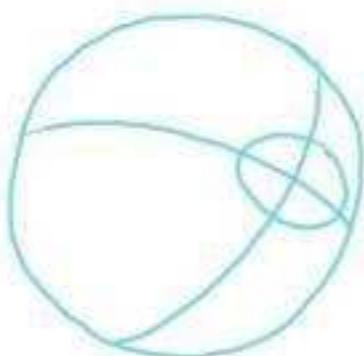
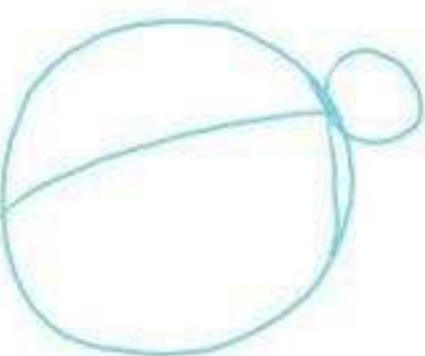
Estas son cabezas especiales, sumamente fáciles ¡Pan comido para ustedes!

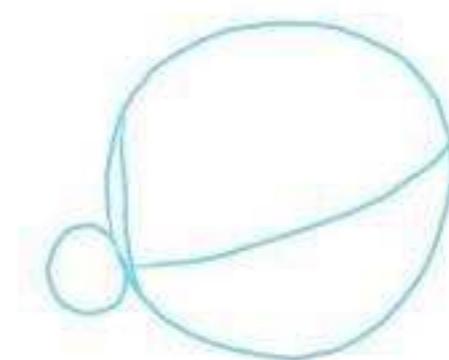
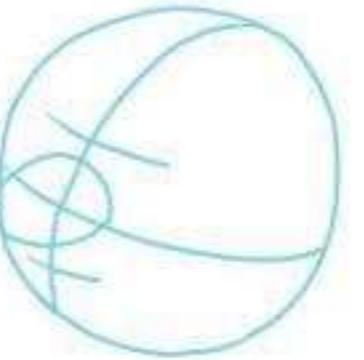
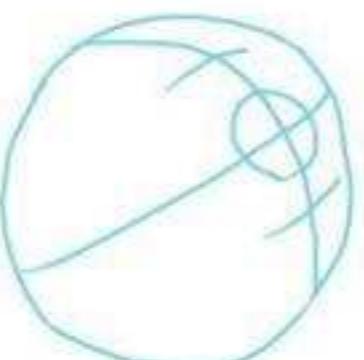
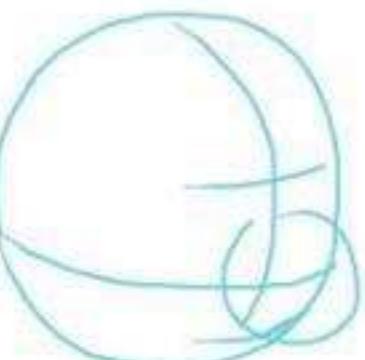
Dibujen cuatro bolas, todas más o menos de las mismas medidas; no es necesario que sean completamente redondas.

Ahora agreguen una pequeña bolita colocándola ya sea en el interior, ya tocando la otra.

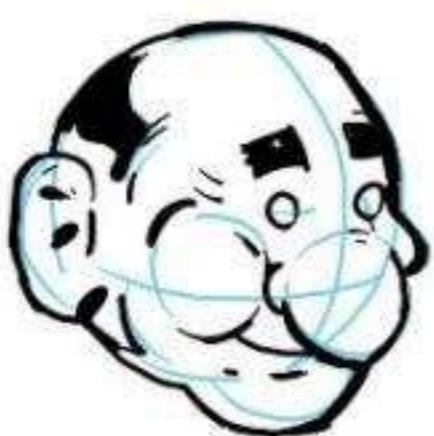
Dividan la bola en forma tal que las dos líneas se crucen en un punto situado a la altura de la nariz.

Agreguen líneas paralelas arriba y abajo de la nariz. Ahora tienen listo el bosquejo y ya pueden iniciar la "construcción" final.

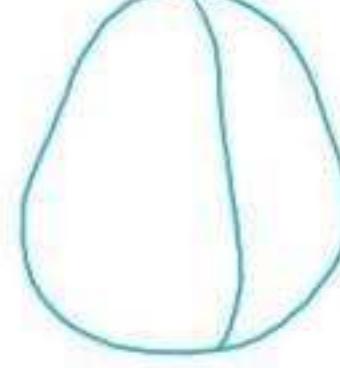
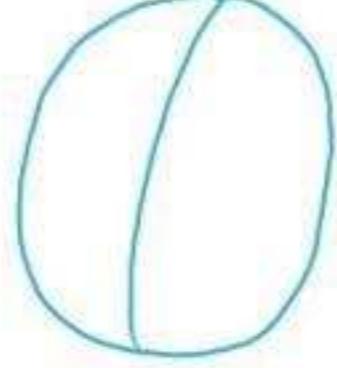
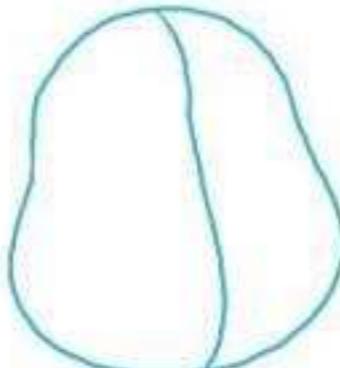
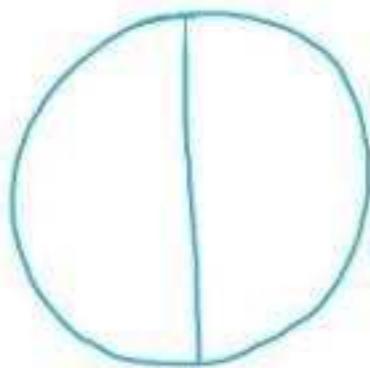
Las orejas deben ir siempre a mitad del camino de la línea que rodea la cabeza a partir de la

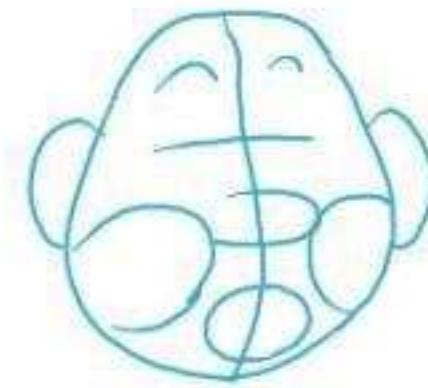
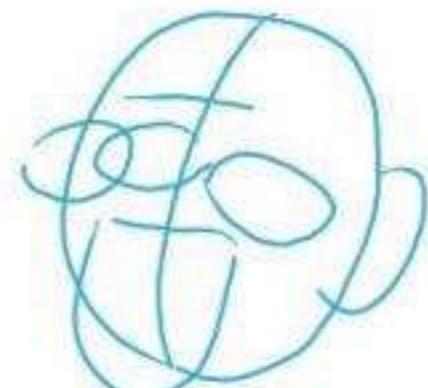
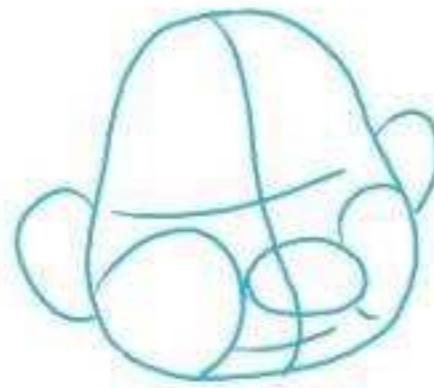
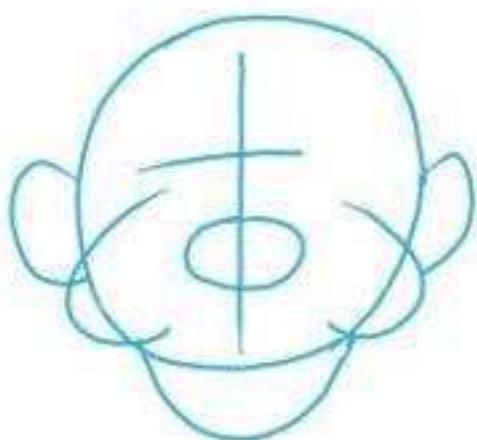
línea media de la cara. Finalicen el dibujo de acuerdo a sus deseos ¡Eso si que es divertirse!

VEASE CÓMO EL ASUNTO ES MÁS SENCILLO DE LO QUE VDS. CREÍAN

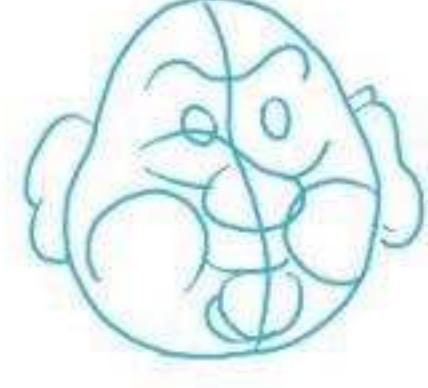
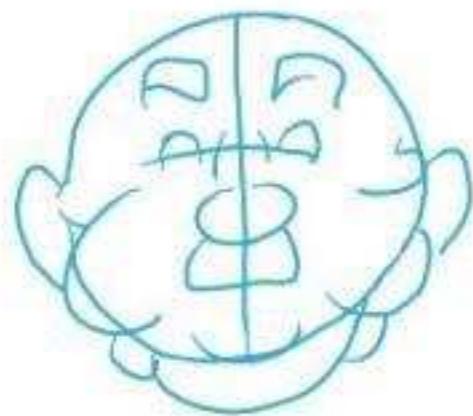
En primer lugar, si los primeros diseños que Vds. realicen no llegan a constituir la más pura expresión del arte, no hay que desanimarse por ello. Lo principal es que hayan asimilado “la idea”. Cuando Vds. comiencen a “sentir” la forma, podrán afirmar que ya están en el camino del éxito: luego sólo será cuestión de pulir lo hecho y practicar.

La línea media establece la “solidez” de la forma. La apariencia final del dibujo es el resultado de las formas básicas que Uds. han inscripto.

A medida que Uds. avancen en el estudio podrán controlar el “tipo” de cara, seleccionando los rasgos que permiten obtener el efecto deseado. Uds. sentirán la expresión aún antes de finalizar el dibujo

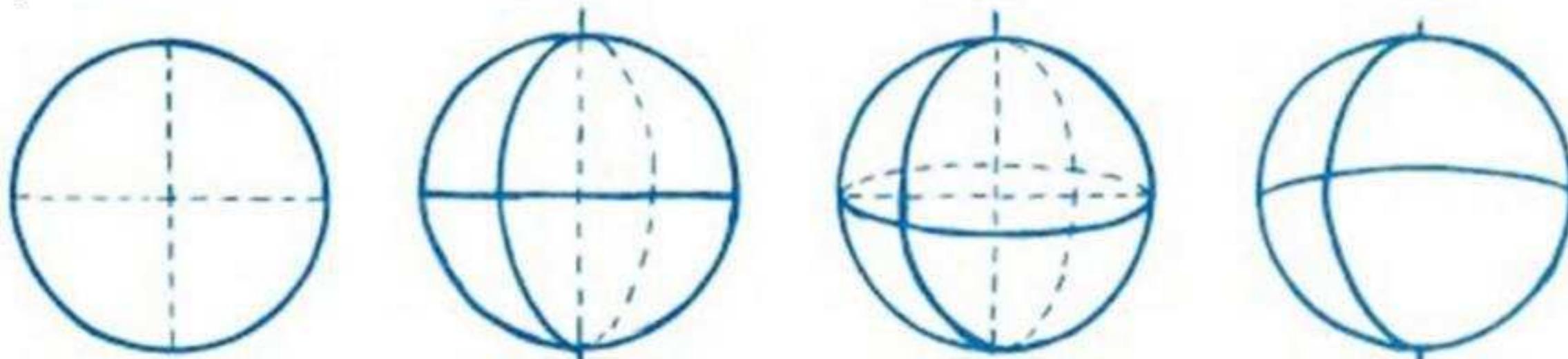
Muchos aficionados aprenden a dibujar solo una cara y machacan en ella hasta el cansancio, con este método Uds. nunca llegarán a nada; en cambio sí elevan, bajan, amplían o reducen, Uds. están “atacando” porque inventan formas. Uds. pueden variar la forma de la bola de muchas maneras, con lo cual se conseguirá una gran variedad.

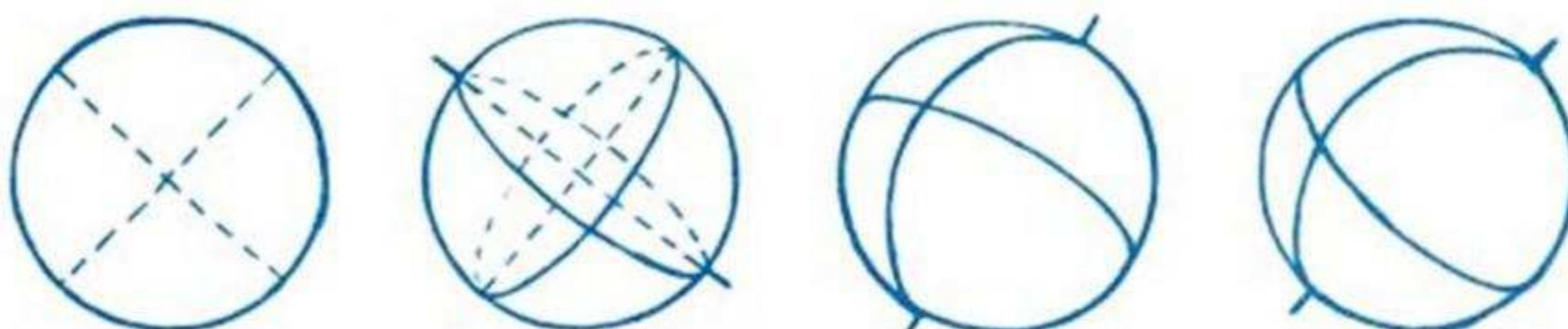
A esta altura de su curso, Uds. estarán en condiciones de crear así cualquier carácter que deseen, grande, corto, fino, gordo, alegre, triste, angular, regordete, huesudo, torpe. Es ahora que comenzaremos el desarrollo de la cabeza, en detalle. Recuerden que este es un punto muy importante.

LA BOLA “BLOOK”

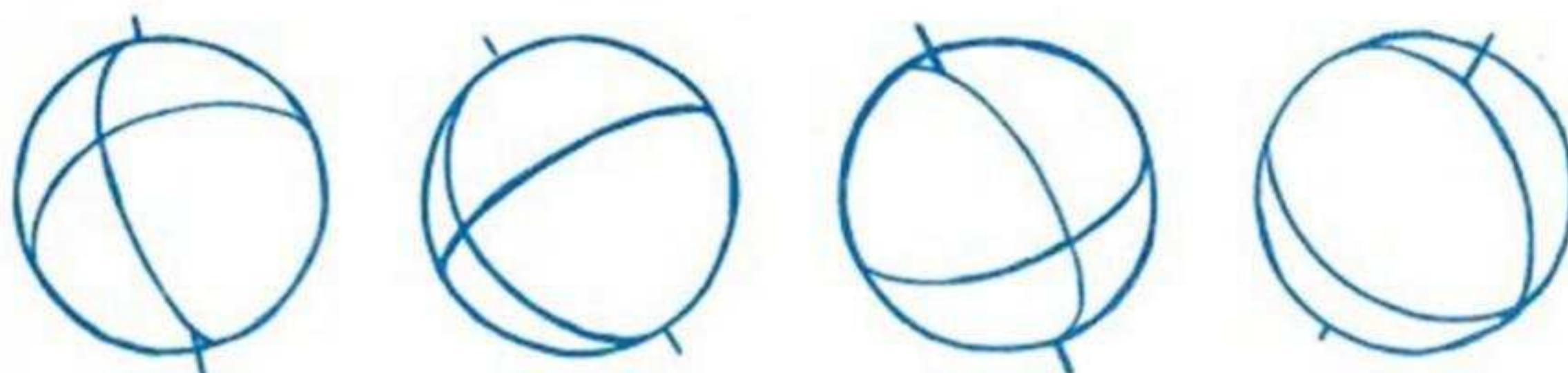
Vuelvan las páginas y observen nuevamente, en la 12, la hilera de bolas, de inmediato verán cuánto se ha adelantado y cómo ya estamos en camino hacia “grandes acontecimientos”. Vuelvo a insistir que la práctica debe ser intensa.

