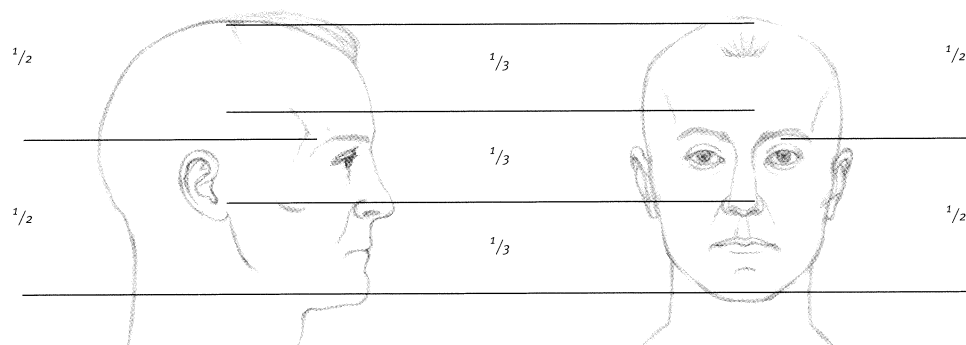

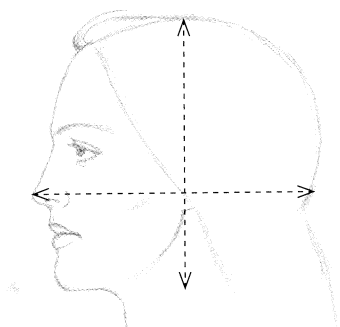
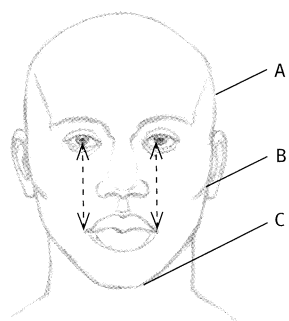
RETRATAR PERSONAS

LAS PROPORCIONES

La proporción (los tamaños y la colocación relativos de las partes entre sí) es crucial para lograr el parecido con los dibujos. Aunque las proporciones varían de una persona a otra, hay algunas pautas generales que debe tener en cuenta y que le ayudarán a ir por la senda correcta. Antes de estudiar los diagramas y consejos de abajo, memorice estas dos pautas de suma importancia:

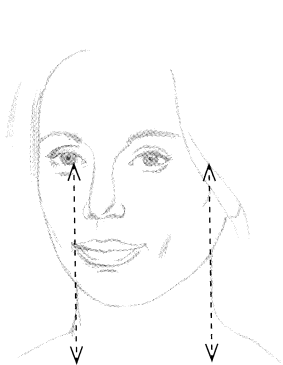
1. El rostro se suele dividir en tercios: un tercio desde la barbilla a la base de la nariz, otro desde la base de la nariz hasta el arco superciliar y otro desde el arco superciliar hasta la línea de crecimiento del cabello.
2. El punto medio de la cabeza, desde la coronilla hasta la barbilla, se alinea con los lagrimales.

La boca suele tener una anchura equivalente a la distancia que hay entre las pupilas. Los lagrimales de este modelo en concreto están por encima del punto medio.

La cabeza tiene una cierta forma de corazón. La sien (A) es más ancha que el pómulo (B), que, a su vez, es más ancho que la línea de la mandíbula (C).

Por lo general, la distancia que hay entre la punta de la nariz y la parte posterior de la cabeza es mayor que la que hay entre esta y su parte inferior.

Para determinar el ancho del cuello, use los rasgos faciales que hay directamente encima de cada lado de este a modo de guía para la colocación. Para verlo con claridad, sostenga un lápiz en vertical frente a usted y alinéelo con el lateral del cuello del modelo.

SUTILEZAS DE LAS PROPORCIONES

El cuello está un tanto inclinado hacia adelante. Además, no se estrecha al ascender hacia la mandíbula. Por lo general, la distancia entre los ojos equivale a otro ojo. Si pese a haber medido con esmero, el rostro del modelo es asimétrico o tiene proporciones diferentes a las que ha marcado, no se preocupe. Se trata solo de líneas guía y no son definitivas.

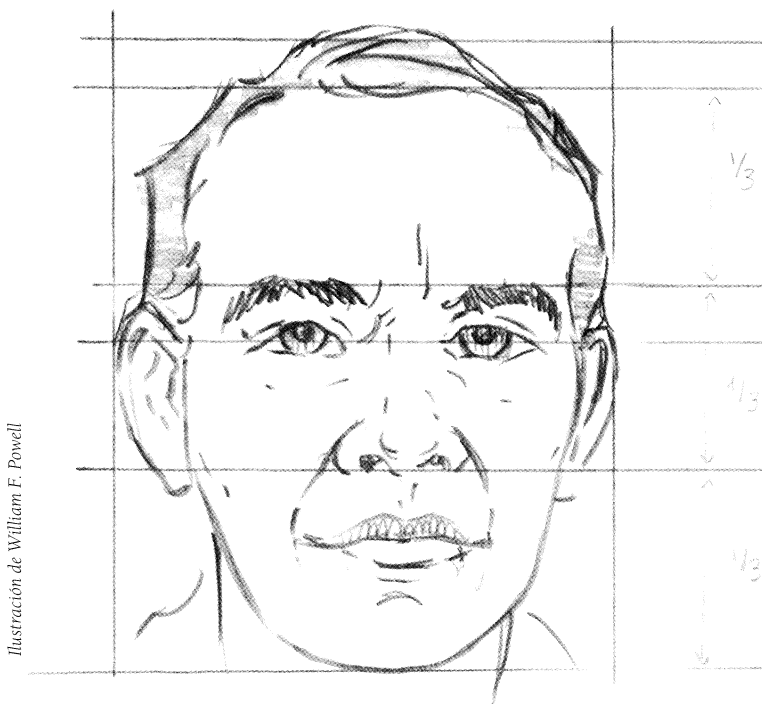
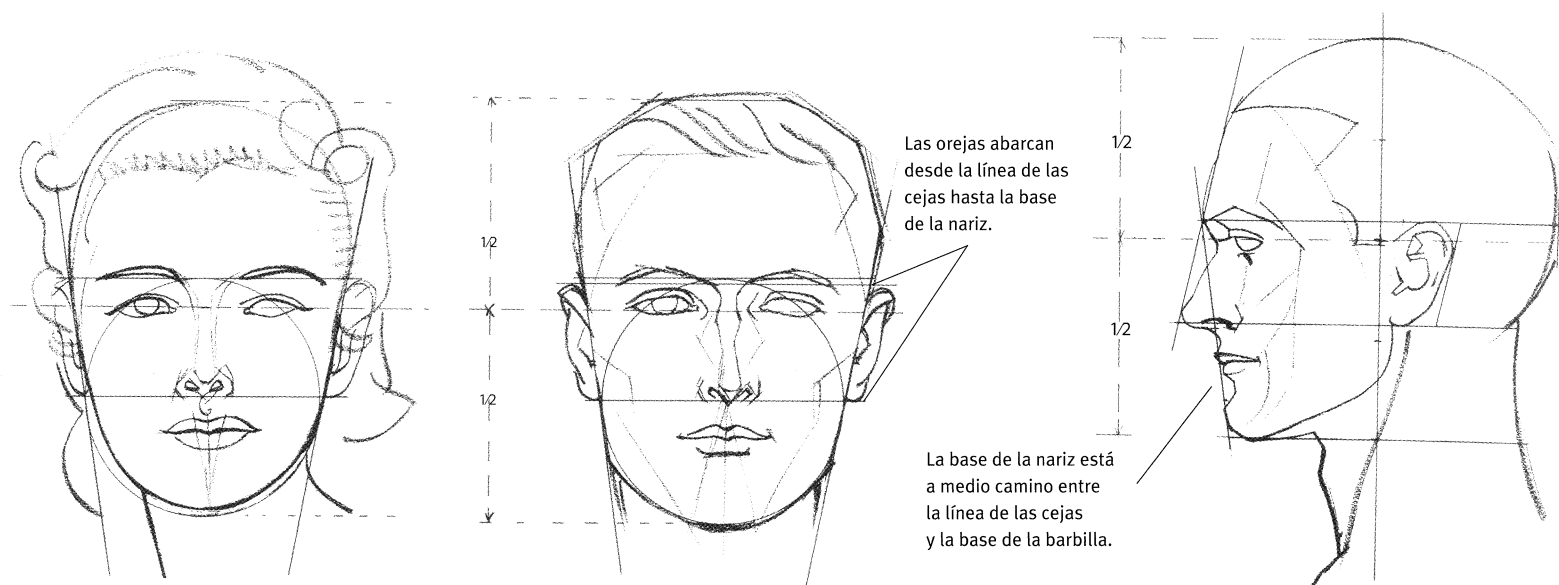
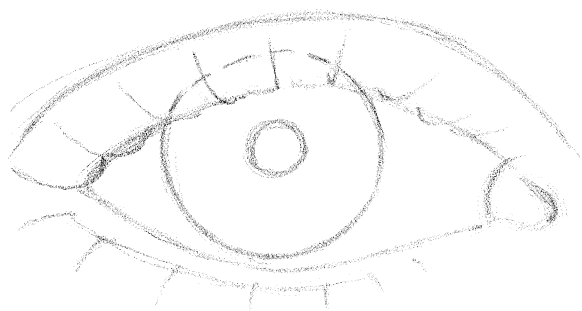

