
los libros de
EL DIBUJO ELOCUENTE
JUAN ESPALLARDO

EL DIBUJO ELOCUENTE

El arte soporta innumerables definiciones sin que ninguna de ellas alcance a despojarle del halo de misterio que, a un tiempo, lo torna inasible y atractivo.

Arte es la necesidad que experimentamos de expresarnos. Arte son las piruetas y los garabatos y los balbuceos con que, desde niños, pretendemos atraer la atención de los demás. Arte es el oficio con que perseveramos perfeccionando el repertorio de nuestras manifestaciones. Desde imitar a otras personas o improvisar una sucesión de sonidos más o menos armoniosos hasta combinar hermosos o disonantes colores o intentar reducir la profunda apariencia de la Naturaleza a las dos humildes dimensiones de una pared o un papel.

El dibujo es como un idioma, que todos aprendemos desde la niñez y al que sólo algunos consagramos nuestra vida para aprender cada matiz que nos consienta expresarnos con más fluidez y mayor precisión. Todo hablante de un idioma requiere de un escuchante conocedor de ese mismo idioma. Pero, siempre, quienes mejor lo conozcan serán los que se enteren de todo y disfruten plenamente de la riqueza y también de cada anécdota lingüística.

Incluso quienes aprenden a escribir con un mismo maestro desarrollan su propia, peculiar caligrafía. Extremándonos, podríamos afirmar que existen tantos idiomas como hablantes aun del mismo idioma.

El estudio del arte del dibujo y su técnica nos permite saborear tantos detalles que resaltan la personalidad de cada artista.

Nos servimos de unos códigos





inteligibles y aceptados por el emisor y los receptores. Y nuestro carácter y circunstancias se ocupan de multiplicar hasta el infinito los aspectos de cada una de nuestras manifestaciones.

Reflejamos sentimientos, queremos fijar en el papel los paisajes que nos emocionan, la belleza de los cuerpos que nos seducen, nos apasiona contar historias... Globalmente hablando, no conozco ningún dibujo tan elocuente como el de los grandes artistas de la historieta.

Los tebeos constituyen unos relatos gráficos en los que una parte de la información se nos puede transmitir mediante la palabra escrita, y otra, por las imágenes de cada viñeta. Los tebeos, en definitiva, son literatura, como literatura son la excelente película "Los centauros del desierto" o "Don Quijote de la Mancha".

Para desarrollar una historieta, necesitamos aprender a urdir la trama, escribir el argumento, planificar el guión, crear los personajes, ambientar el relato, sintetizar la acción, enfatizar la expresión...



Incorporar este bagaje requiere mucho tiempo. Al menos, como la más larga de las carreras universitarias. Éste es el primero de una serie de libros de una decena de asignaturas que revisaremos cada curso con dificultad creciente. Desde la anatomía y la perspectiva



hasta el concepto y la estética. La técnica, desde la tinta china hasta el óleo. La iluminación. El arte secuencial. La historia del tebeo. Una galería con viñetas y páginas de los mejores dibujantes…

Para ser elocuente se requiere un vivo deseo de comunicarse, pero también es preciso tener algo que decir y saber cómo expresarse con eficiencia.

EL AUTOR DE ESTE LIBRO

Juan Espallardo aprovecha una muy larga experiencia como escritor y dibujante de tebeos, más la práctica y la enseñanza de la pintura china y el dibujo y la pintura de la figura humana, para transmitir a los lectores la suma de estos conocimientos, que son la base imprescindible para crear lo que él denomina "dibujos elocuentes".

Más información acerca del autor, entrando a su página:
www.juanespallardo.com



JUAN ESPALLARDO



Nazco el 10 de Julio de 1951 en "Torre Anita", Molina de Segura (Murcia).

Dibujo y pinto desde mi infancia.

El verano de 1966 lo pasé en Francia para aprender el idioma, en casa del doctor Jean Metton, excelente dibujante, coleccionista y gran admirador de Turner, Renoir, Dufy, Rodin, los viejos grabados y la pintura china. Y tuve la inmensa fortuna de que orientara mis escarceos con la acuarela; juntos, pintamos iglesias románicas y campos del Beaujolais

El otoño de ese mismo año, expongo en mi pueblo por primera vez. Desde entonces, participo en varias colectivas y expongo individualmente en algunas salas de arte de diversas ciudades de España.