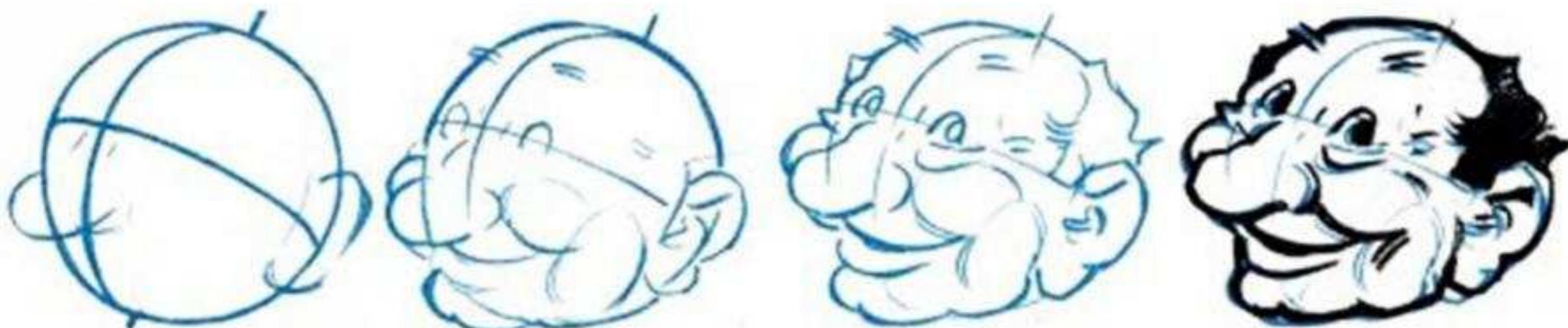
Usen sus ojos para determinar donde colocar las curvas con el fin de dividir la bola.

Las divisiones no necesitan ser perfectas, pero la práctica lo conseguirá.

Observen cuantas posiciones Uds. pueden dibujar. Coloquen siempre el eje.

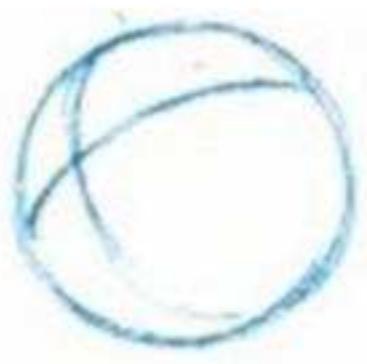
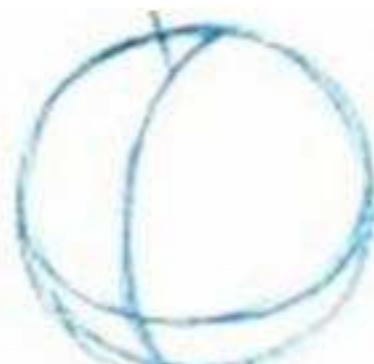
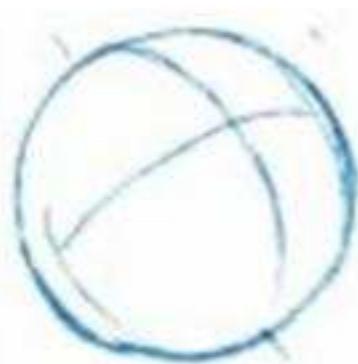
Empleen un compás o una moneda si así lo desean, hasta tener la idea.

Cuanto mejor dibujen estas bolas, en cualquier posición, tanto mejor le saldrán luego las figuras basadas en ellas. La línea que se extiende desde la parte superior a la inferior es la “línea media” de la cara. La línea horizontal, el ecuador, es la línea de los ojos, estableciendo también la posición de las orejas.

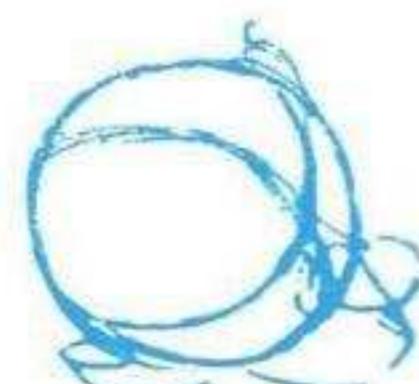
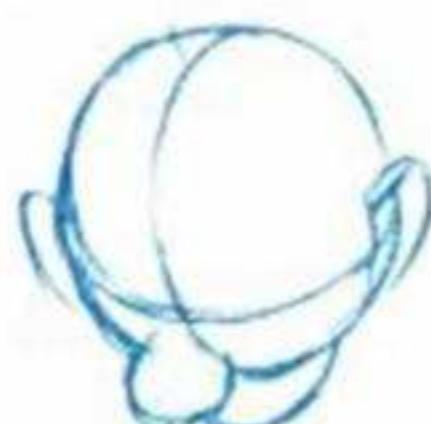
AHORA PRACTÍQUESE EN ESTOS “BLOOKS”

LA MEJOR FORMA DE DIBUJAR ALREDEDOR DE LA BOLA

Dibujen la bola. Inclínenla a cualquier ángulo.

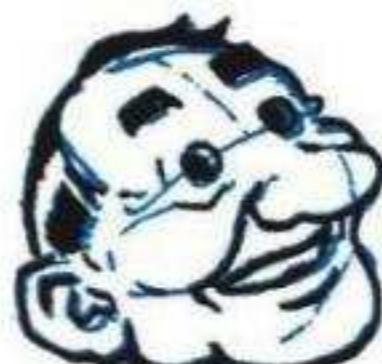
Coloquen la nariz, las orejas y la barbilla.

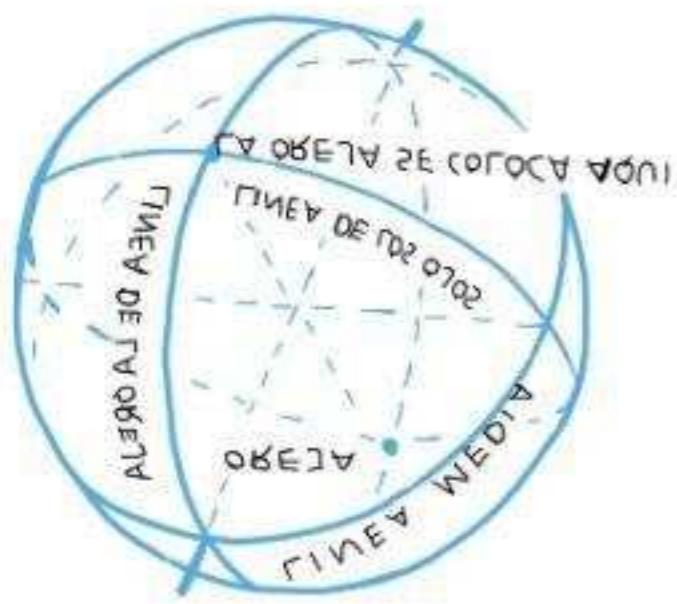
Ahora los ojos, la boca, las mejillas, las cejas.

Borren "sin asco". Buscando la forma definitiva se le ocurrirán otros detalles.

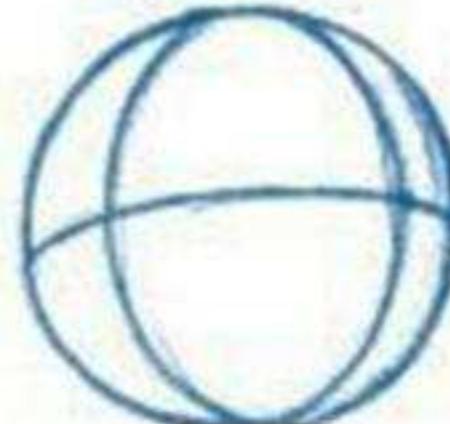
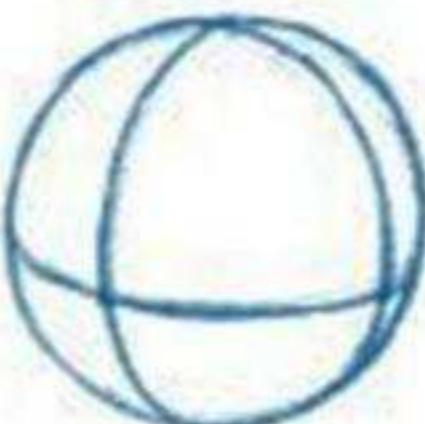
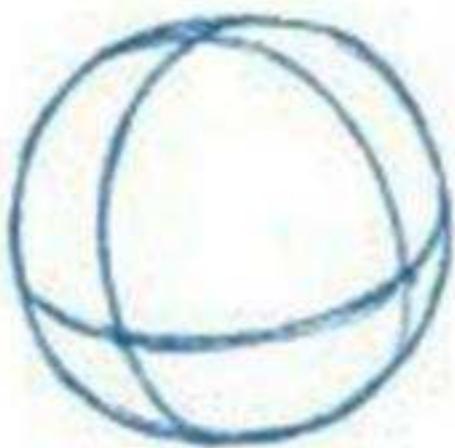

Cuando todo esté listo, apliquen el negro.

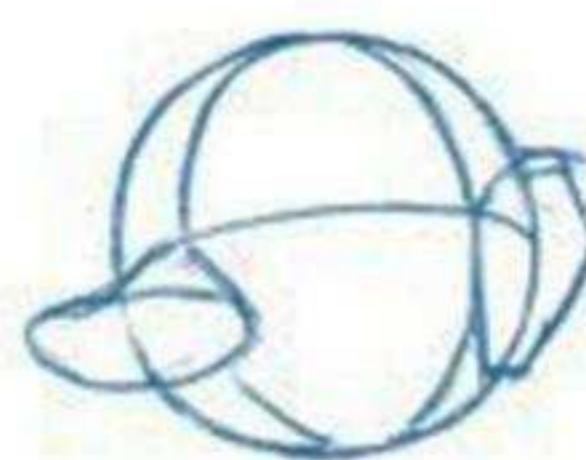
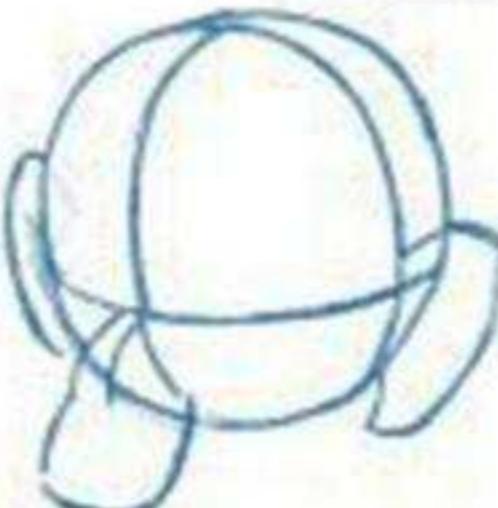
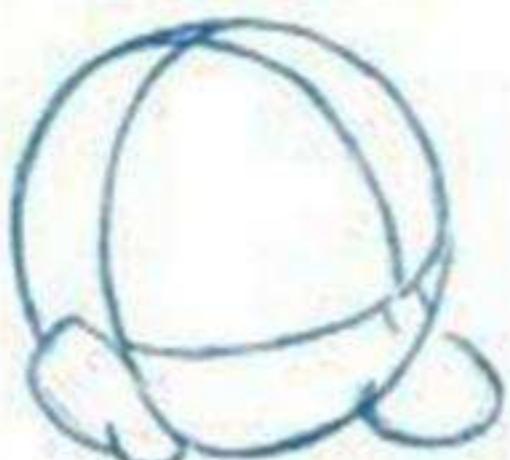

AHORA AGREGUEMOS OTRA LÍNEA A LA BOLA

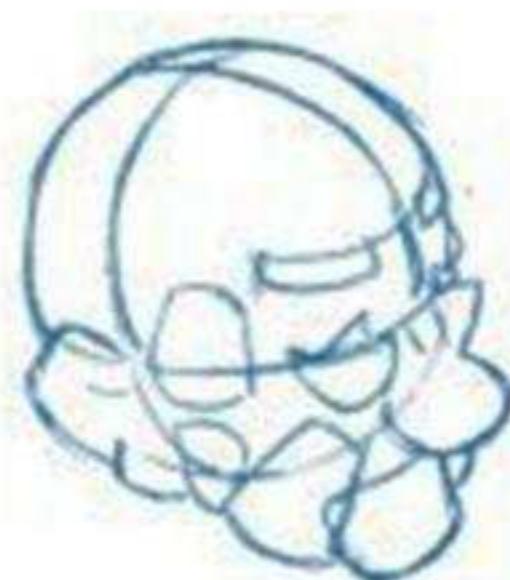
Observemos el diagrama. La última línea rodea completamente la bola, a través del eje en cada extremo, y corta la línea de los ojos justo a la mitad del camino a cada lado de la línea media. La oreja se acopla a la cabeza en el punto de intersección de la línea de los ojos y la línea de las orejas.

Dibujen en la bola a pulso.

Coloquen la nariz y las orejas

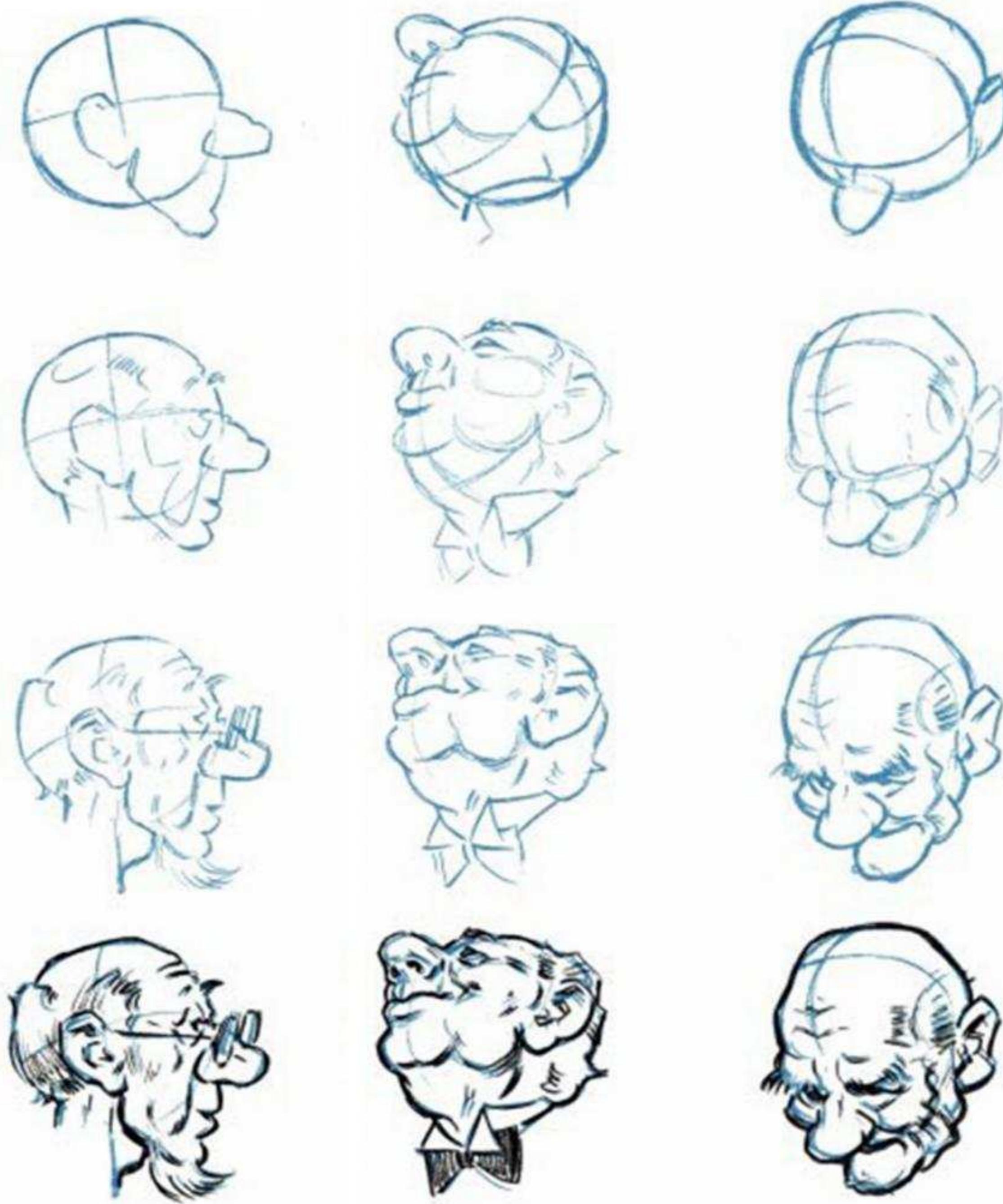

Inventen formas.