Ilustración de William F. Powell

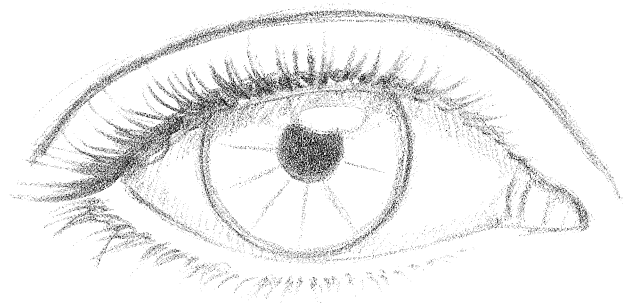
Captar el rostro Pruebe a dibujar la cara de este hombre lo mejor que pueda. Los rasgos faciales de las personas nunca se ajustan a la perfección a las leyes de la proporción. No tema representarlo todo exactamente como lo vea.

Los ojos

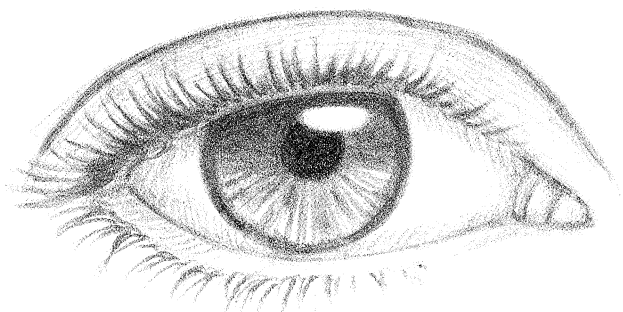
Cuanto mejor dibuje los ojos, más se parecerá el retrato a su modelo. Los ojos también son importantes a la hora de expresar el estado de ánimo y los sentimientos de las personas. Estudie los siguientes dibujos con atención y practique a dibujarlos varias veces. Observe que los ojos vistos de frente tienen una forma completamente diferente que cuando se ven de lado.

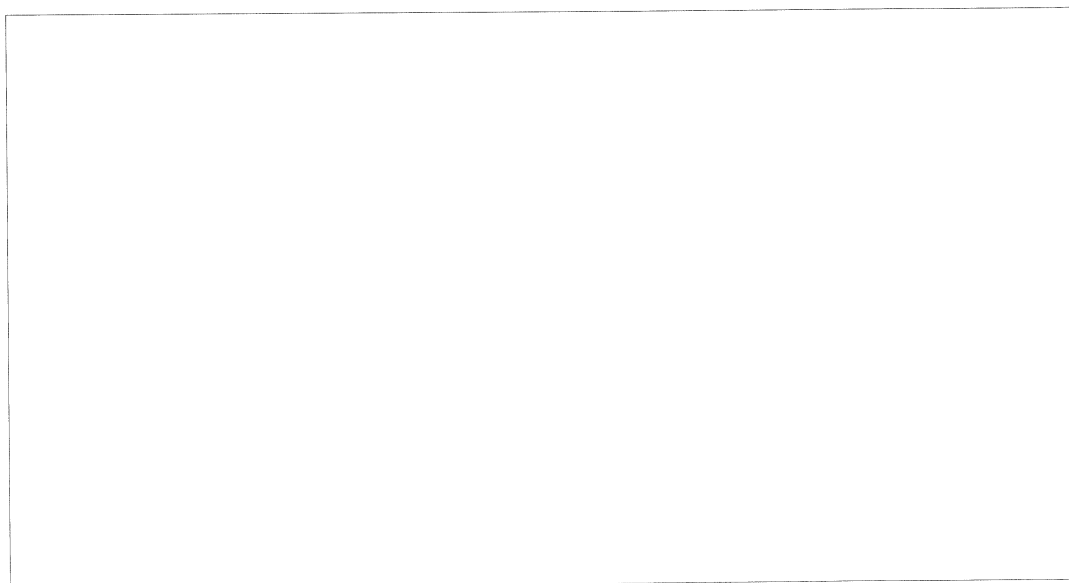
Paso 1 Haga un círculo para el iris y, después, dibuje el párpado sobre él (el dibujo de objetos al completo antes de añadirles ningún elemento superpuesto se llama «dibujo profundo»). Tenga en cuenta que hay una parte del iris que siempre debe quedar tapada por el párpado.

Paso 2 Empiece a sombrear el iris; para ello, trace líneas que se extiendan desde la pupila. Después, agregue las pestañas y la sombra que proyectan estas y el párpado superior en el globo ocular; mientras, ocúpese de las zonas iluminadas que rodean el iris.

Paso 3 Siga sombreando el iris con trazos que se extiendan desde la pupila. A continuación, sombree el párpado y el blanco del ojo para añadir la forma tridimensional.

VISTA FRONTAL

Una mirada consciente y atenta es una de las señales más intensas que les podemos enviar a nuestros semejantes. No es fácil emitirla ni recibirla sin experimentar profundas emociones. Capte esta mirada directa y abórdela de forma gradual y paso a paso en el dibujo (*inferior*).

Paso 1

- En el paso 1, se puede ver que el iris es un círculo completo aunque solo se va una parte de él. Este truquillo le ayudará a situar el iris y la pupila, que son el centro de nuestra mirada.

Paso 2

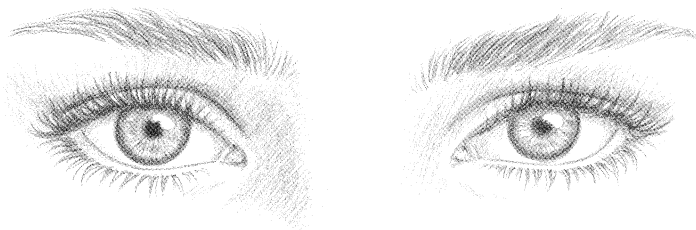

- Al principio, límitese a delimitar el contorno de las cejas. Los detalles más finos pueden añadirse después.

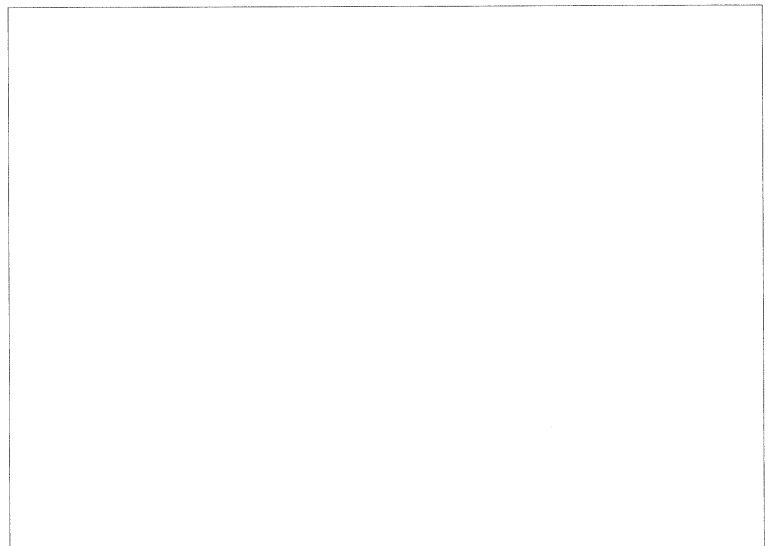
Paso 3

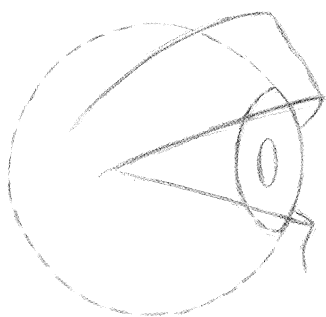
Paso 4

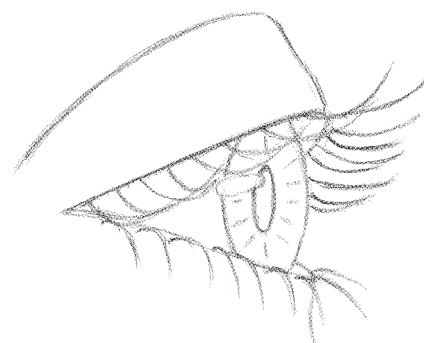
- En el último paso, para delimitar la figura de la nariz, elabore la sombra de esta a la izquierda y la de la zona del lagrimal del ojo a la derecha.