Pero son mis dibujos los que saldrán de nuestras fronteras, publicados en revistas y también exhibidos en los principales salo-

nes internacionales de la historieta: Barcelona (España), Lucca (Italia), Lisboa (Portugal), Constanza (Rumanía)...

En Alicante, me introduzco en el mundo de la ilustración de la mano de mis amigos Jordi Franch Cubells y Demetrio Sánchez.

Desde los años 70, dibujo para revistas de Inglaterra, Holanda, Italia, Francia...

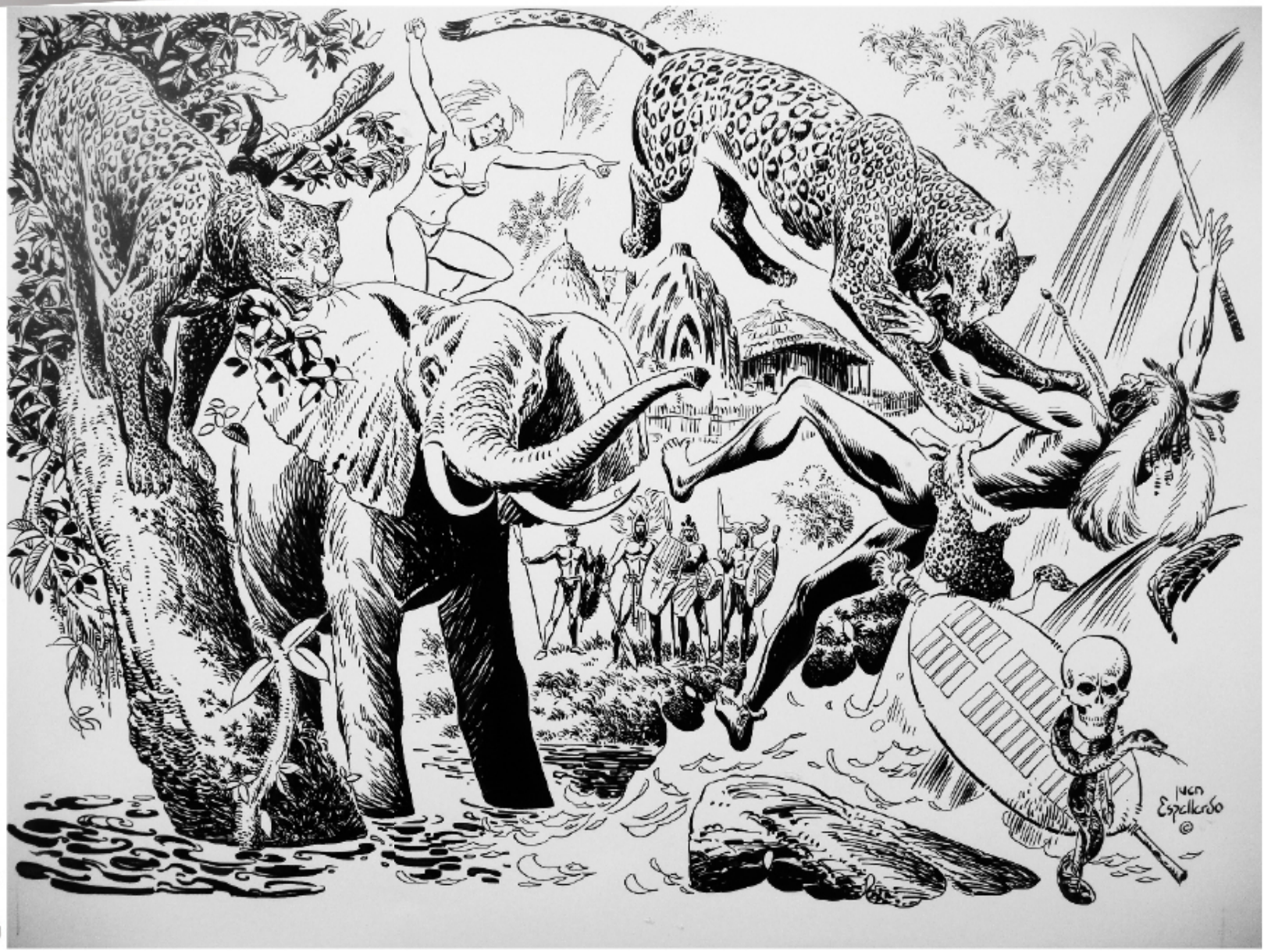
En 1978, historietas y portadas de "Tarzán" y "Korak, el hijo de Tarzán", publicadas en todo el mundo, y "Tumac", que iniciara mi admirado amigo Jesús Blasco.