NO EXISTE LÍMITE PARA LA VARIEDAD

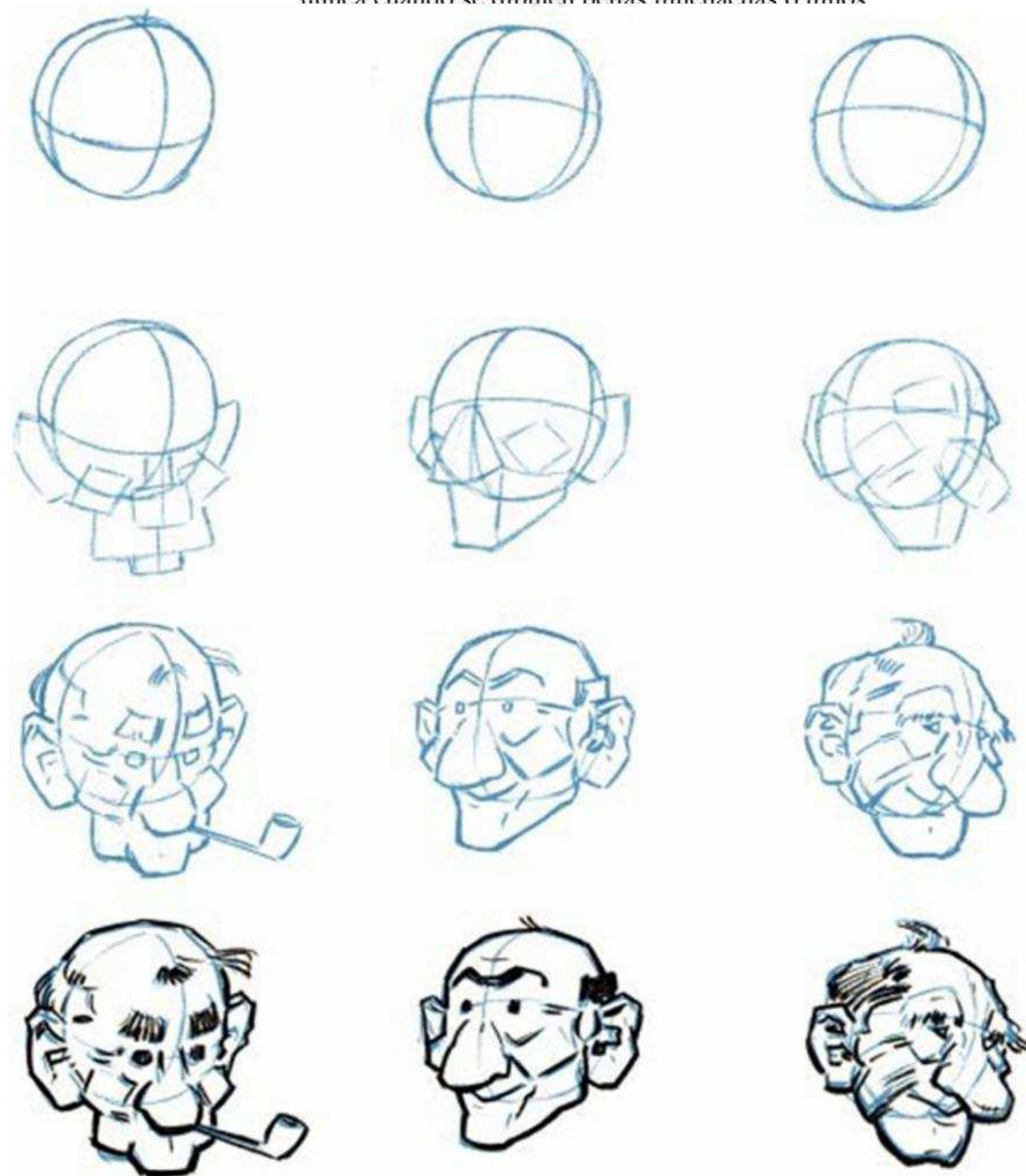
Estoy más ansioso por saber si Vds. han “captado” el método y si son capaces de crear sus propias formas, que si copian bien las mías. Pero, desde luego, el punto de partida debe ser copiar mis ejemplos.

Construyan la cabeza desde el cráneo hacia abajo. Es el único sistema satisfactorio. Podrán observar, por otra parte, que la bola determina la pose de la cabeza. Las piezas o elementos que se agreguen, determinarán su “carácter”.

EL SISTEMA DE “BLOQUES” ESTABLECE EL CARÁCTER

Las formas en bloques se combinan perfectamente con las redondas. Es una idea excelente efectuar las líneas finales en forma angular aun cuando constituyendo formas en conjunto, esto proporciona una sensación de huesos y solidez de carácter. Esto, por el contrario, no se deberá hacer nunca cuando se dibujen bellas muchachas o niños.

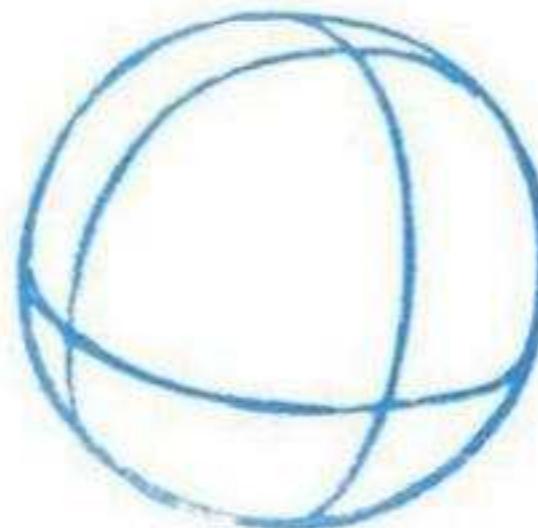

Ahora tengo una sorpresa para Vds, En lugar de dibujar todas estas cabezas fantasmagóricas, veamos algo real. Para ello yo posaré para Vds.

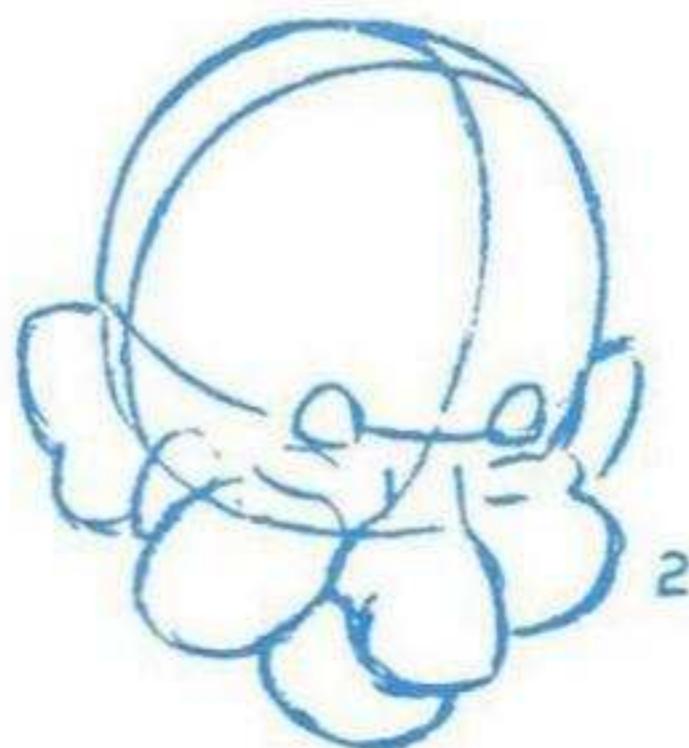
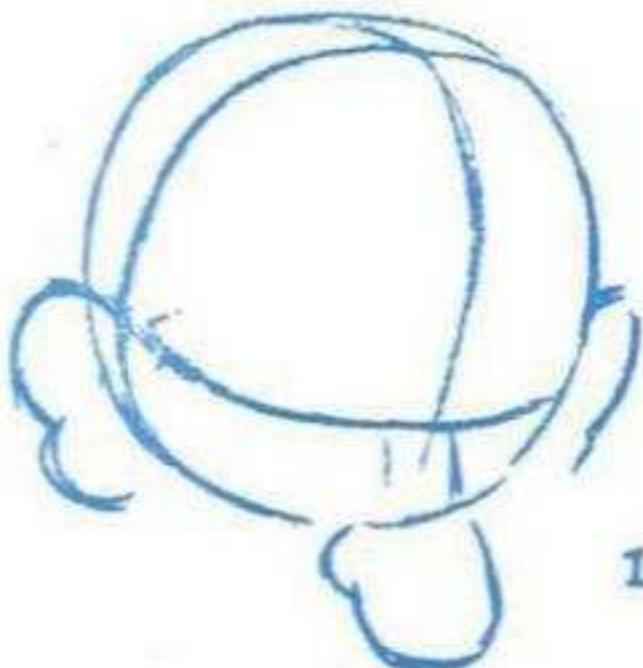
BLOOK POSA

Vds. no tienen ni la menor sospecha de ello, pero yo he estado observando por encima de vuestro hombro todo el tiempo. No se asusten, todo lo que han hecho es absolutamente correcto. Yo confío que por ahora Vds. no tienen ninguna duda.
Ahora prueben ensayar conmigo y sorpréndanse a sí mismos. Realmente, yo soy muy fácil de hacer.

Esta es la posición de la bola.
Dibújenla cuidadosamente.

Francamente, no sé qué decirles.
¿Yo he hecho artistas de Vds. en tan poco tiempo?
Ya tienen la primera prueba de lo que son capaces
de hacer, pero por favor no se consideren satisfechos.
Lo mejor está todavía por hacer.

DIFERENTES EXPRESIONES

La expresión es producto de una interpretación personal y constituye el más grande escollo del término medio de los aficionados. Yo he preparado una "tabla de expresiones" para su rápida consulta.

Desde luego las diversas caras varían, pero existen Elementos fundamentales que se presentan para cada clase de emoción. Un hombre gordo se sorprende en la misma forma que uno delgado. Esto establece para Vds. una base para expresar las diversas emociones, cualquiera que sea el tipo de facción.

Aburrimiento

Ira

Furia

Melancolia

Angustia

Temor

Sorpresa

Suspicacia

Disgusto

Horor

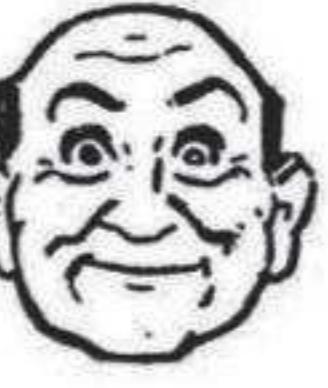
Desneño

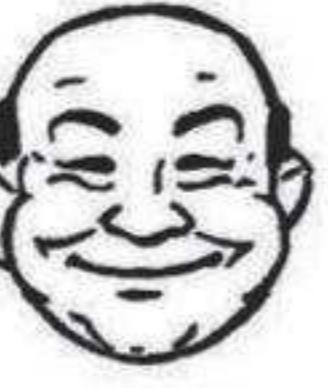
Remordimiento

Espectación

Júbilo

Placer

Delectación

Alegría

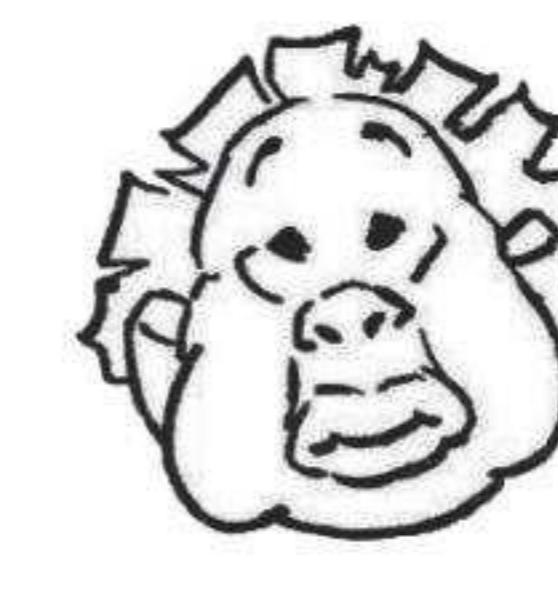

Hilaridad

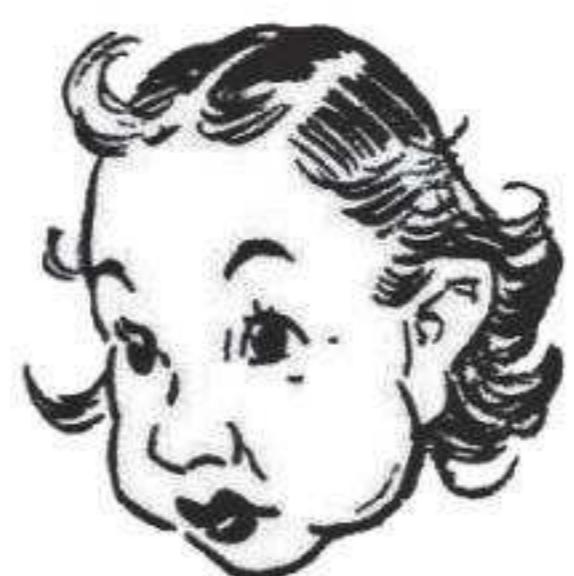
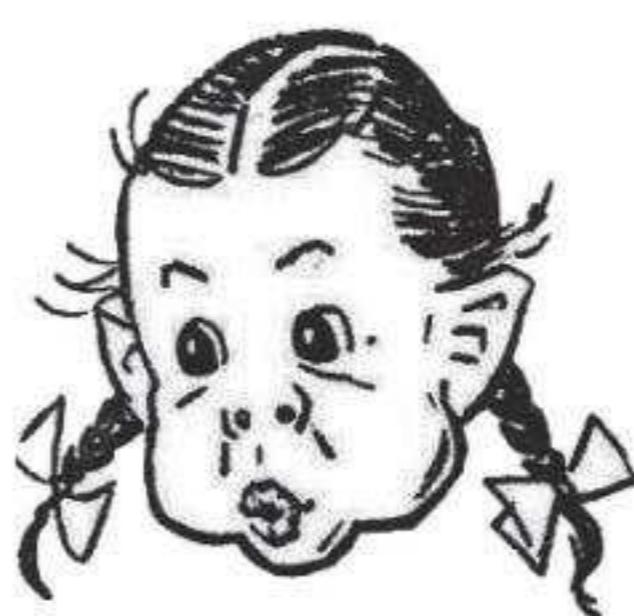
BEBES