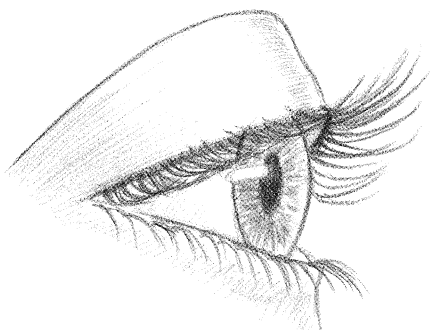
VISTA LATERAL

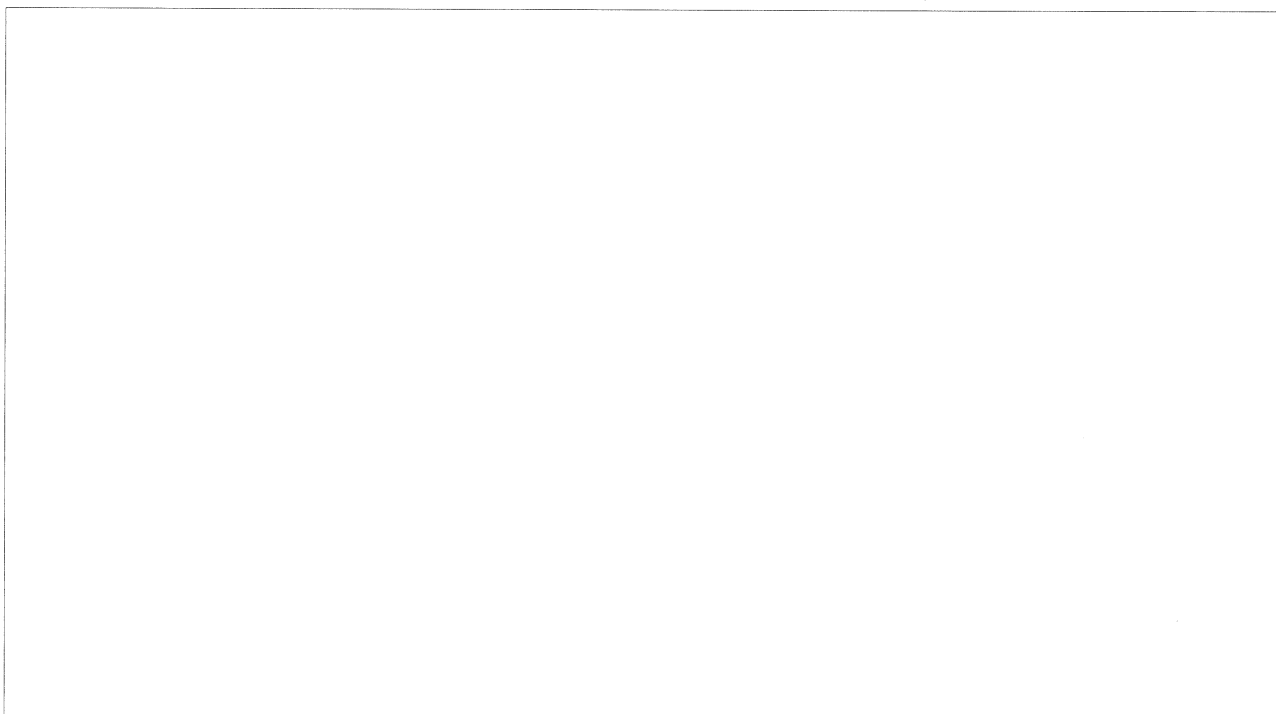
Paso 1 Primero, haga un círculo para el iris y, después, dibuje el párpado alrededor tal y como se indica. En la vista de perfil, el iris y la pupila son elipses; la parte superior y la inferior del iris están cubiertas por, respectivamente, el párpado de arriba y el de abajo.

Paso 2 Para dibujar las pestañas de perfil, comience por el rabillo del ojo y trace unas rápidas líneas curvas, siempre en la dirección del crecimiento del pelo. Las pestañas más largas son las que están cerca del centro del ojo.

Paso 3 Al sombreadar el párpado, trace unas líneas ligeras que sigan su curvatura. Al igual que con la vista frontal, el sombreado del iris debe extenderse desde la pupila.

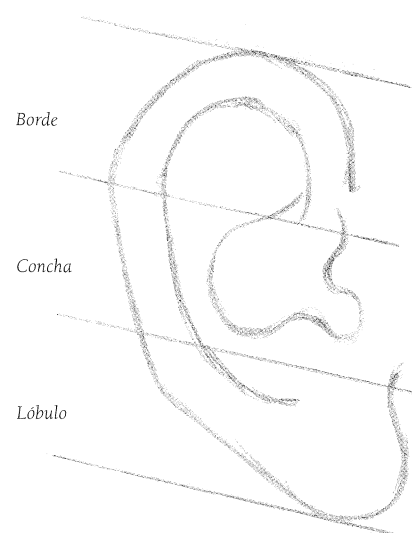
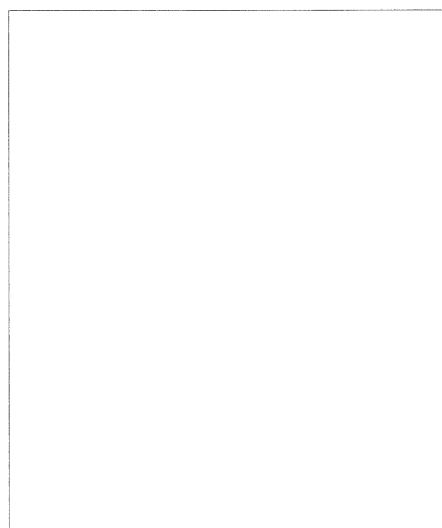

LAS OREJAS Y LA NARIZ

Las orejas no están en perpendicular a la cabeza, sino que siempre tienen una cierta inclinación. Dado que esta inclinación es diferente en cada persona, debe procurar reproducirla con la mayor precisión posible. Las orejas también suelen tener una forma bastante diferente, así que asegúrese de observar a su modelo con atención.

Mida la oreja Por lo general, la oreja está unida a la cabeza con una cierta inclinación; su ancho suele ser un tercio de su longitud.

Divida la oreja La oreja tiene forma de disco y se divide en tres partes: el borde, la concha y el lóbulo.

Desarrolle la oreja de perfil Lo primero que hago es encajar la forma general; para ello, la divido visualmente en tres partes. Después, comienzo a sombrear las zonas más oscuras y defino las arrugas y los pliegues. A continuación, sombro toda la oreja, dejando luces en zonas clave para crear la ilusión de la forma.

NARICES

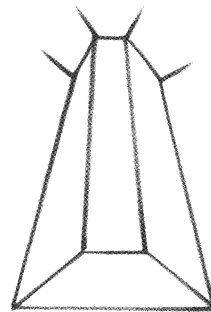
Para dibujar una nariz, lo primero que hago es esbozar los cuatro planos, dos para el puente y otros tantos para los lados. Después, estudio la iluminación de cada uno de ellos antes de añadir los valores oscuros y los claros. Las narinas se deben sombrear solo un poco, ya que si quedan demasiado oscuras, desviarán la atención con relación al resto del rostro. Por lo general, las narinas de los hombres son más angulosas, mientras que las de las mujeres tienen unas curvas suaves.