En 1980, escribo mis propios guiones de diversos personajes, entre ellos "El Tremendo Tobi", del que dibujo nueve álbumes, habiéndose publicado sus páginas más de una docena de veces en diversos países y en diarios como "La Verdad".

"Sickles y Toth", tres álbumes, nuevamente editados por El Boletín, de Barcelona.

"La quinta perla", sobre unos chiquillos que recorren la India, buscando la perla que le falta a la diosa del templo en la isla del lago, en veinte cuadernillos apaisados, como los que leía en mi infancia.

Actualmente, distribuyo mi tiempo entre la redacción de cuentos y novelas y la ilustración, la pintura al óleo de paisajes al aire libre y desnudos con modelos en mi estudio y la práctica de la pintura china. Por fin, desempolvo mi viejo proyecto "Por Arte de Tebeo" con el titulo "El dibujo elocuente", que muestra cómo se idea, escribe, documenta y dibuja una historieta.







EL DIBUJO ELOCUENTE ANATOMÍA

Título:
1: EL CANON DE 8 CABEZAS, CON PLANTILLA

Autor:
© JUAN ESPALLARDO

Edición privada del propio autor exclusivamente para sus alumnos

Molina de Segura - Murcia - España
1ª edición: Noviembre de 2011
2ª edición: Septiembre de 2012

Cubiertas:
"Laura con marina"
óleo sobre lienzo de 70 x 120 cm.

Diseño:
JUAN ESPALLARDO

Maquetación:
JUAN DE DIOS SÁEZ CLAVIJO
CARMEN LEAL
JOSÉ PEÑARANDA
JUAN ESPALLARDO

Impresión y encuadernación:
NAUSICAA EDICIÓN ELECTRÓNICA, S.L.
Molina de Segura - Murcia - España
Información de estos libros, cursos y excursiones para tomar apuntes:
juan@espallardo.com

Próximos títulos:
Perspectiva 1: La medida del universo
Anatomía 2: Calculando las pautas del canon
Los mejores dibujantes españoles

Todos los dibujos que aparecen en este libro son de Juan Espallardo.

Los ejercicios han sido realizados por el autor especialmente para el presente libro.

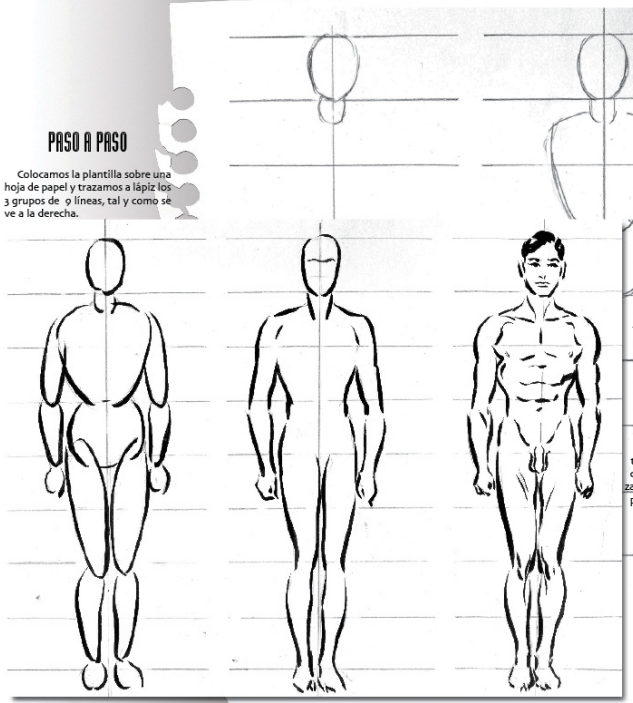
En cambio, los dibujos reproducidos en el interior de portada (Korak, el hijo de Tarzán) y contraportada (Capital Soldario) y de las páginas 1 (Rêve-lip), 3 (Gloria, apunte del natural), 5 (portada de La Molineta nº 6), 6 (ilustración), 7 (christma), 8 (ilustración), 9 (portada de La Molineta nº 2), 11 (archivador El Boletín), 13 (ilustración cuento La Verdad), 19 (ilustración Diarios6) y 112 (Página introductoria para Hokusai: El Manga Supremo).