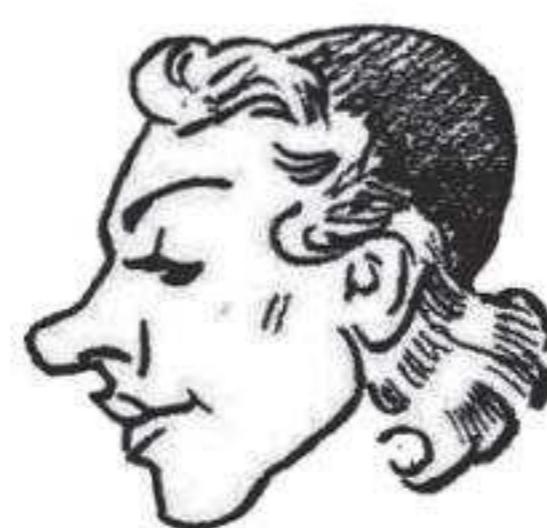
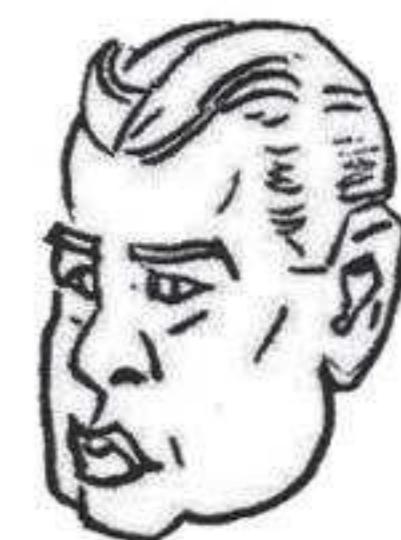
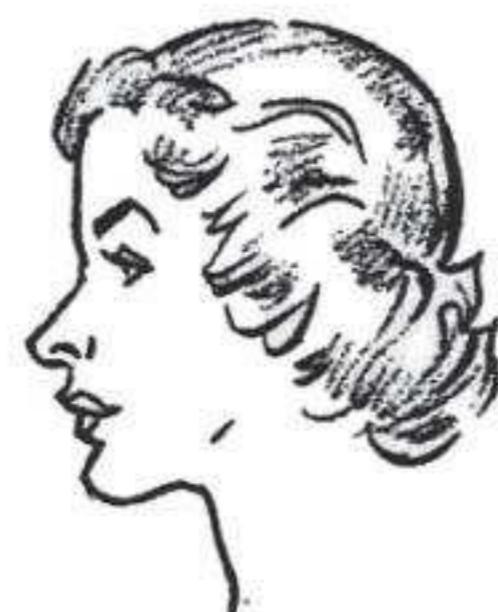
RAPASES

VEINTE INFANTES

JUVENTUD, DIVINO TESORO

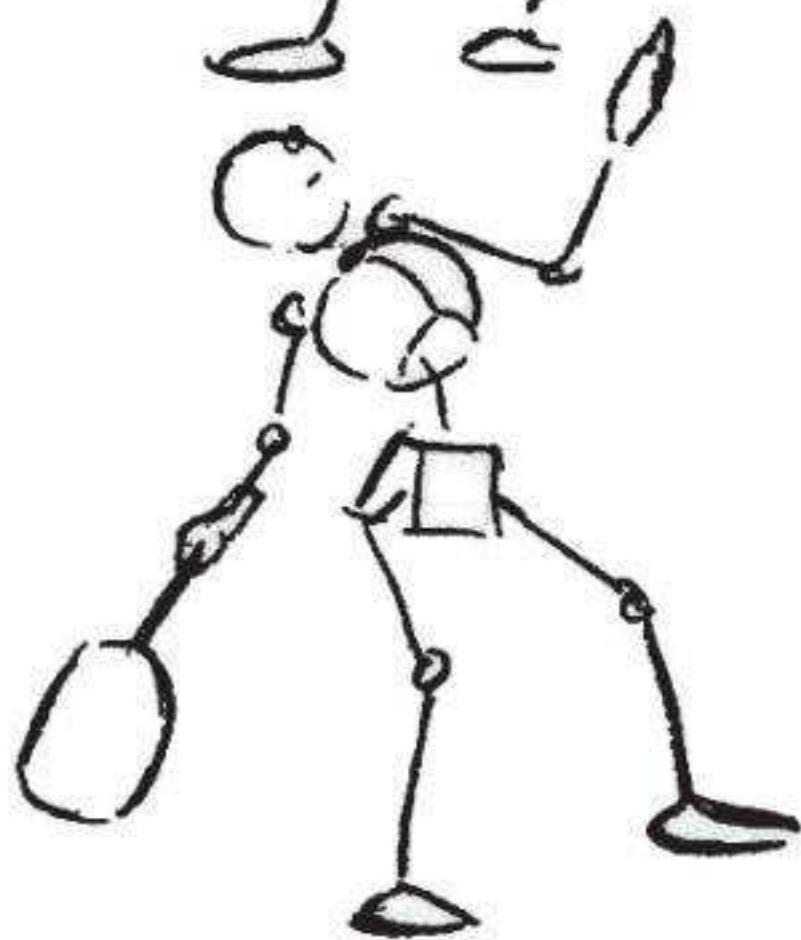
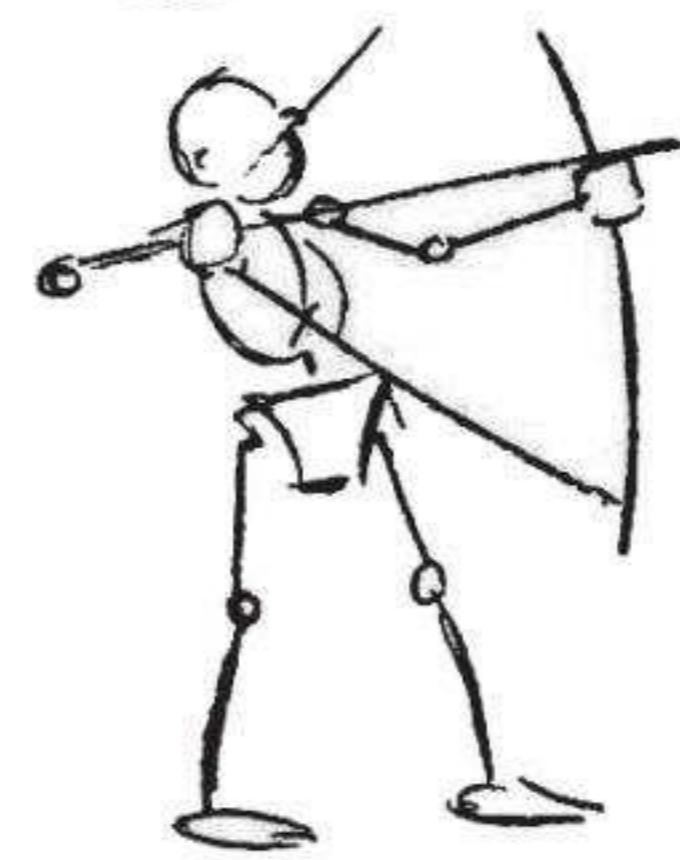
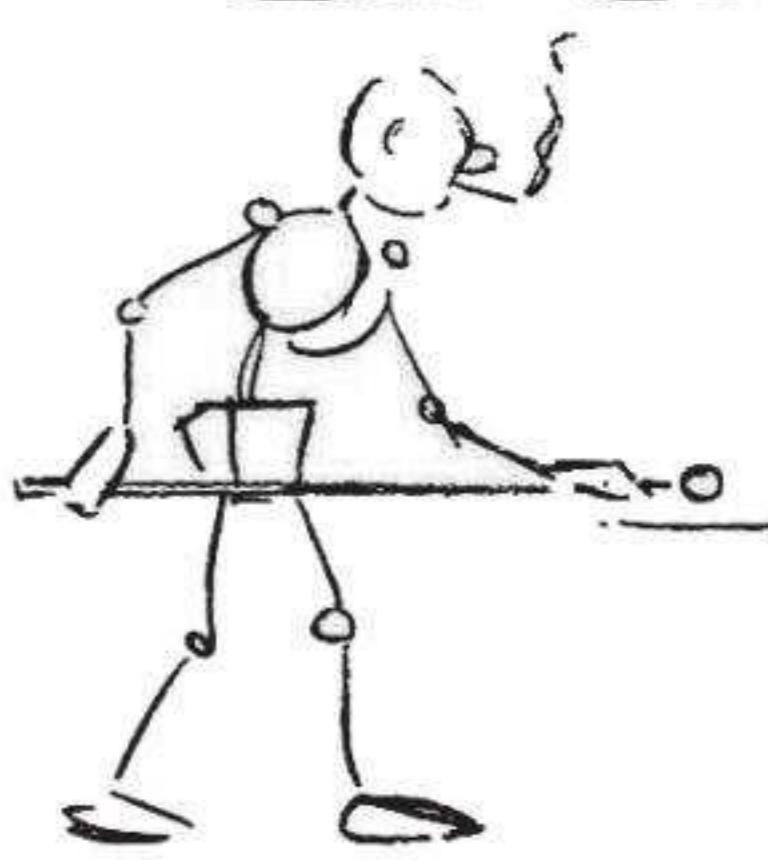
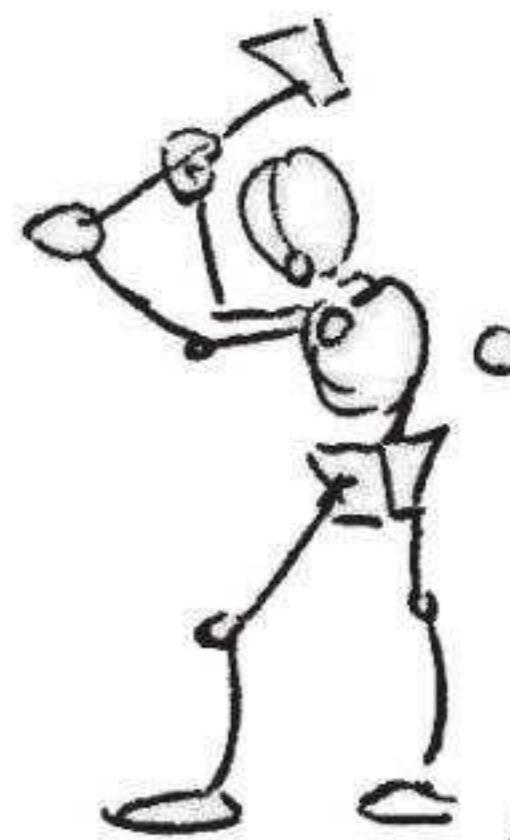
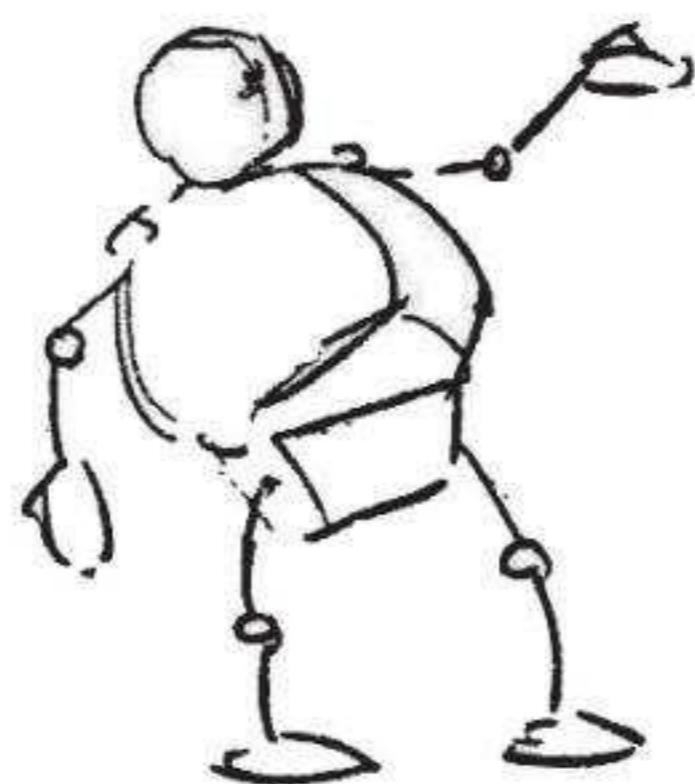
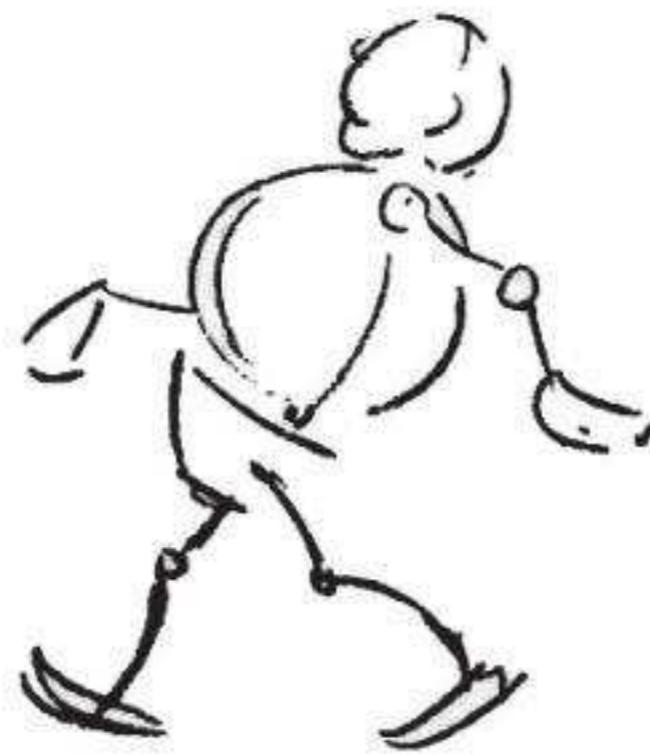
!OH MUCHACHOS!
!AHORA VIENE LO BUENO!