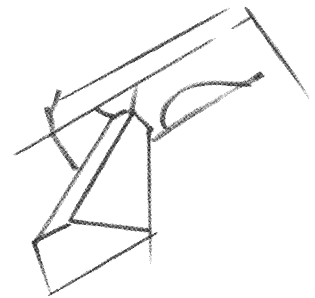
Vista de perfil

Vista frontal

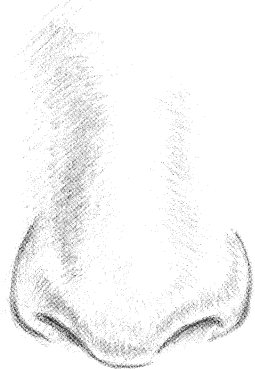
Vista frontal hacia arriba

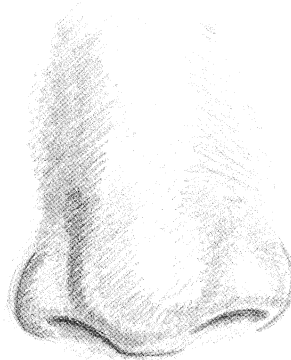
Vista de tres cuartos

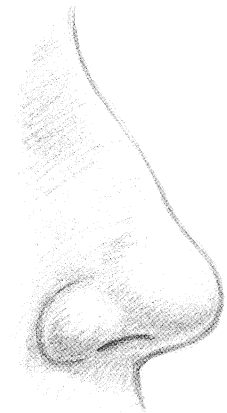
Nariz redonda

Nariz chata

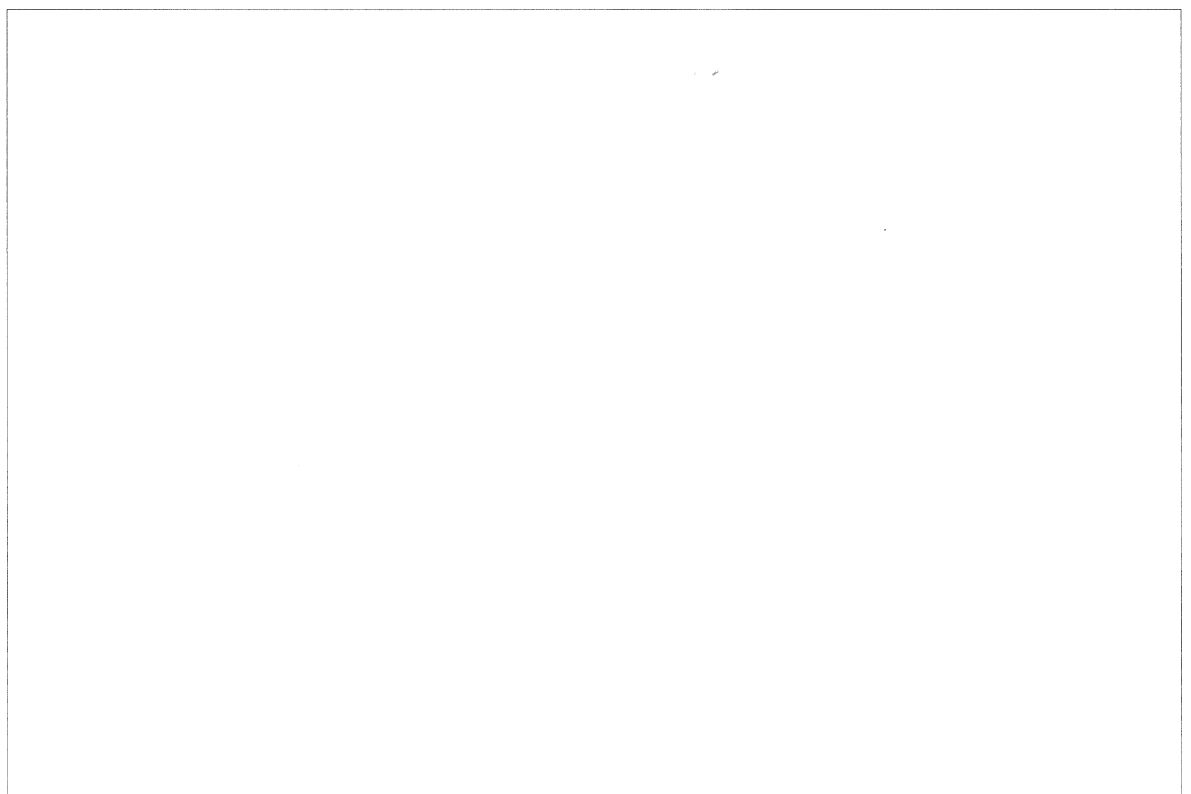
Nariz bulbosa

Nariz ahuecada

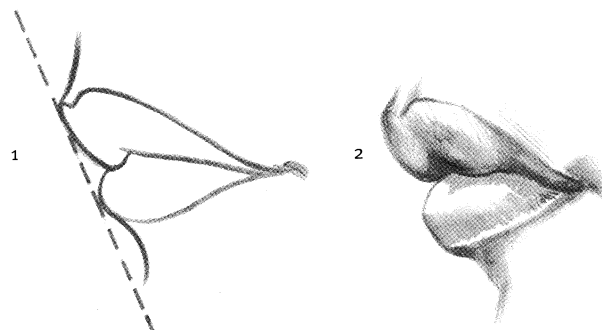

Nariz aguilena

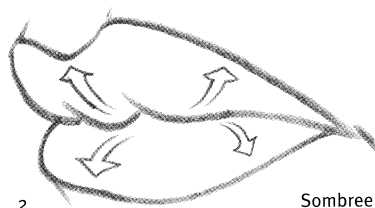
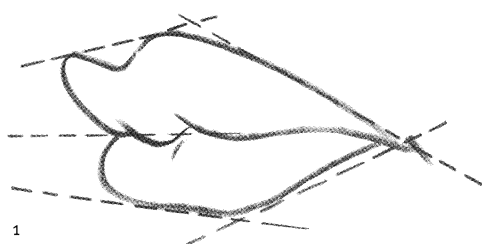

LA BOCA Y LOS LABIOS

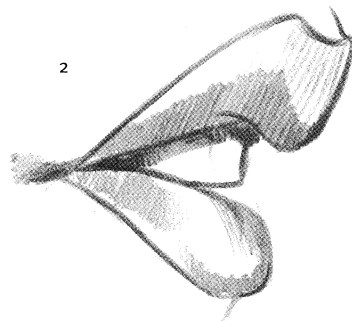
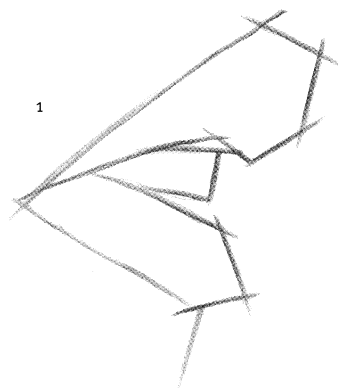
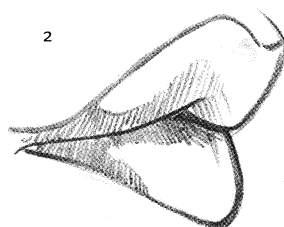
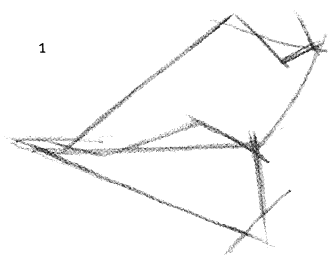
Si estudia las figuras de los labios con atención, verá que es muy fácil dibujarlos. Con el tiempo, cada vez le resultará más fácil reconocer y reproducir la forma individual de la boca de la persona que esté dibujando. Estudie las forma básicas de los labios que se muestran en esta página, dibujadas a mano alzada para hacer evidente su estructura básica.

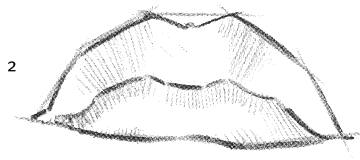
El labio superior sobresale un poco.

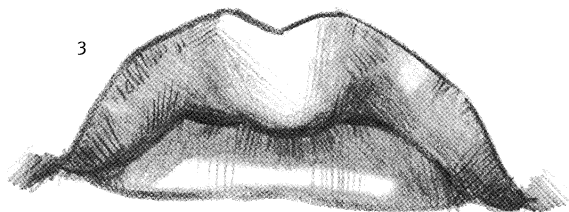
Sombree en la dirección de los planos de los labios.

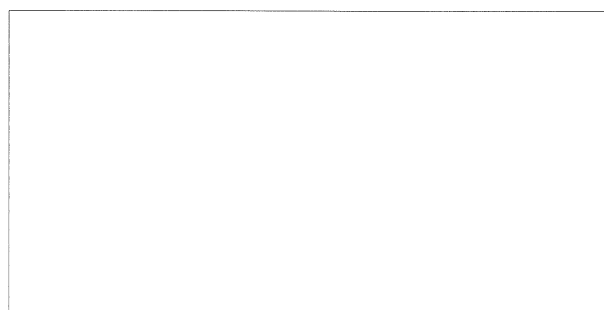
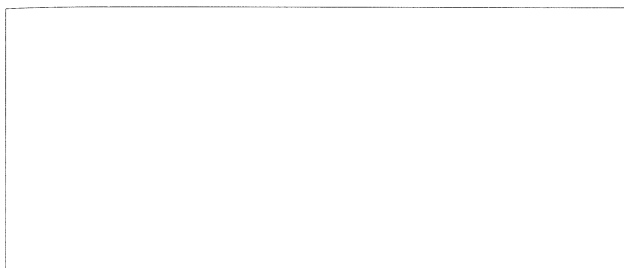
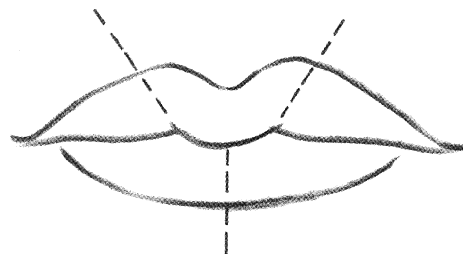
LA BOCA

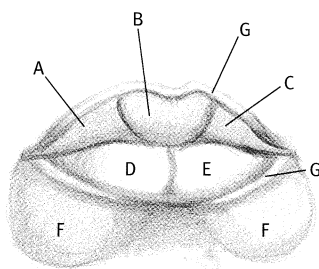
Para dibujar los labios, encaje la figura general de la boca con unas líneas guía preliminares. Una vez que cuente con un dibujo lineal satisfactorio, puede comenzar a sombrear, prestando especial atención a la ubicación de las luces, las cuales realzan la carnosidad de los labios.