Todos los dibujos pueden ser copiados para aprender anatomía.

4 EL DIBUJO ELOCUENTE
8 ACERCA DEL AUTOR
12 LAS MEDIDAS DE LA FIGURA
14 EL CANON DE 8 CABEZAS
16 LAS PROPORCIONES A TRAVÉS DE LAS EDADES
18 EL HOMBRE Y LA MUJER
20 EL ESQUELETO DEL HOMBRE Y DE LA MUJER
22 ESQUELETO DE FRENTE, DE ESPALDAS Y DE PERFIL
24 LOS MÚSCULOS Y EL ASPECTO EXTERNO
26 LOS BRAZOS
28 LAS PIERNAS
30 LOS MATERIALES QUE NECESITAMOS
31 LA PLANTILLA ESTARCIDA
32 LA PRIMERA FIGURA MASCULINA, PASO A PASO
34 DEL MUÑECO, A LA FIGURA
44 LA MUJER
54 FIGURAS MENOS ESTÁTICAS
58 LA ASIMETRÍA
61 LA MUJER EN MOVIMIENTO
68 SECUENCIA DEL MOVIMIENTO
78 EL MOVIMIENTO SUTIL
92 FIGURAS INCOMPLETAS
102 FIGURA AGRUPADAS
104 LA IMAGEN ESPECULAR
106 CAMBIO DE SEXO
108 CARA Y DORSO
110 VARIACIONES EN LA ACTITUD
112 BIBLIOGRAFÍA

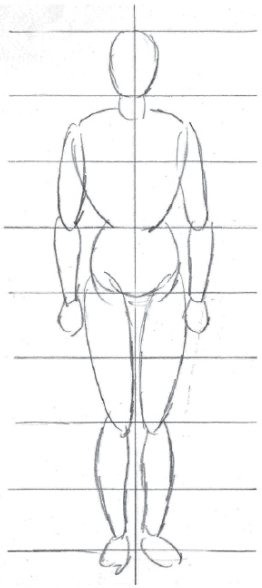
PASO A PASO

Colocamos la plantilla sobre una hoja de papel y trazamos a lápiz los 3 grupos de 9 líneas, tal y como se ve a la derecha.