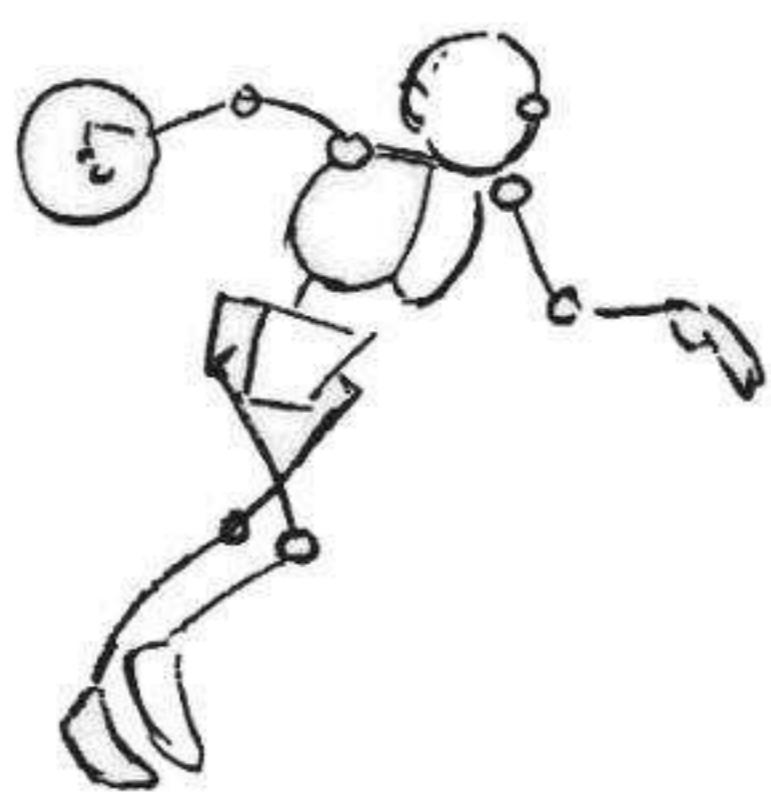
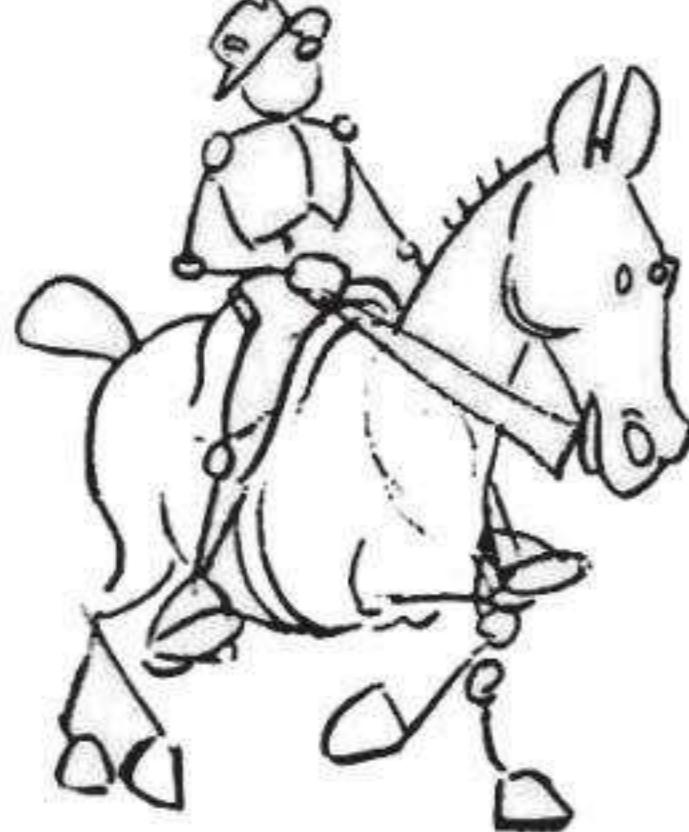
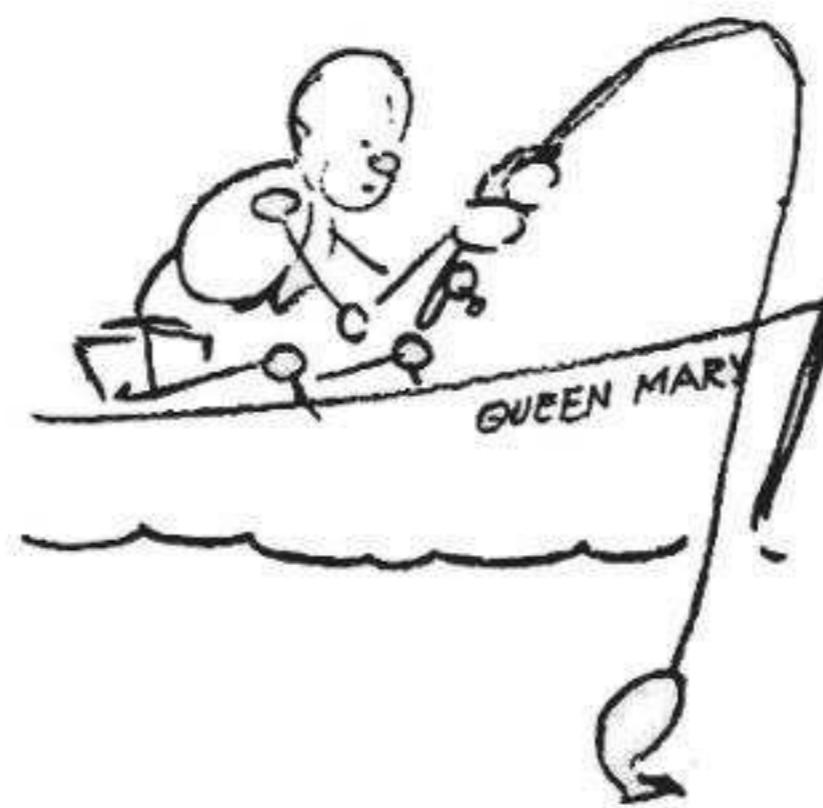
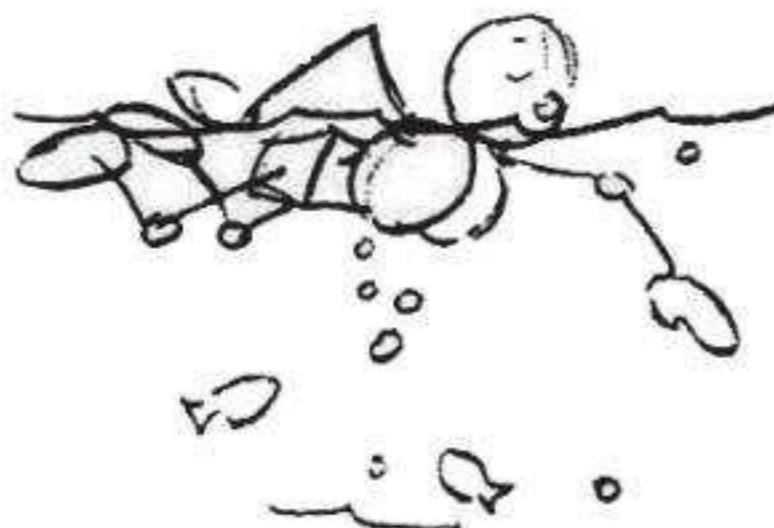
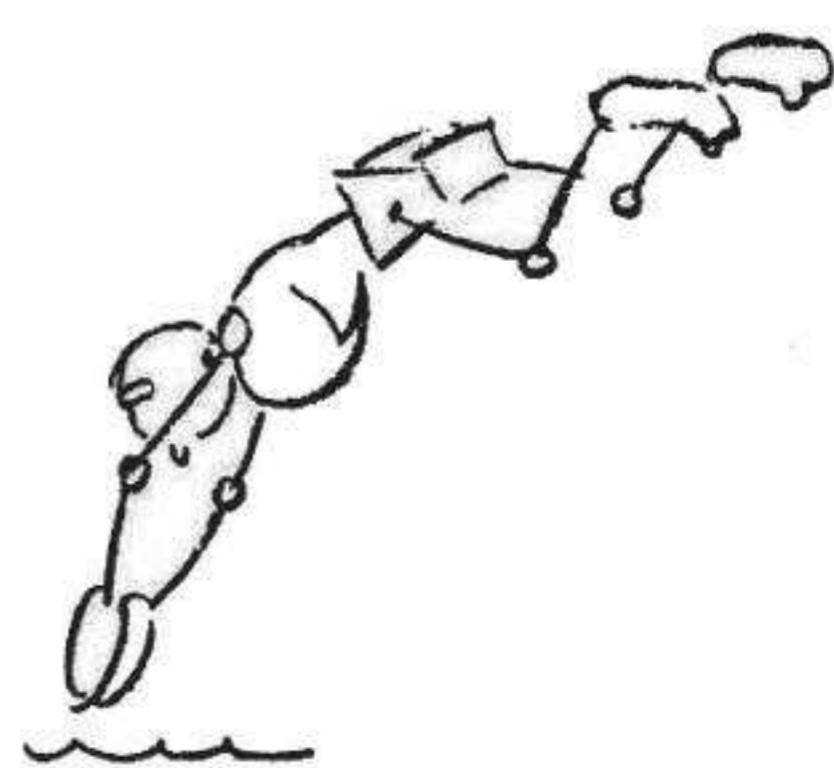
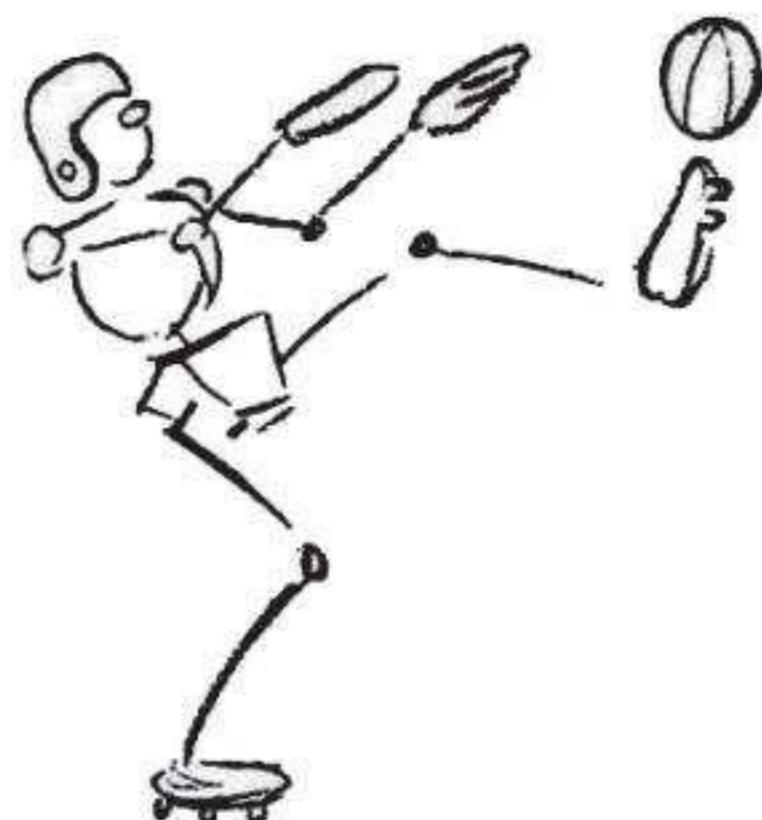
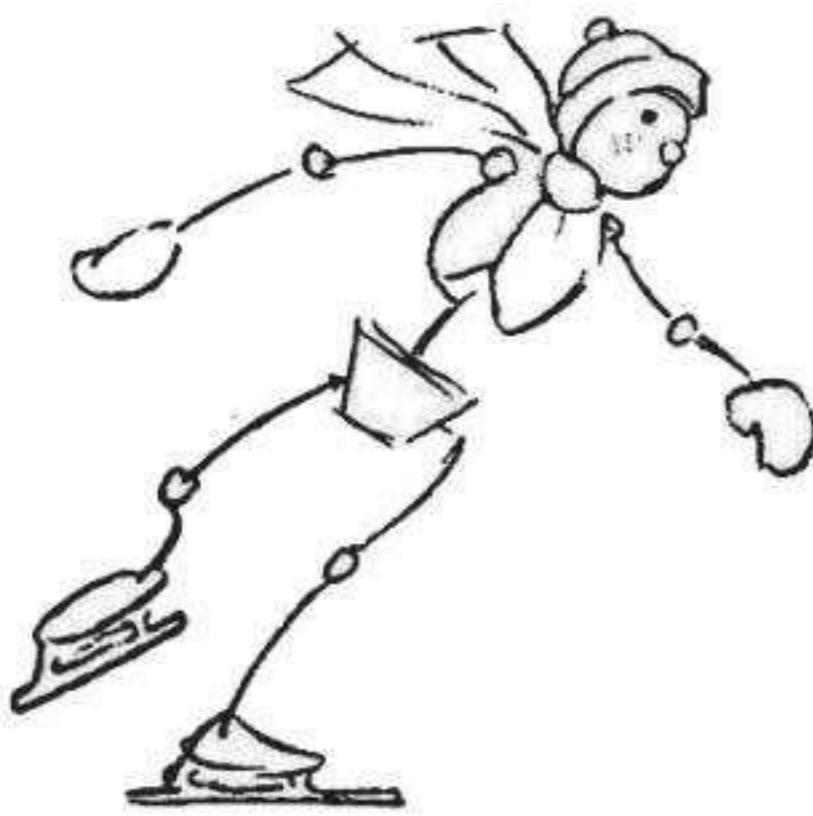
COLOCANDO LA CABEZA EN EL CUERPO
Segunda Parte