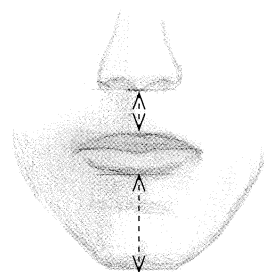
Divida el labio superior en tres partes y el inferior en dos (*derecha*). Estas ligeras líneas de división le ayudarán a dibujar los labios superiores e inferiores de forma que estén proporcionados entre sí.

La boca no es plana, sino que extiende en forma de cilindro.

El labio superior se compone de tres figuras (A, B y C), mientras que el inferior tiene dos (D y E); debajo de este hay dos «pilares» (F). Observe los arcos que hay por encima y por debajo de los labios: suelen observarse en ellos reflejos de luz.

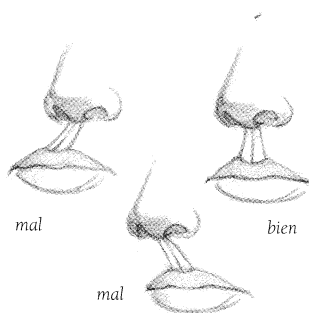

La boca suele estar más cerca de la nariz de lo que lo está de la barbilla.

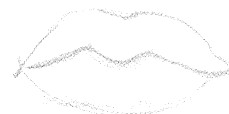

Boca vista desde abajo

Los estudiantes nunca asumen que el centro de los labios está directamente debajo del de la nariz.

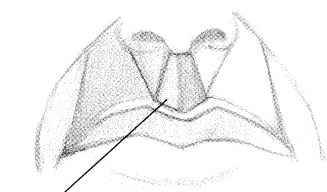
A fin de evitar confusiones, no se deben dibujar las ondulaciones primero.

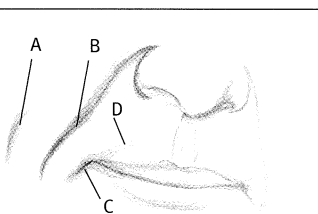
Primero deben dibujarse siempre el tamaño y la inclinación.

Después, añada las formas.

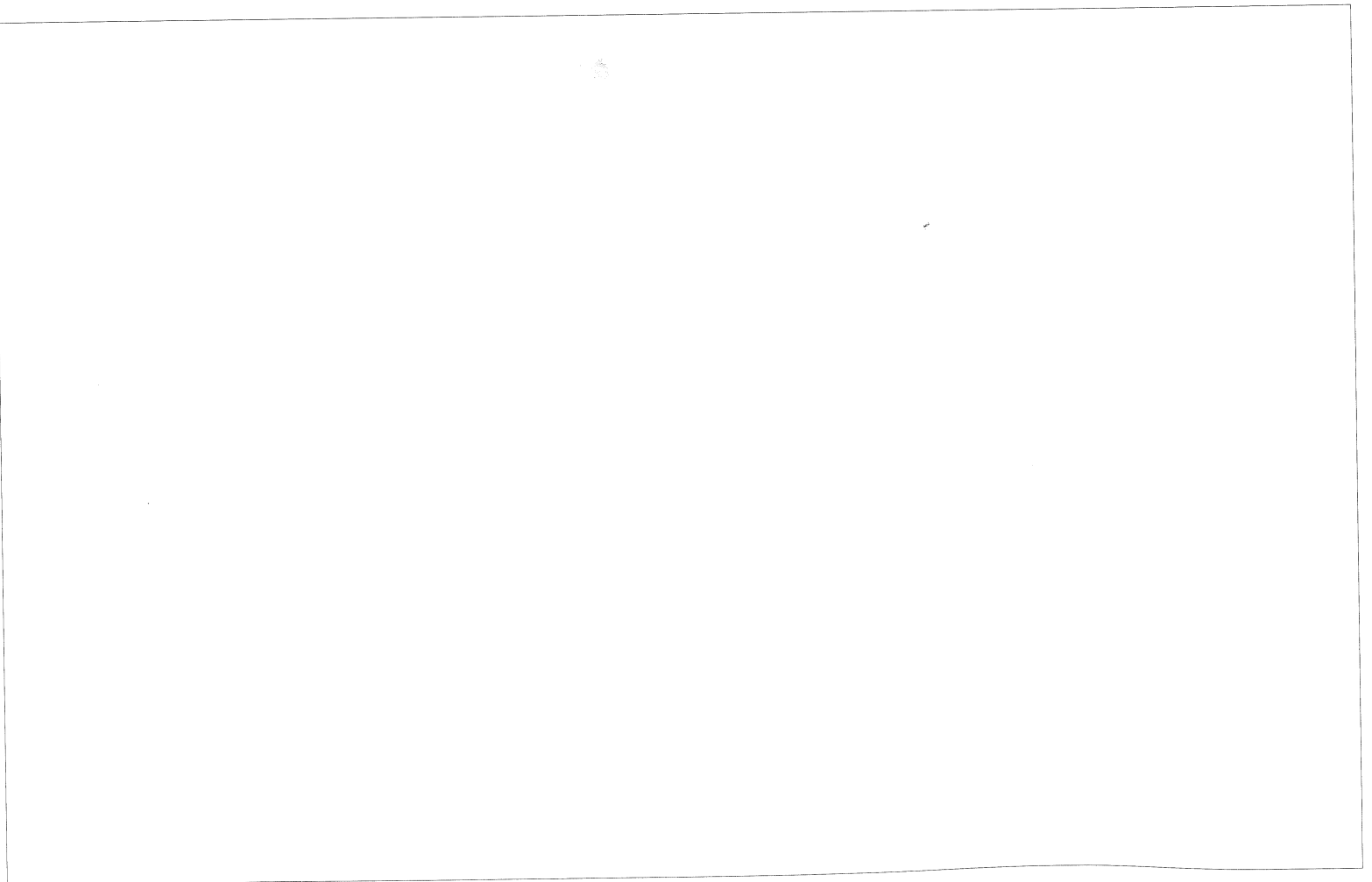
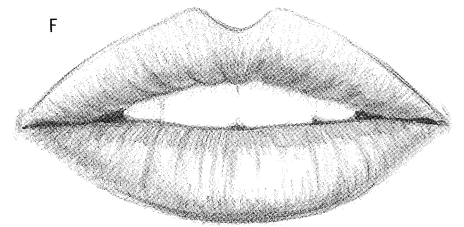
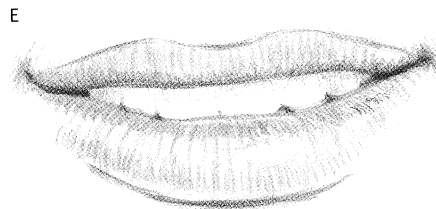
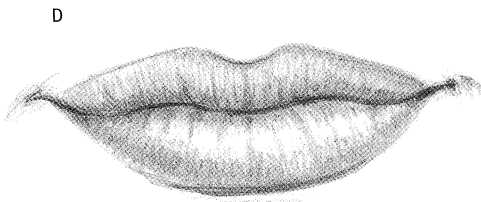
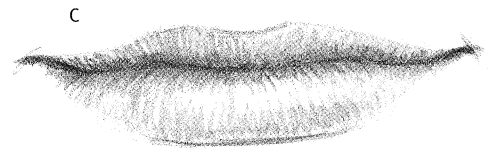
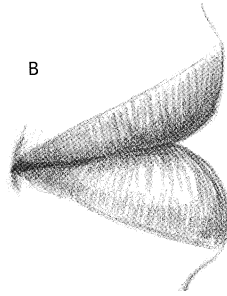
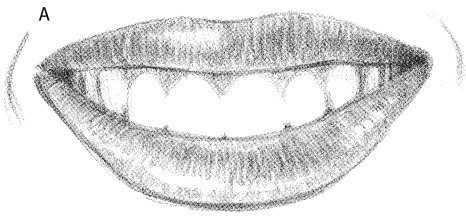
Esta zona se conoce como *filtrum*.