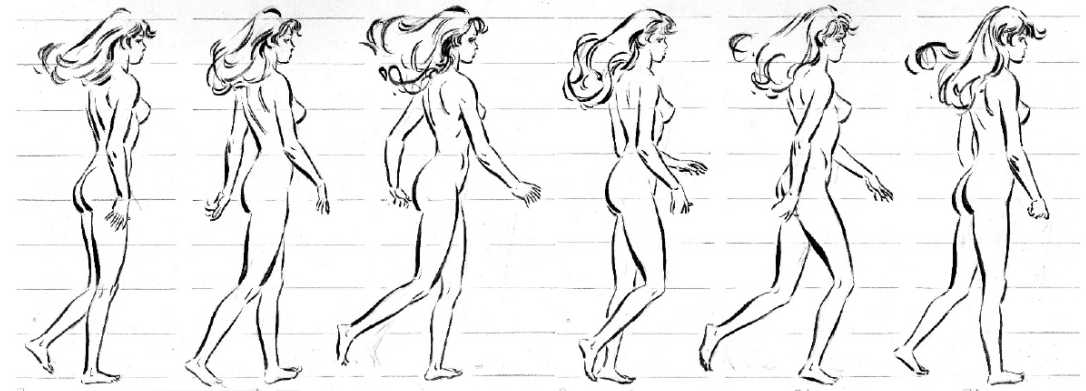


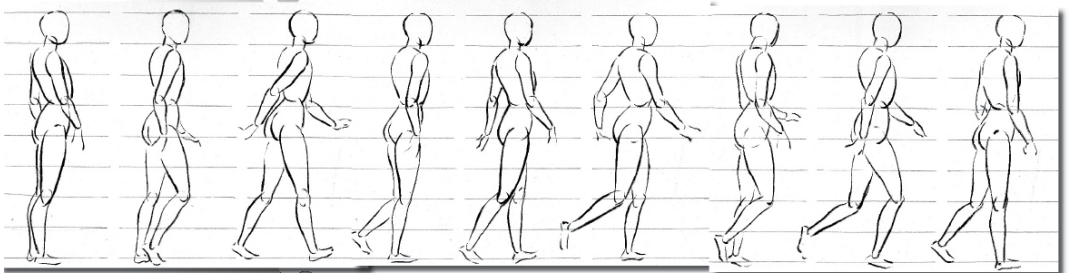
Tomando como referencia el primer muñeco, encajamos la cabeza entre las dos líneas de arriba... Seguimos con el cuello y, luego, con el tronco, la pelota con que sinteticemos las caderas, piernas, brazos...

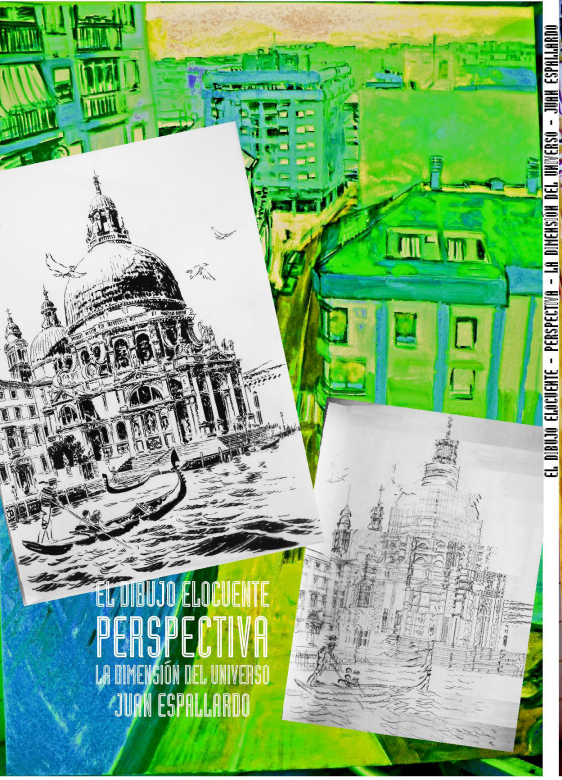
Dibujamos sin apretar el lápiz.