ENSÁYENSE ALGUNOS DE
ESTOS DIBUJOS

DESPUES DE ENSAYAR ESTAS FORMAS
INVENTEN NUEVAS

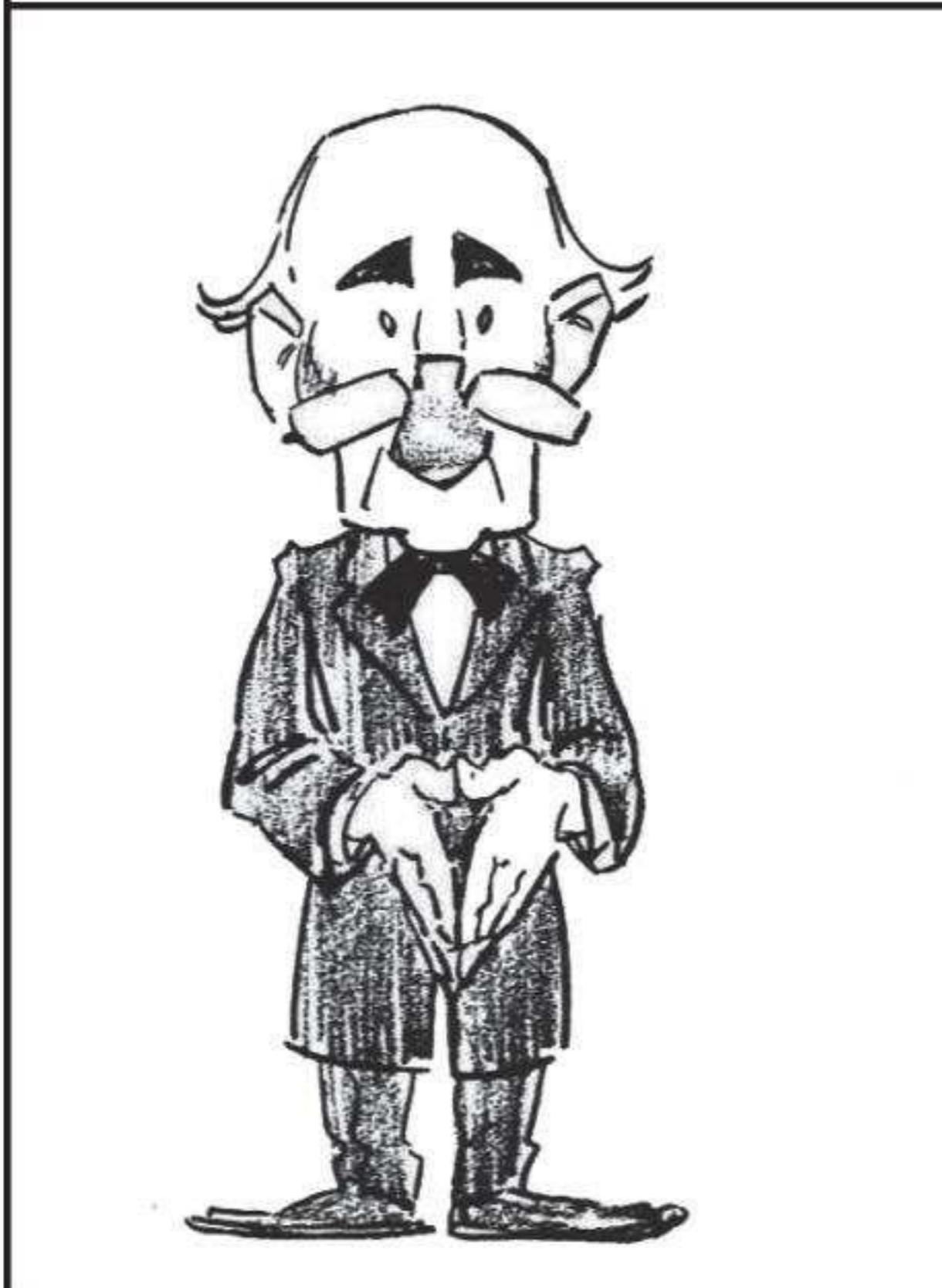
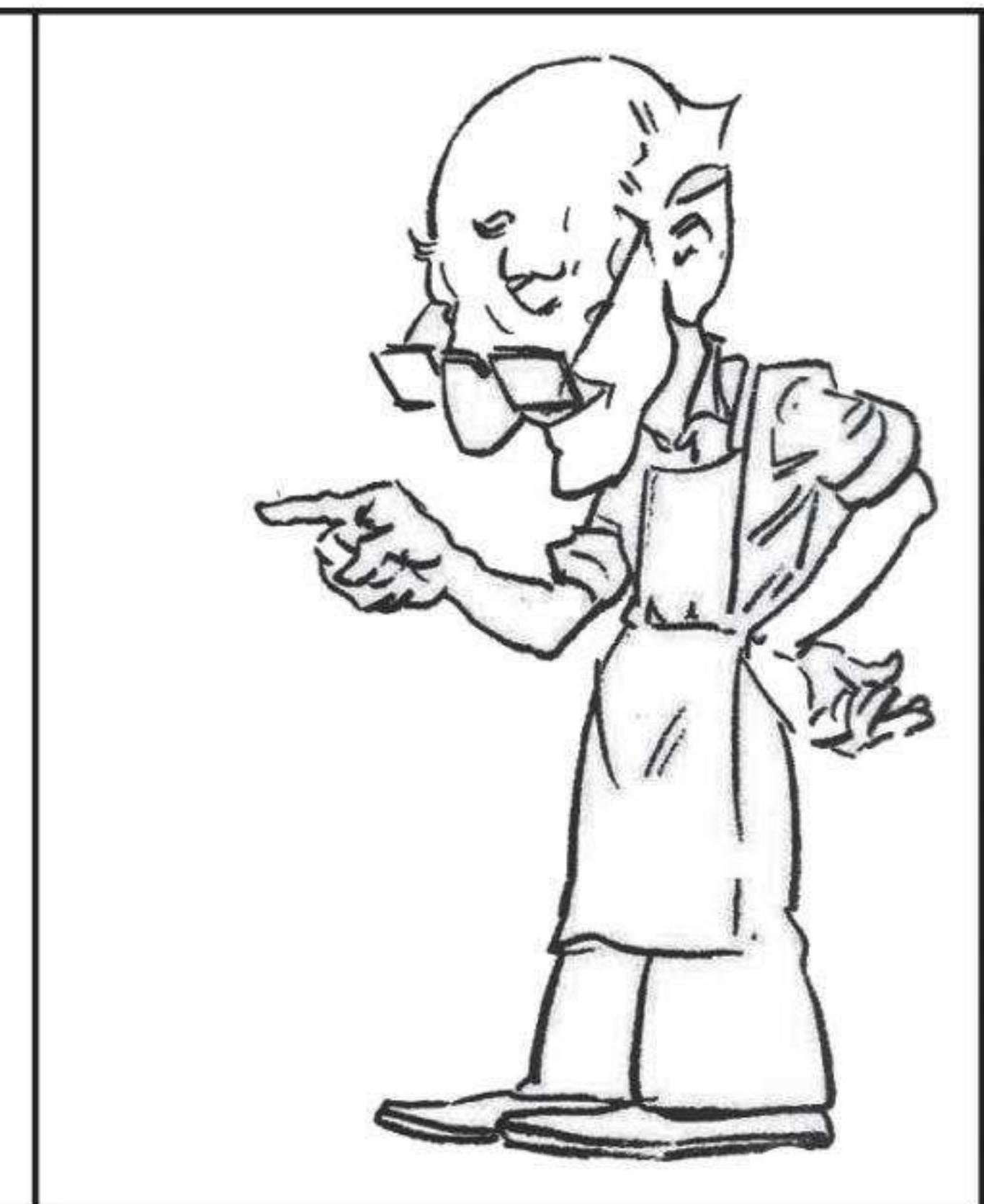
TRATEN DE DIBUJAR ESTOS MODELOS

EXPERIMENTEN CON ESTOS
MODELOS

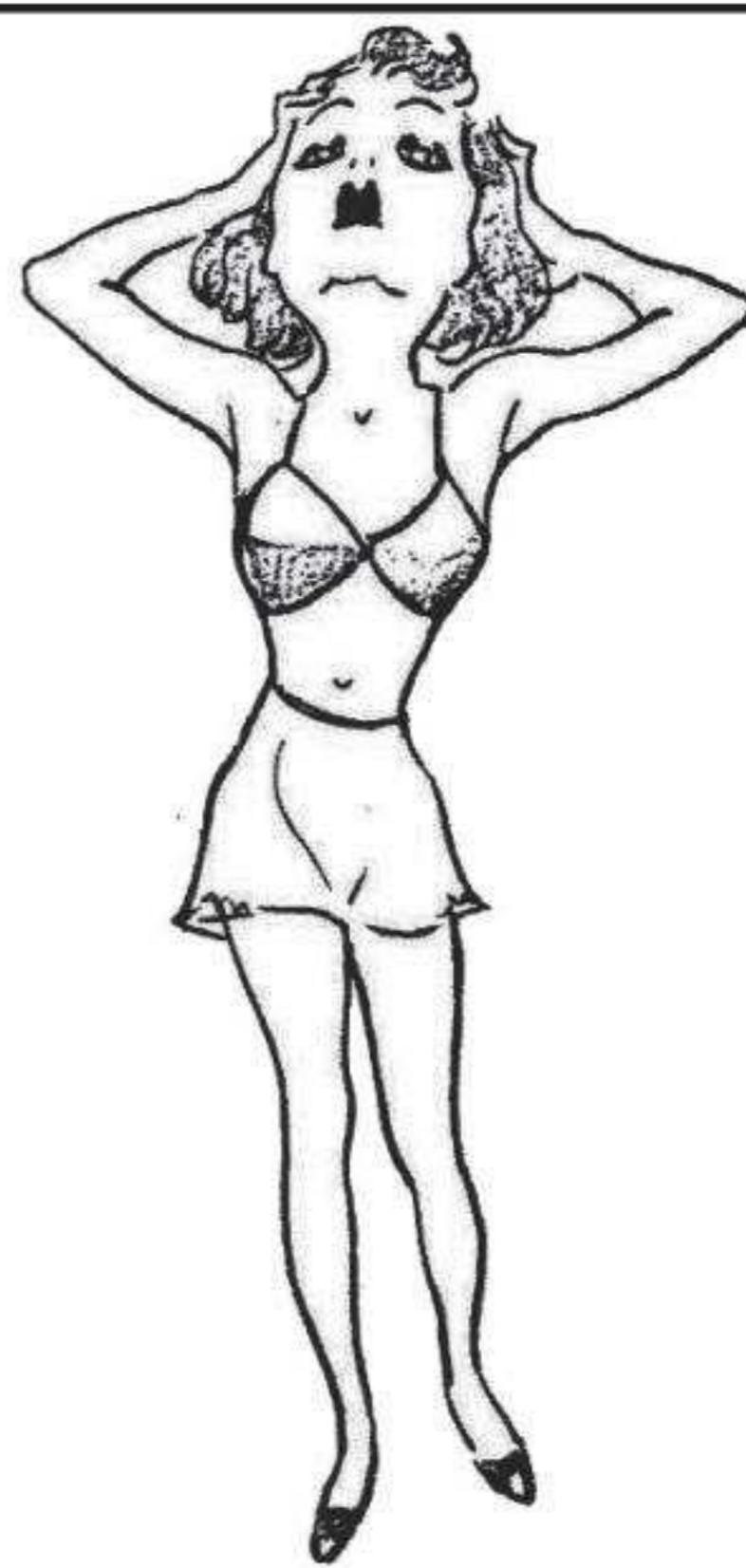
CADA VEZ CON MAS CONFIANZA

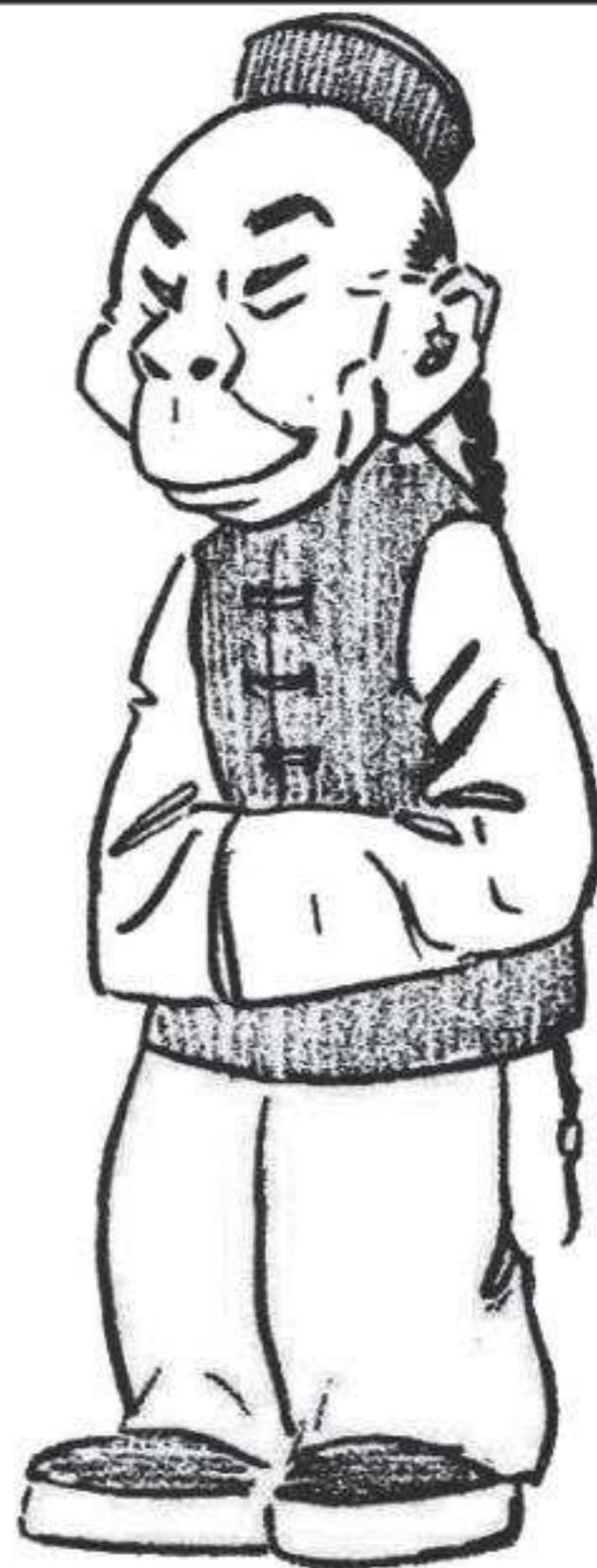
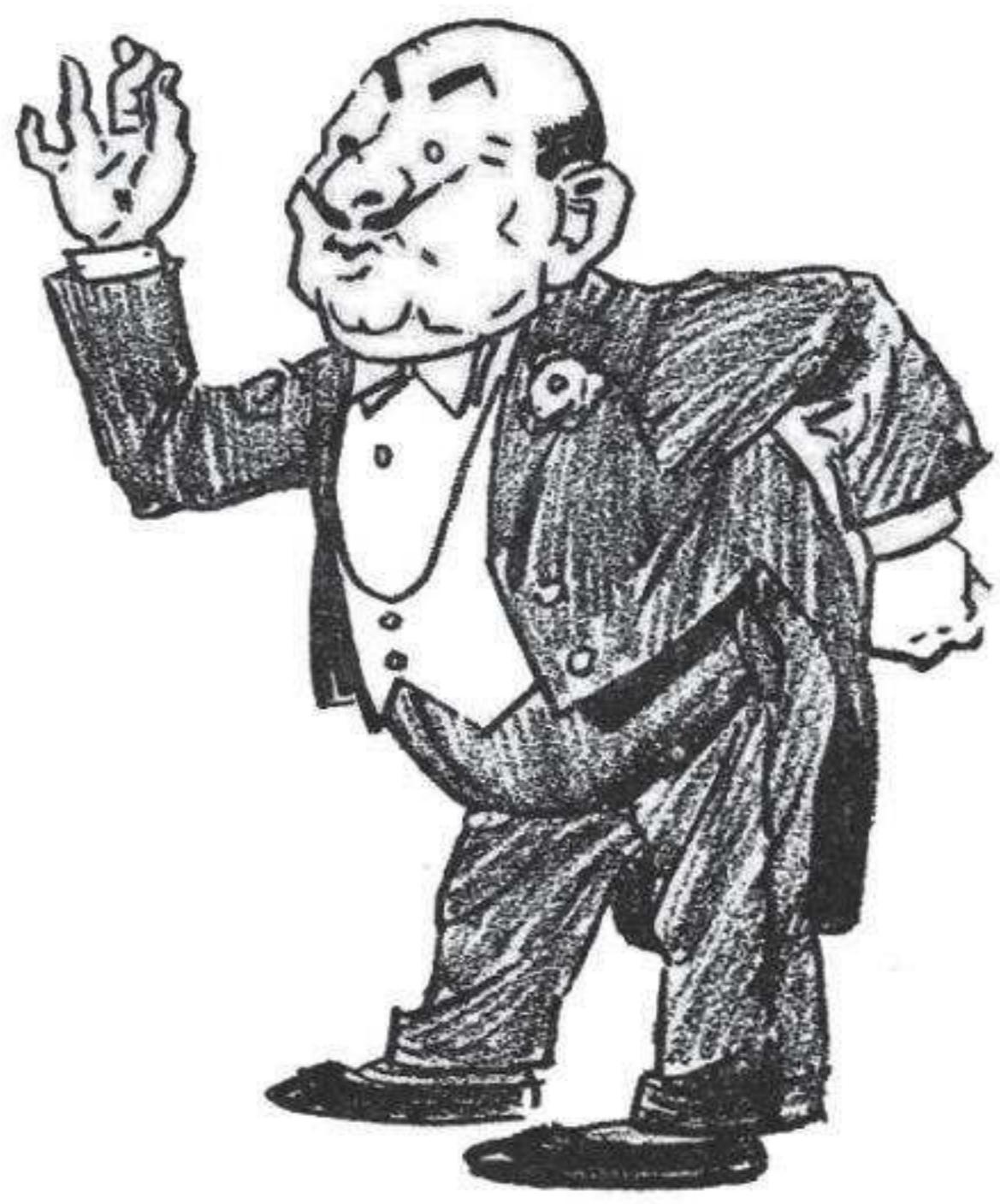
INTERESANTEZ ESTOS MODELOS
¿VERDAD?