A. hoyuelo
B. pliegue nasolabial
C. surco de la comisura
D. Inclinación gradual, no una línea recta. La línea está bajo el punto C.

RASGOS DE LOS LABIOS

Determine el grado de detalle con el que quiera adornar sus dibujos de labios. También puede incluir líneas de sonrisa y hoyuelos (A, B y D), dibujar dientes muy definidos (A) o partes de ellos (E y F), así como elaborar unos labios cerrados (B, C y D).

EL CABELLO

No piense en el cabello como si fuera una serie de líneas o garabatos: abórdelo como una masa con textura. Si sigue los siguientes pasos y consejos, le será más fácil dibujarlo de forma realista.

1

2

3

4

DIBUJAR EL CABELLO

Delimite un patrón de zonas claras y oscuras con sombras centrales (A). Añádale estriaciones y detalles a las formas (B); difumine y frote y, después, refuerce dichas estriaciones. Dele forma de punta a un borrador moldeable y úselo para destacar las luces. Borre las estriaciones paralelas de luz para que den sensación de cabello (D). Si el cabello es negro, las luces que tenga no han de ser blancas.

SOMBRAS DEL CABELLO

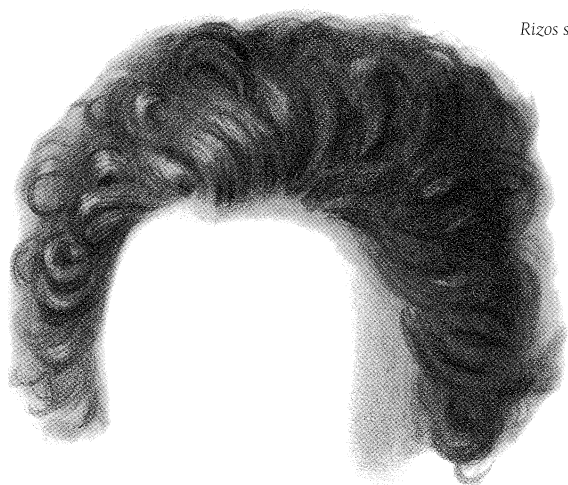
Aunque las sombras caen sobre el rostro, en la línea de crecimiento del cabello se desplazan hacia arriba y hacia afuera.

CREAR BARBAS

Las barbas no están hechas de algodón de azúcar: hay que tener presente la estructura al representar sus volúmenes.

Rizos sueltos

Rizos apretados

CABELLO RIZADO

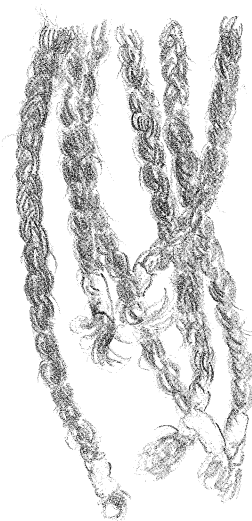
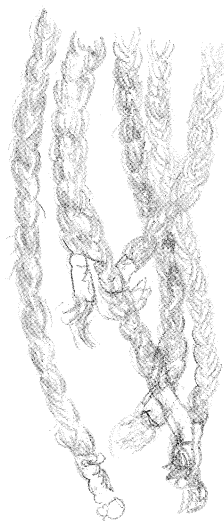
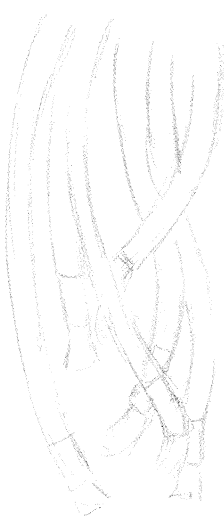
No deje que le entre el pánico cuando tenga que dibujar este tipo de cabello: no tiene por qué dibujar todos y cada uno de los rizos. Basta con delimitar un tono y dibujar unos cuantos. Confíerale luces a algunos y haga otros más oscuros. ¡Y diviértase!

REPRESENTAR TRENZAS

Paso 1 Primero, esbozo el contorno de cada trenza, ahúso un poco los extremos y añado una línea en la parte inferior de cada una para indicar los lazos con las que están sujetas.

Paso 2 A continuación, comienzo a sombrear cada sección e indico el cabello que se solapa en cada trenza, añadiendo un poco de pelo ralo que se «escapa» de las trenzas para aportar realismo.

Paso 3 Sigo sombreando las trenzas con trazos más gruesos e incorporo más mechones que se han «escapado». Después, empleo un borrador moldeable para sacar luces por la parte inferior de cada trenza y enfatizar los lazos. También destaco unas cuantas luces por las propias trenzas.

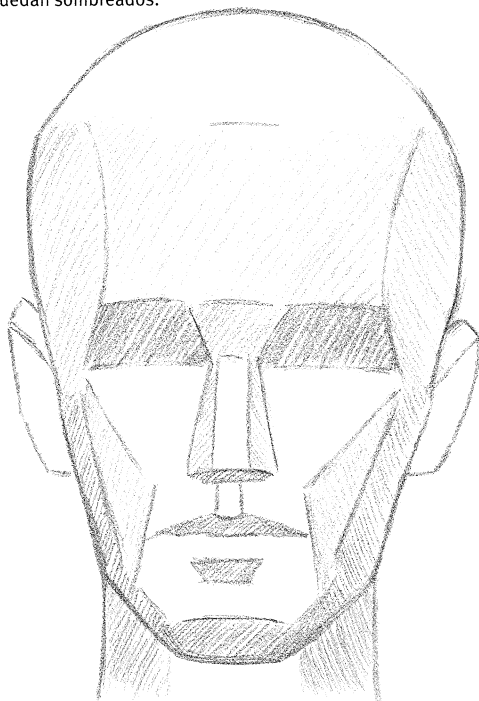

LOS PLANOS DEL ROSTRO

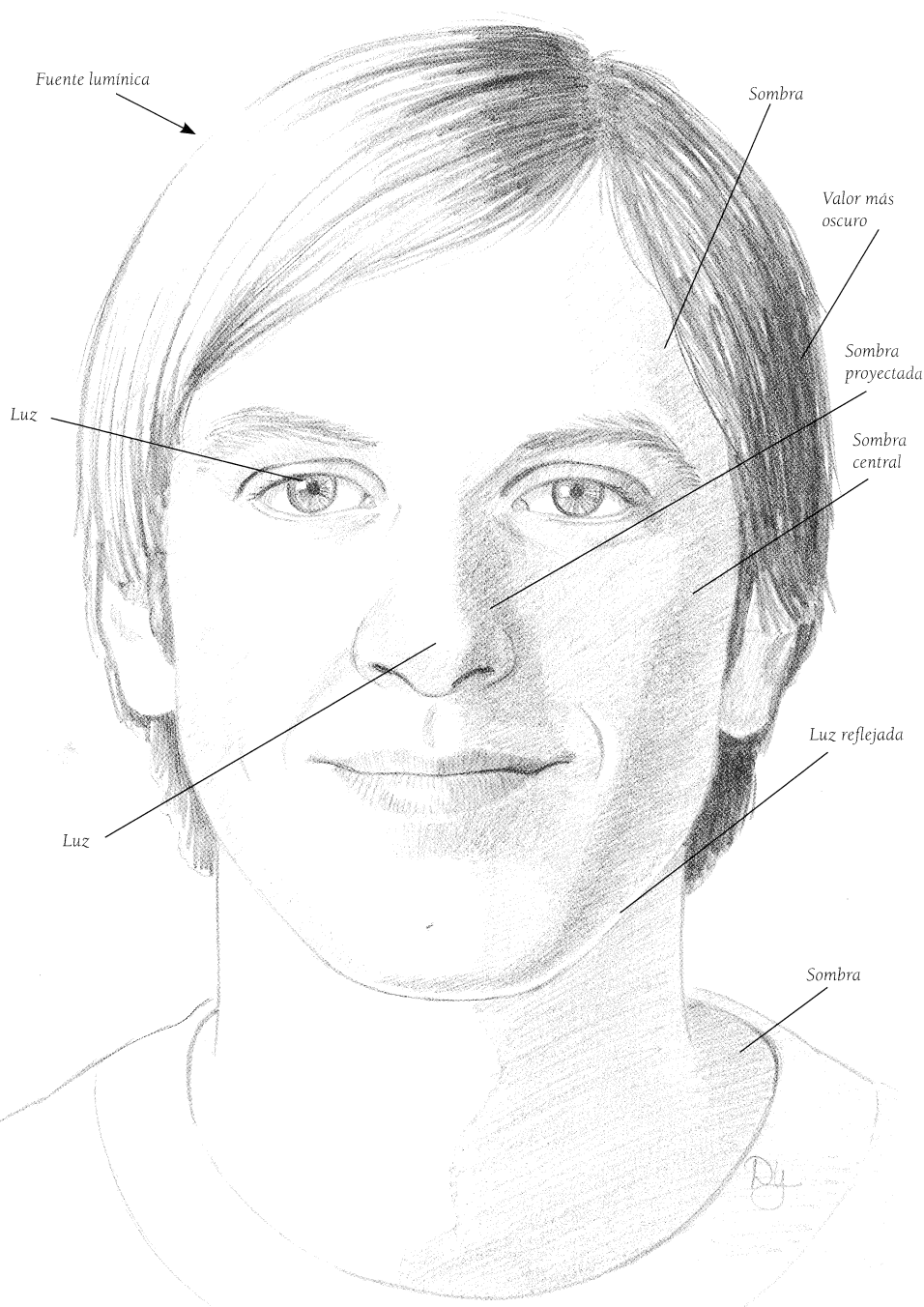
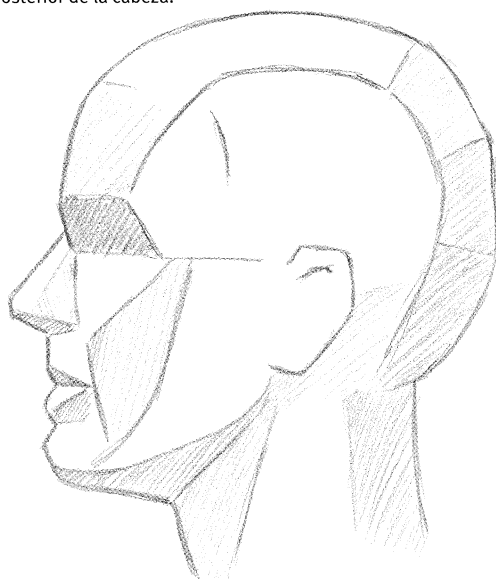
Una vez que comprenda la estructura básica de la cabeza, simplificará las complejas figuras del cráneo hasta convertirlas en planos geométricos. Dichos planos serán la base del sombreado, ya que harán las veces de guía con la que situar correctamente las luces y las sombras.