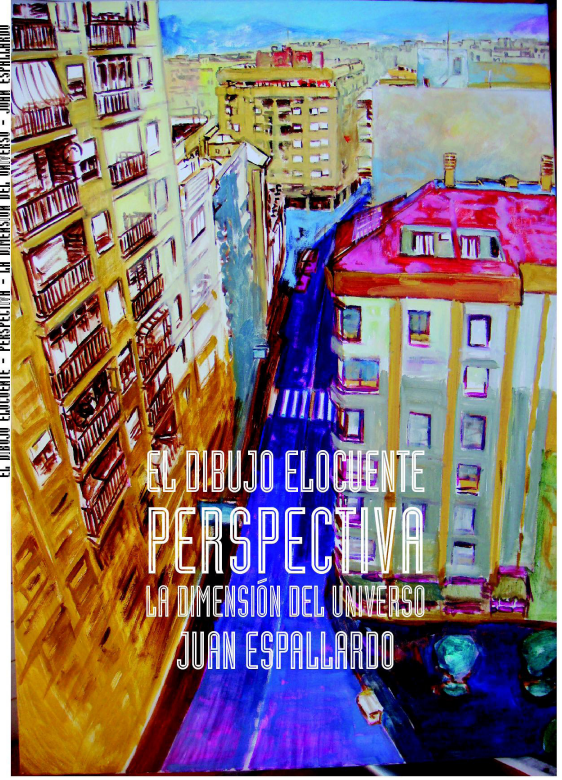


Una línea vertical nos marca el eje de simetría axial de la figura y nos ayuda a dibujarla correctamente.









EL DIBUJO ELOCUENTE PERSPECTIVA

Título:
1: LA DIMENSIÓN DEL UNIVERSO

Autor:
© JUAN ESPALLARDO JORQUERA
http://www.juanespallardo.com/

Edición privada del propio autor exclusivamente para sus alumnos

Molina de Segura-Murcia-España
Enero de 2012.

Cubiertas:
"Desde mi estudio. Perspectiva aérea". 200 óleo sobre lienzo de 81 x 60 cm. Inacabado

Diseño:
JUAN ESPALLARDO

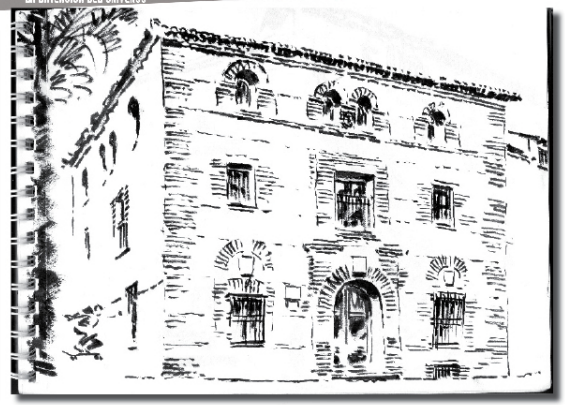
Maquetación:
JUAN DE DIOS SÁEZ CLAVIJO
CARMEN LEAL
JOSÉ PEÑARANDA
JUAN ESPALLARDO

Impresión y encuadernación:
PIX ART PRINTING
Quarto d'Altino -Venecia- Italia

Información de estos libros, cursos de Anatomía y Pintura china, y excursiones para tomar apuntes:
juan@espallardo.com

Próximos títulos:
Anatomía 2: Pautas, a ojo
Anatomía 3: La figura, sin pautas
Técnica: El pincel, con tinta china
Perspectiva 2: Resolviendo dificultades
Los mejores dibujantes españoles
Técnica 2: La plumilla





Todos los dibujos que aparecen en este libro son de Juan Espallardo excepto la muestra de pintura china de la página 6 y el dibujo de Michelangelo Buonarroti reproducido en la página 32.

Los ejercicios han sido realizados por el autor especialmente para el presente libro en hojas de papel A4, salvo cuando se indica otras medidas.

Las ilustraciones reproducidas en el interior de portada: "Catedral de Murcia", y contraportada: "Un poblado de Papúa-Nueva Guinea", fueron dibujadas para sendos calendarios, a lápiz, plumilla y pincel con tinta china sobre papel Schöeller de 37 x 51 cm. En la pág. 1: apunte de la mezquita Al-Saida Arwa, Giblah (Yemen), en papel tipo Ingres de 34 x 50 cm. En pág. 2: viñeta de "La quinta pería". En pág.3: apunte de la Casa del Santo Oficio o Palacio de las Brujas. Alcantarilla (Murcia).

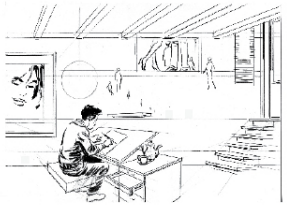
Todos los dibujos pueden ser copiados para aprender Perspectiva.