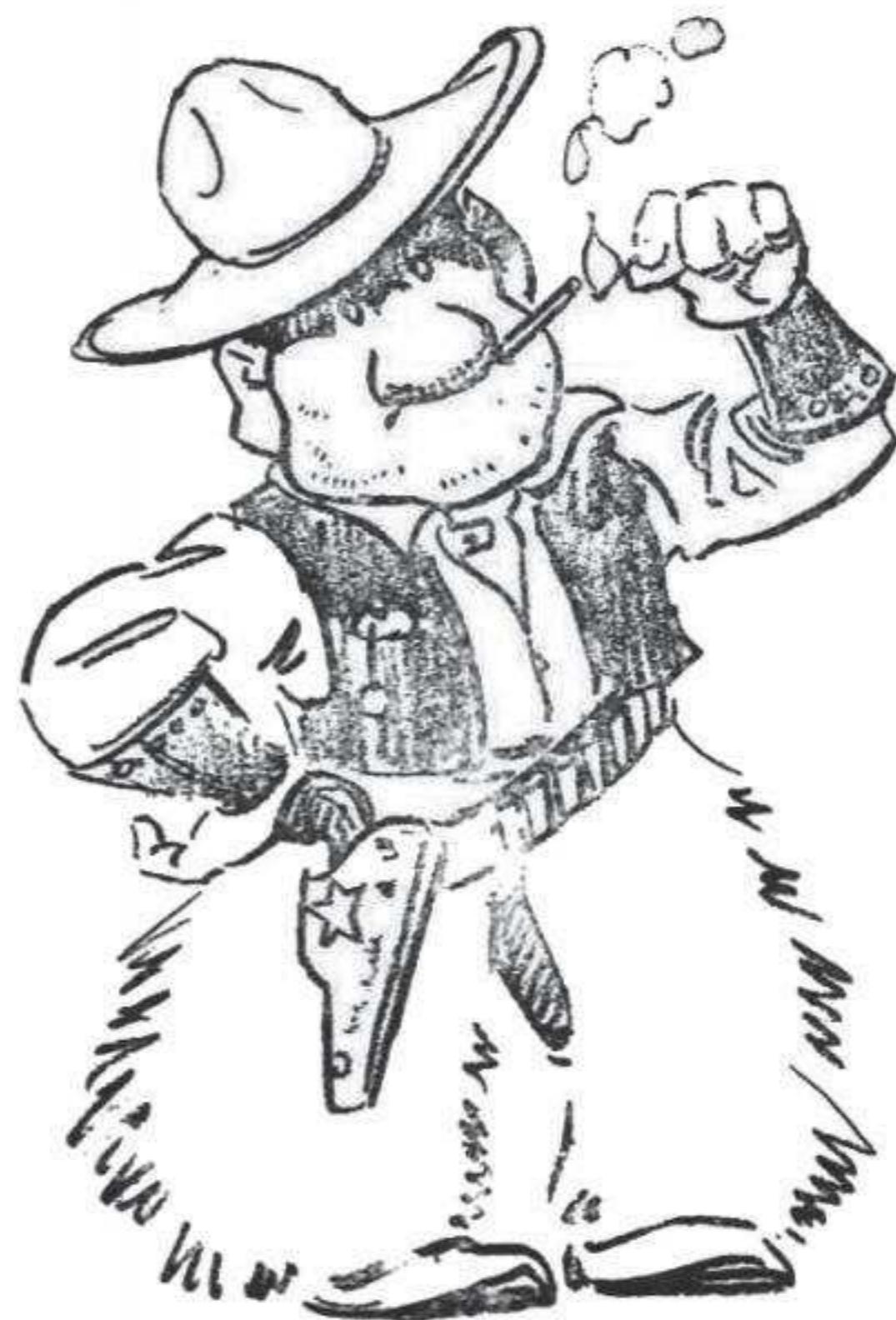
CONSULTEN ESTOS DIBUJOS
¡PERO NADA DE COPIAR, EH!

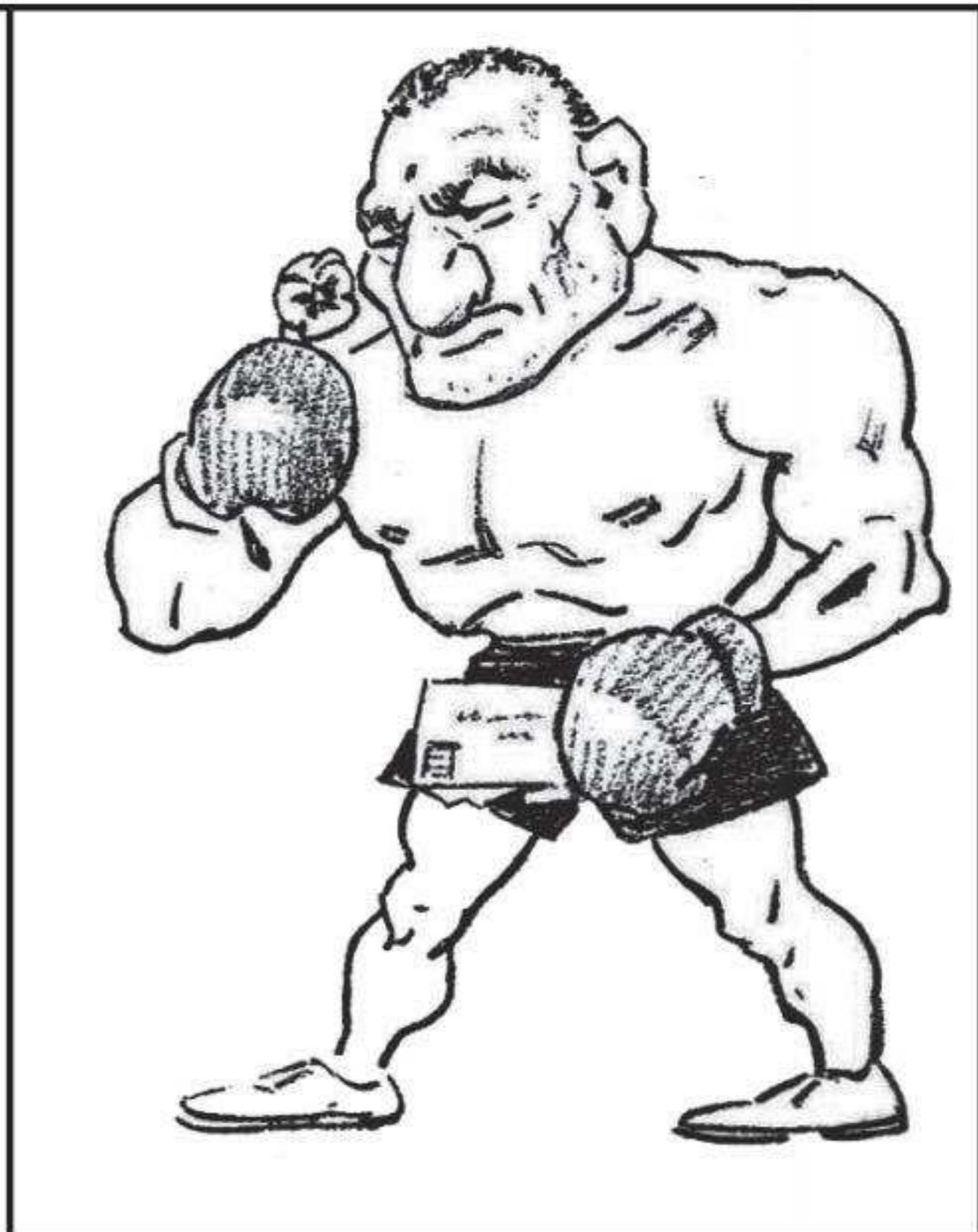
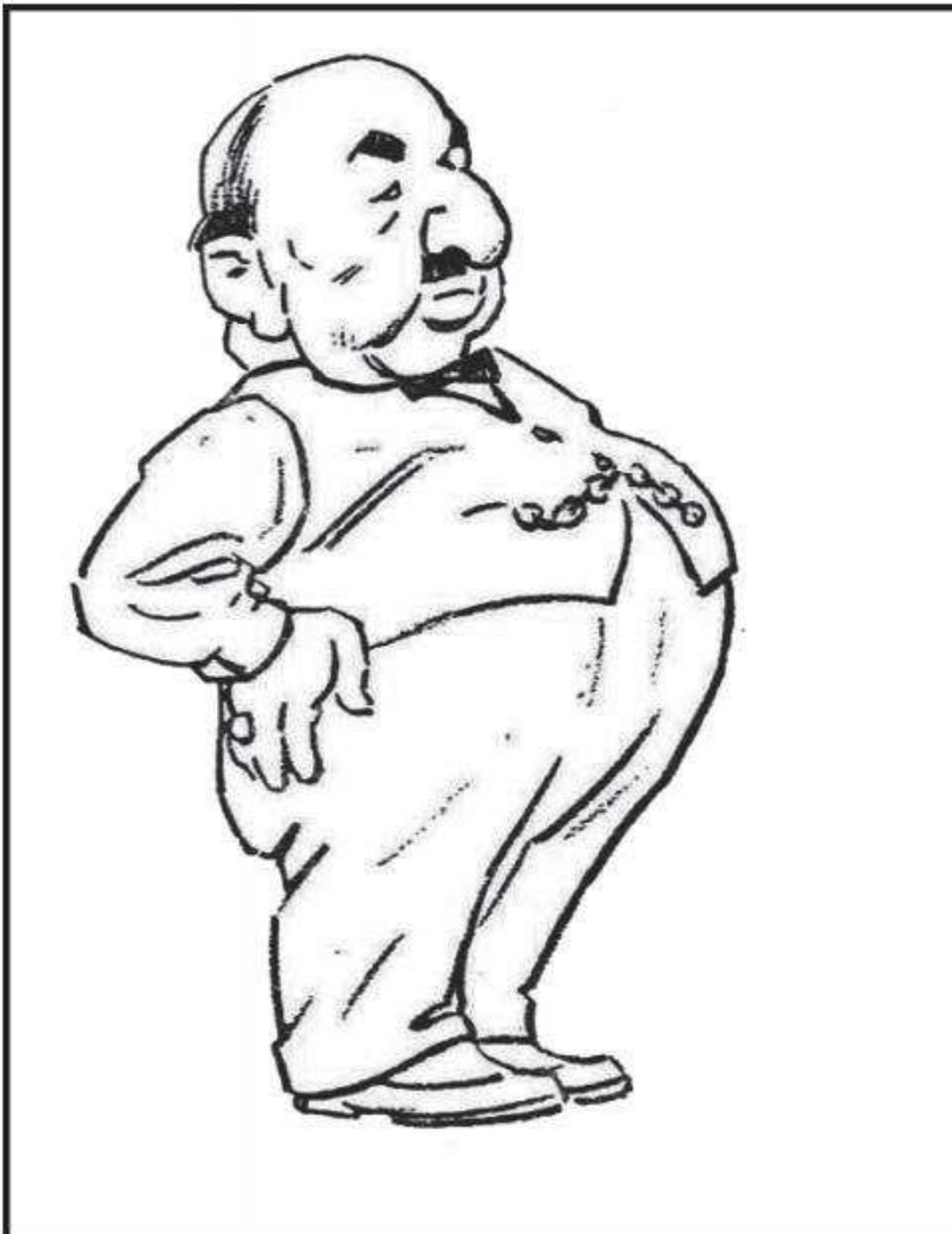
AHORA VEAMOS LAS
DIVERSAS RAZAS