LOS EFECTOS DE LA LUZ

Iluminación de los planos desde arriba Cuando la luz procede de arriba, se iluminan los planos más prominentes del rostro, tales como el puente de la nariz y los pómulos. Los ojos, que se retraen un poco, quedan a la sombra de las cejas; los lados de la nariz, la base de la barbilla y la zona de abajo del cuello también quedan sombreados.

Iluminación de los planos desde los lados Cuando la luz incide en el lateral, los rasgos se sombran de un modo distinto: aunque los ojos siguen en la sombra, quedan iluminados el lateral del rostro y el cuello. El sombreado de la cabeza es más oscuro a medida que se aleja hacia el cuello; los lados de las mejillas parecen hundidos, y la oreja proyecta una sombra en la parte posterior de la cabeza.

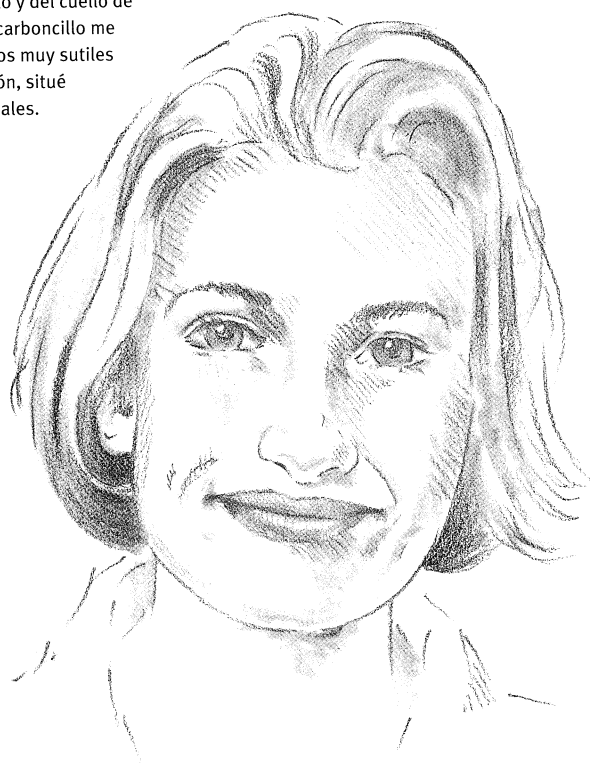
Sombreado de los planos del rostro Son muchos los tipos y valores del sombreado los que contribuyen a la conformación de todos los planos del rostro. Las sombras centrales (que son el valor principal de las sombras) son el resultado tanto de la estructura subyacente como de la fuente lumínica. Las partes que sobresalen, tales como la nariz, dan lugar a sombras proyectadas, como sucede con la zona oscura que hay a la izquierda de la nariz de este modelo. Las zonas iluminadas son más visibles cuando se encuentran directamente bajo la fuente lumínica; esta, en este caso, procede de arriba a la izquierda, por lo que los planos más iluminados del rostro son la parte superior de la cabeza y la frente. Las zonas más oscuras están en el lado contrario a la fuente lumínica; en este caso son el lado izquierdo del rostro y del cuello. Sin embargo, aunque estén en la sombra, hay zonas de los planos que reciben puntos de luz reflejada, como los que se indican aquí en la barbilla y bajo el ojo.

UNA JOVEN

El dibujo de personas en realidad no difiere del de cualquier otro tema. El rostro humano posee contornos, cosa que también sucede con los paisajes o las manzanas: estos contornos captan la luz y producen patrones de sombras. La diferencia es que los contornos del rostro varían un tanto de una persona a otra. El «truco» de la retratística es observar estas diferencias y replicarlas en los dibujos.

Paso 1 Comencé con un lápiz de carboncillo HB afilado para esbozar muy someramente las figuras generales de la cabeza, del cabello y del cuello de la camisa de Jenna (el carboncillo me permite realizar cambios muy sutiles de valor). A continuación, situé un poco los rasgos faciales.

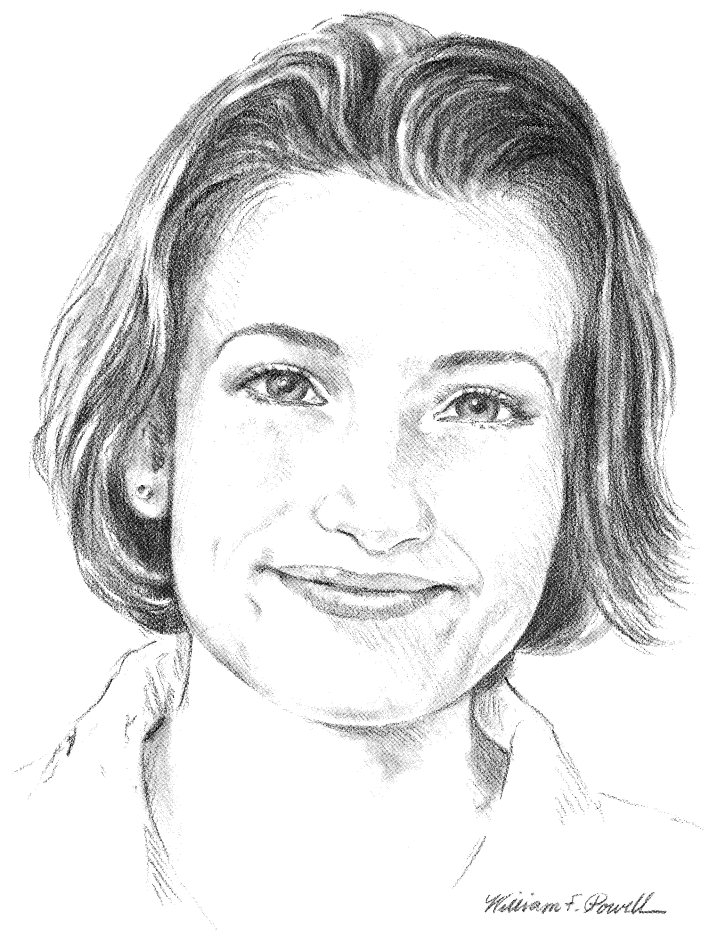

En esta fotografía de Jenna pueden apreciarse los delicados rasgos, la suavidad de la piel y los ojos vivaces. Con todo, lo que voy a intentar captar son aquellos rasgos que definen a la persona: la boca ligeramente torcida, las líneas de la sonrisa y la amplia separación que hay entre los ojos. Observe que, además, casi no se ven las narinas. Detalles como estos son los que pueden hacer que el dibujo se asemeje a Jenna y a nadie más.

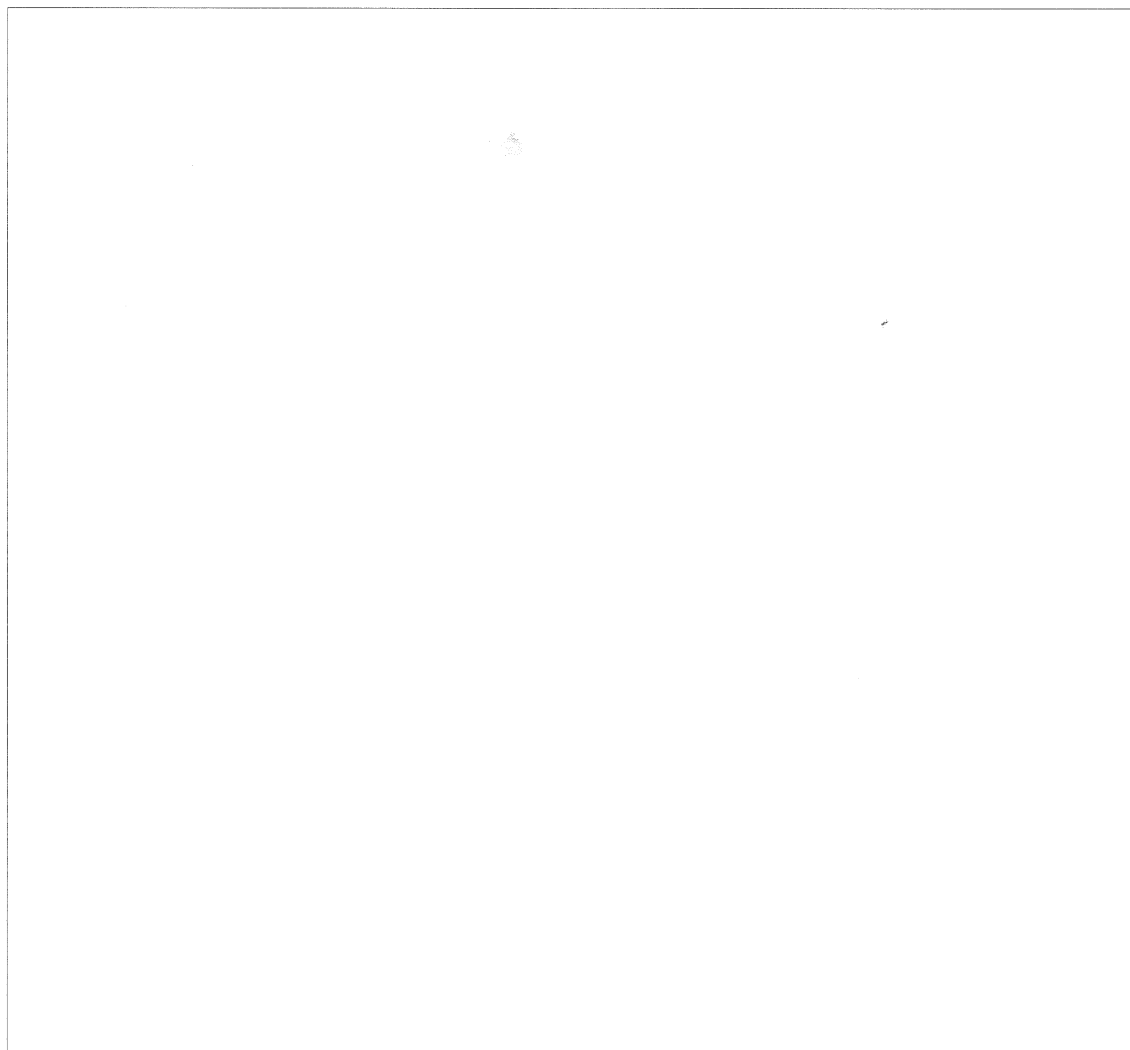

Paso 2 Después, comencé a refinar los rasgos y añadir las pupilas y los iris, los hoyuelos y las líneas de la sonrisa. Durante este paso, estudié la fotografía con atención a fin de replicar los ángulos y las líneas que hacen que los rasgos de Jenna sean únicos. A continuación, comencé a añadir unas cuantas sombras.

Paso 3 Para sombrear las formas, empleé el lateral de un lápiz de carboncillo HB y seguí la dirección de los planos faciales. Le di forma puntiaguda a un borrador moldeable para sacar las zonas iluminadas del ojo y usé carboncillo de sauge blando para elaborar las oscuras masas del cabello.

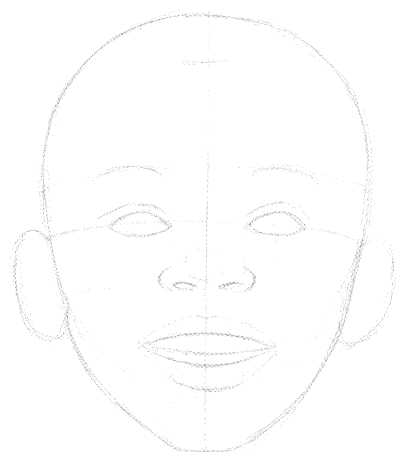

Paso 4 Seguí desarrollando el sombreado con un lápiz de carboncillo y un carboncillo de sauce. Para elaborar difuminados graduales y gradaciones del valor suaves, froté la zona suavemente con el dedo (no use pinceles ni paños para quitar el polvo de carboncillo que sobre, ya que el dibujo se manchará). Una vez terminado, saqué el dibujo, le di la vuelta y le di unos golpecitos por el reverso para quitarle el polvo de carboncillo suelto. Por último, le apliqué un poco de fijador en aerosol al dibujo para que no se manchara.

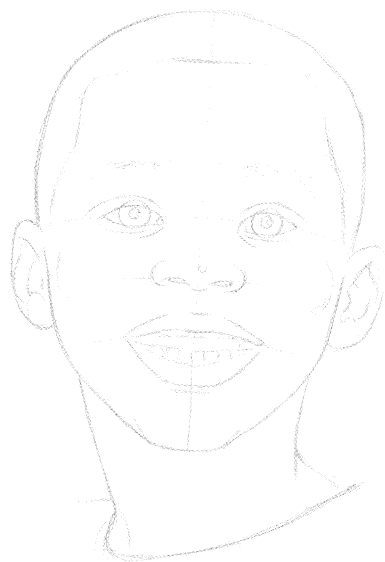

ESTABLECER VALORES

Al sombreado retratos, varíe la dirección de los trazos del lápiz para seguir los diferentes planos del rostro. Oscurezca las zonas en la sombra y deje que resalten las luces para que la cara parezca tridimensional. Preste atención al valor del tono de la piel y compárelo con los valores de otros rasgos faciales.

Paso 1 Use un lápiz 2B para encajar la figura básica de la cabeza y colocar los rasgos faciales siguiendo las líneas guía. Dibuje los ojos, la nariz y los labios. A continuación, bosqueje los dientes para sugerir la línea de crecimiento del cabello, las cejas y las orejas.

Paso 2 Sin dejar el 2B, esboce el cuello y defina la barbilla. Desarrolle los ojos y emplee unas líneas cortas y rápidas para dibujar las cejas.

Paso 3 Sombree la nariz, el cuello y el labio superior. Valiéndose de unos rápidos trazos circulares, dibuje el corto cabello rizado del modelo. Después, detalle las cejas y los ojos.

Paso 4 Usando trazos que siguen la figura de la boca, siga sombreado los labios; luego sombree las encías, trabajando cuidadosamente alrededor de los dientes. Desarrolle el cabello mediante más trazos circulares. Después pase al cuello, donde debe emplear líneas horizontales que se curven en función de su forma. Observe cómo estas líneas se superponen y se mezclan con el sombreado que se ha realizado en el paso 3.

Paso 5 Aplique una ligera capa de sombreado sobre todo el rostro; al hacerlo, vaya variando la dirección de los trazos según sea necesario para seguir las figuras de los diferentes planos.

Paso 6 Continúe sombreando para hacer que los lados de la frente sean un poco más oscuros y deje la zona media más clara para indicar dónde incide la luz. Refine la camisa y curve los trazos de la parte trasera del cuello de esta. Añada sombreado a los labios y, después, use un borrador moldeable para destacar una luz en el labio superior. Para suavizar las transiciones entre los valores, difumínelos muy ligeramente con un borrador moldeable.