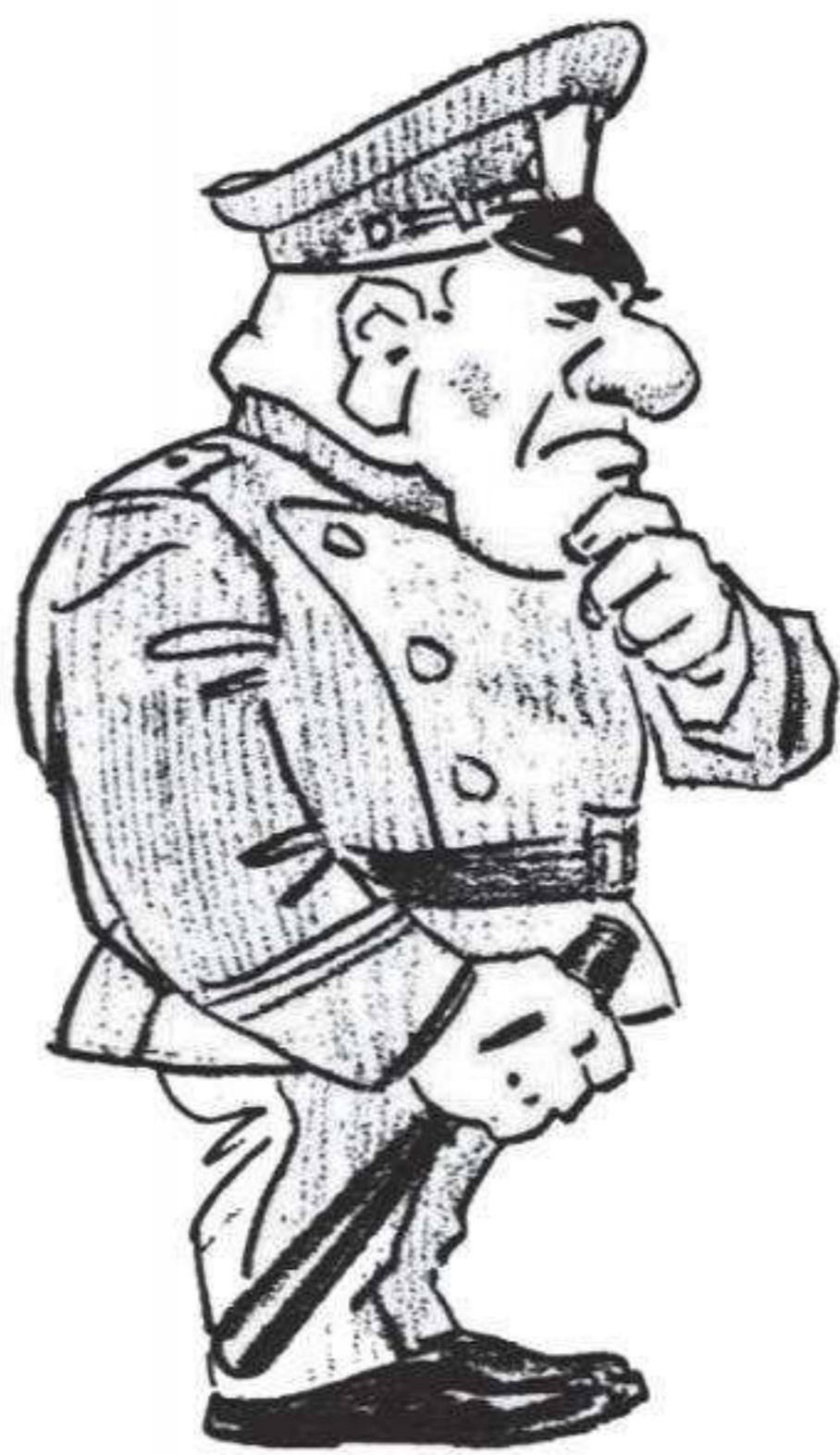
A TODOS ESTOS DIBUJOS PUEDEN
APLICARLES NUESTRO MÉTODO

TAMBIÉN A ESTOS

EN MEDIO DE NUESTROS MORTALES

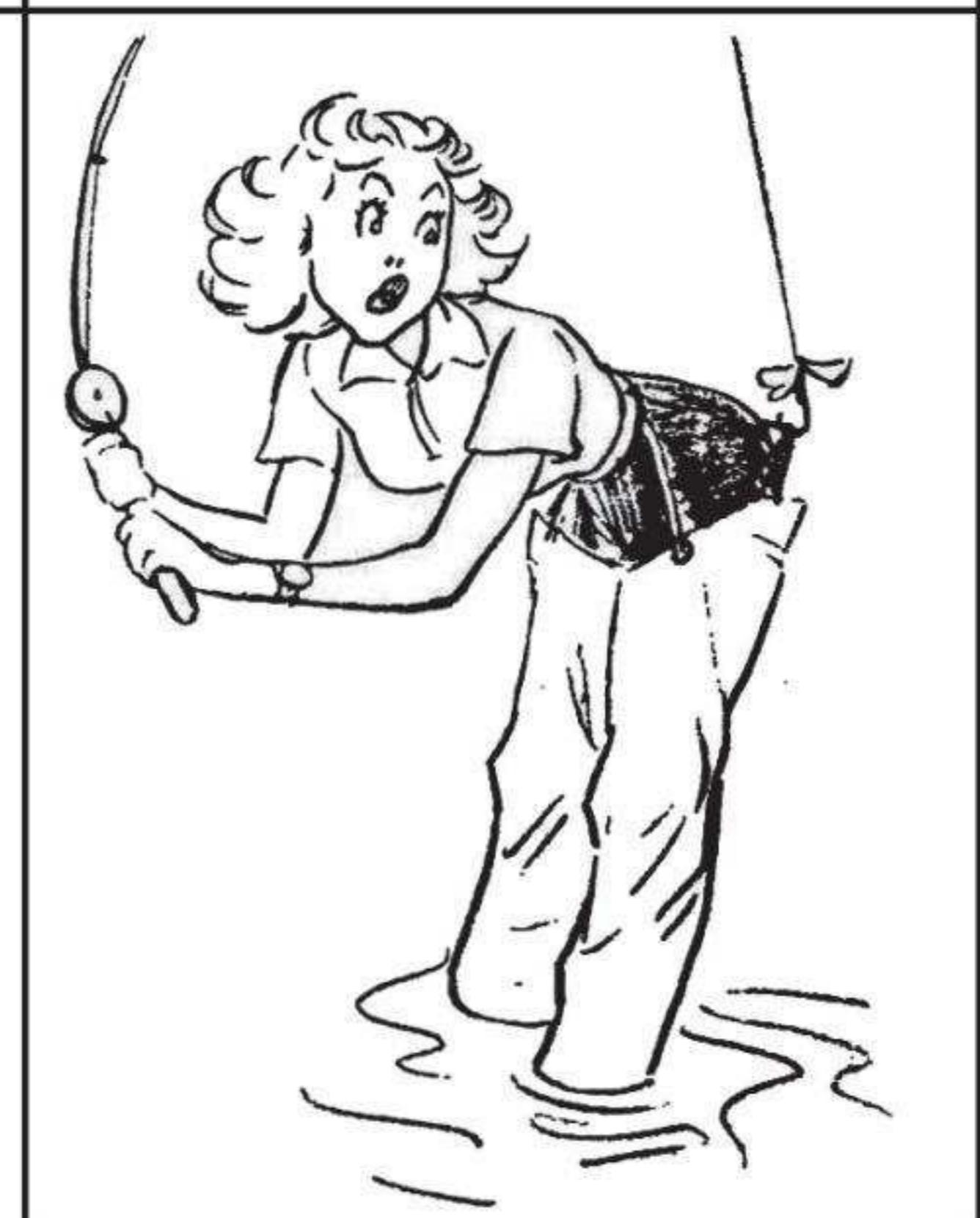
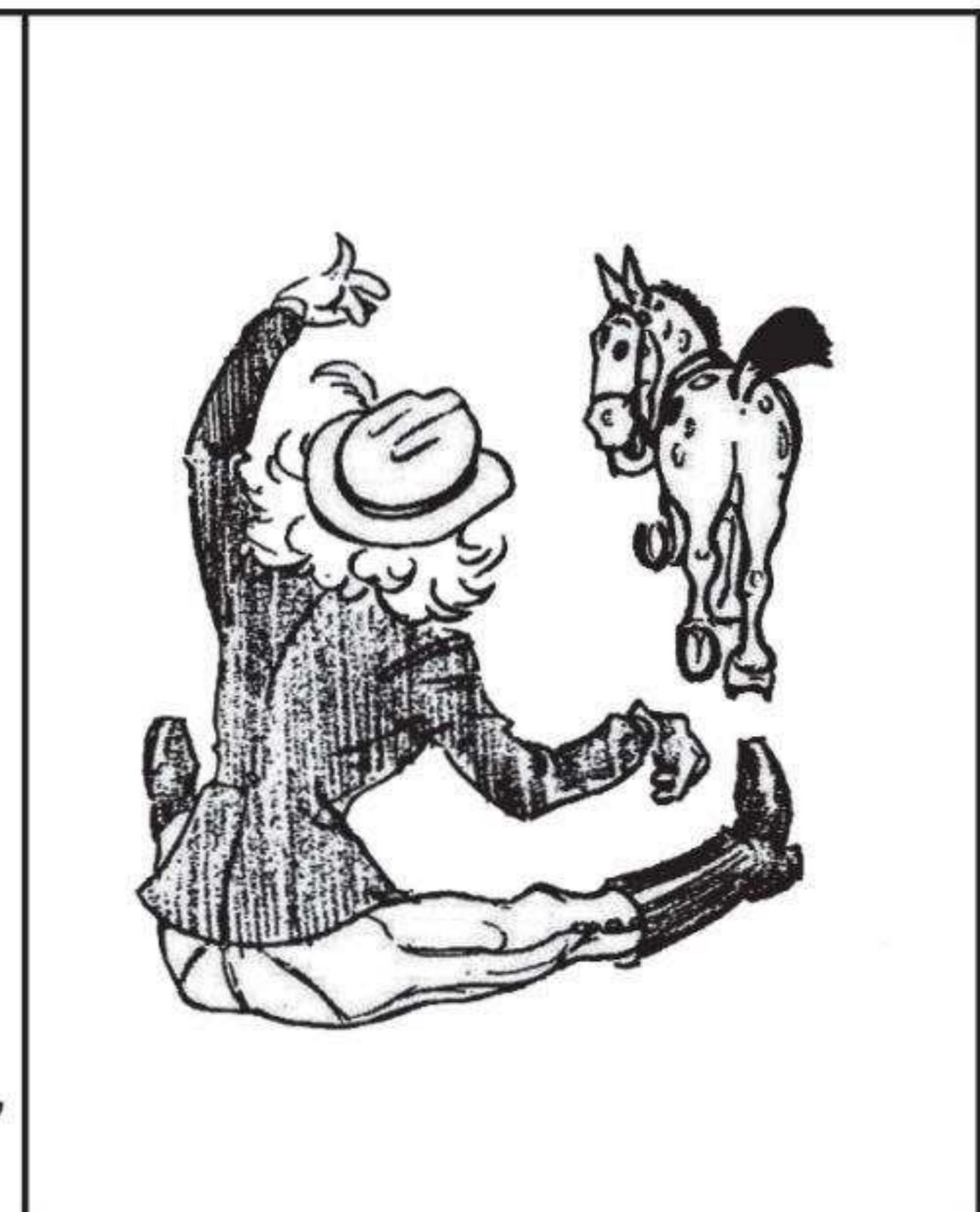
EN LA CHACRA

CUANDO TU Y YO ÉRAMOS JÓVENES,
MARGARITA...

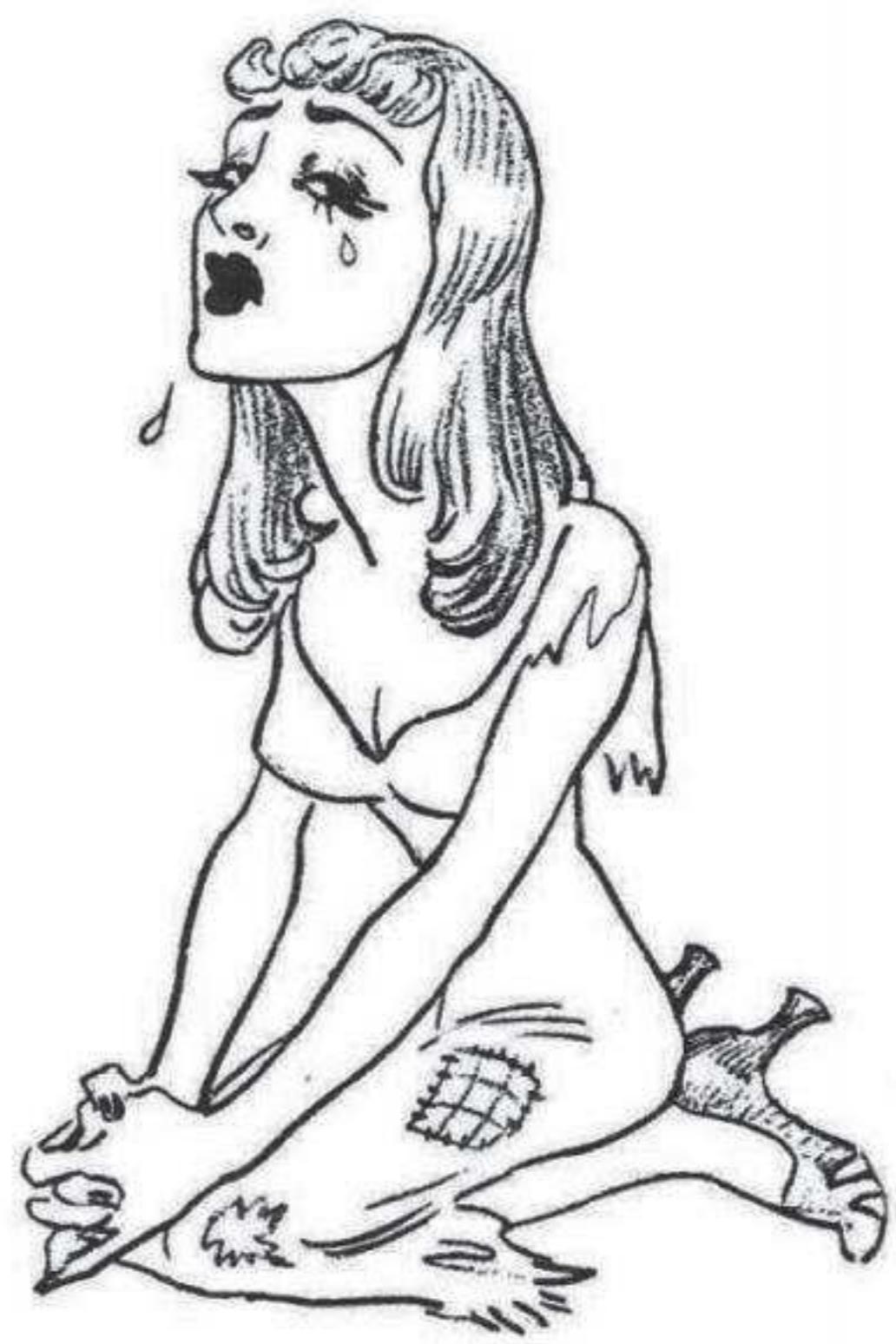
ANNABELLA

... Y AHORA UN POCO DE ATLETISMO

VAMPIRESAS

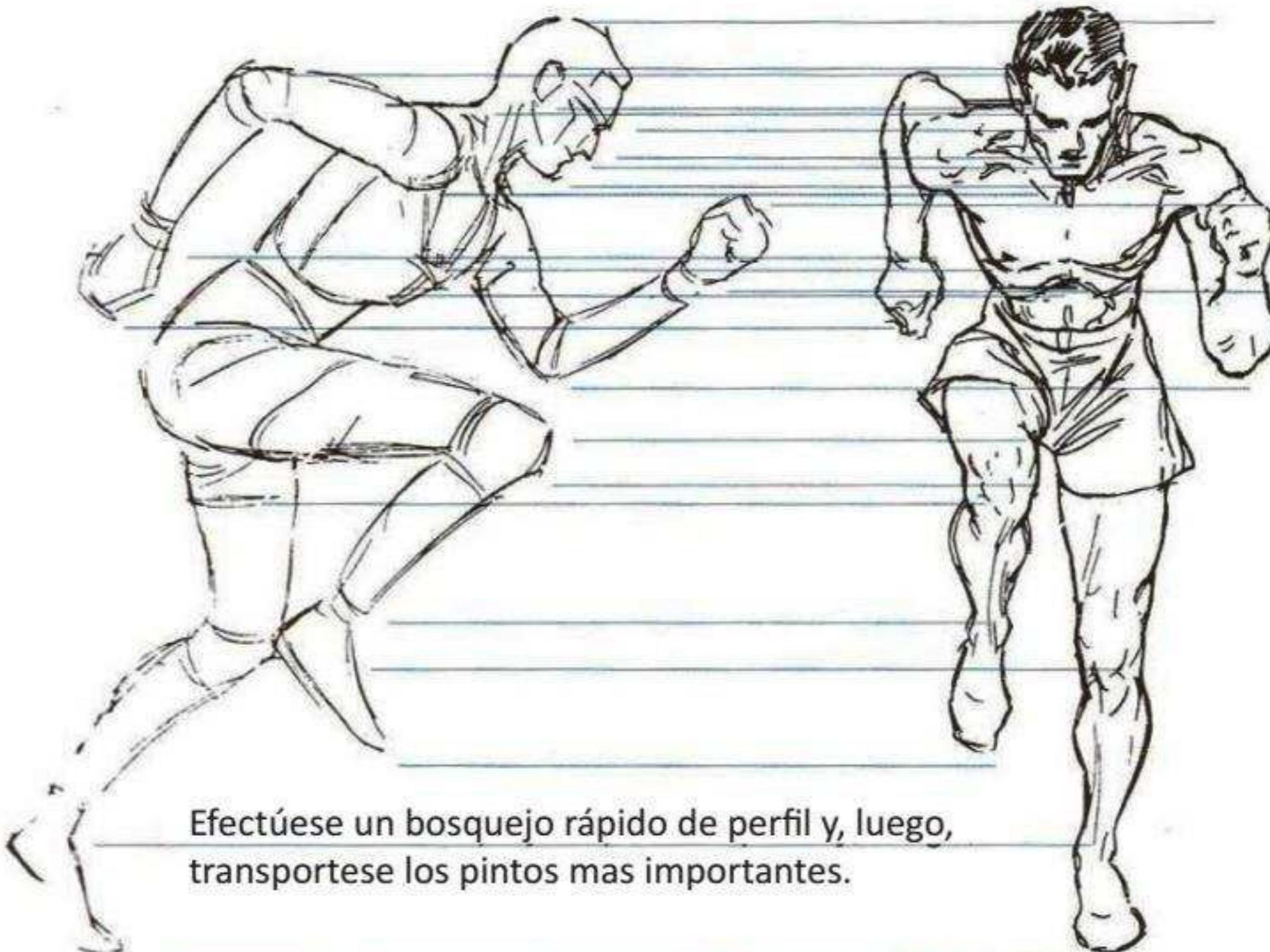
... Y MAS VAMPIRESAS

EL ESCORZO

A menos que se posea un método cinematográfico de dibujo, el escorzo o acortamiento de las figuras es sumamente difícil. En la figura de la derecha, las diversas partes recuerdan las fotos de Doohinkus. Si Vds. piensan en la figura como secciones reunidas entre sí, el escorzo adquiere un nuevo significado. Nosotros debemos construir la figura cuidadosamente, tal como hemos hecho con la cabeza, en la parte primera. Primero piénsese en sólidos y luego en líneas.

En la parte inferior de esta página, hemos conseguido el escorzo mediante la proyección de un perfil sobre una vista frontal, o a la inversa, tal como hemos hecho con la cabeza. Establecida la inclinación y posición deseadas de las partes, entonces apelando a líneas paralelas constrúyase la otra posición de la figura de modo que todos los puntos importantes coincidan. Cuando la figura está terminada, aumentese las partes que se hallan más cerca de ustedes y disminuyan las más alejadas. Yo no he hecho esto para no confundirlos. Personalmente, prefiero el método expuesto arriba, pero en muchas ocasiones se hacen presentes trabajos sumamente difíciles que sólo pueden ser resueltos mediante el otro camino, y, en esas condiciones, hay que saber cómo hacerlo.

Efectúese un bosquejo rápido de perfil y, luego,
transportese los puntos más importantes.

ANDREW
LOOMIS