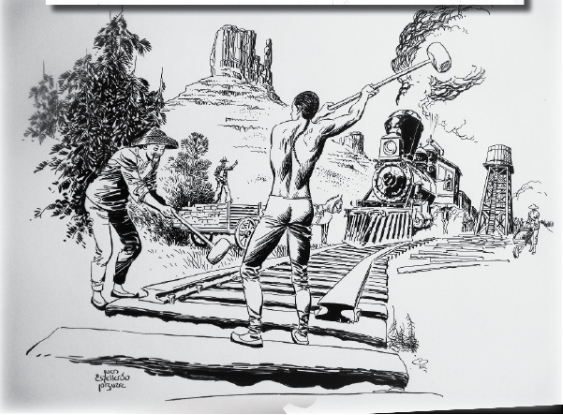
3 ÍNDICE
5 LA DIMENSIÓN DEL UNIVERSO
11 LOS MATERIALES
13 EL PUNTO DE VISTA
14 ERRORES DE PERSPECTIVA
16 TRES TIPOS DE PERSPECTIVA
18 APRENDEMOS A MEDIR
20 EL CUBO, EN PERSPECTIVA
22 LA PIRÁMIDE, EN PERSPECTIVA
24 EL CÍRCULO, EN PERSPECTIVA
26 EL CILINDRO Y EL CONO
28 EL ARCO, EN PERSPECTIVA
30 SECCIONES CIRCULARES
32 LA CÚPULA
36 LA CÚPULA, PASO A PASO
38 LOS ARCOS DE LA CÚPULA
40 UN SUELO ENLOSADO
42 ENGAÑOSA DISTORSIÓN
45 UN LIENZO PARCELADO
46 SUELO Y PARED ENLOSADOS
48 GALERÍAS Y CORREDORES
50 BLOQUES CON MEDIDAS REGULARES
54 INTERVALOS REGULARES
56 MEDIDAS EN PERSPECTIVA
58 PUNTOS DE FUGA FUERA DEL PAPEL
60 LA FIGURA, EN PERSPECTIVA
62 EL CANON, TUMBADO
64 UBICACIÓN ESPACIAL
66 LA FIGURA, SENTADA
68 UNA PLAZA EN PERSPECTIVA
72 UNA IGLESIA EN PERSPECTIVA
76 EL TAJ MAHAL
80 UNA CÚPULA EN PERSPECTIVA
84 UNA IGLESIA BARROCA EN VENECIA
89 DESCUBRIR EL PUNTO DE FUGA
90 APUNTES DE LA NATURALEZA
93 EXTERIOR E INTERIOR
95 ARQUITECTURA Y NATURALEZA
96 IGLESIAS Y PALACIOS
98 UNA GRAN PANORÁMICA
100 PUENTES Y RÍOS
102 APUNTE E ILUSTRACIÓN
104 ARQUITECTURA RELIGIOSA
107 COMPLEJIDAD Y APARIENCIA
109 DECORACIÓN ABIGARRADA
110 LA PRECISA AMBIENTACIÓN
112 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL Y ALGUNOS TEBEOS CON EXCELENTE ARQUITECTURA











EL PUNTO DE VISTA

Una apreciación básica en materia de perspectiva consiste en constatar algo tan evidente como que todo lo que vuela o permanece por encima de nuestros ojos, lógicamente, lo vemos desde abajo. Y, del mismo modo, todo lo que pasa o se sitúa debajo de nuestra mirada, lo vemos desde arriba.

Observamos que todo lo que permanece a la misma altura que nuestros ojos coincide con el horizonte.

Edificios, árboles y montañas nos despistan respecto de dónde ubicar correctamente el horizonte. Ante el mar, no hay nada que obstaculice esa línea horizontal.

En el primer dibujo, arriba de la página anterior, la chica pinta de pie en la playa. Sus ojos coinciden con la línea del horizonte.

En el segundo, sobre estas líneas, la artista pinta el panorama, mucho más amplio, desde lo alto de una montaña. Reparamos en que el horizonte, en lo alto, sigue coincidiendo con sus ojos.

En el tercero, arriba a la derecha, toma un apunte tumbada en la arena. Y el horizonte desciende, limitando la visión, pero coincidiendo con sus ojos.

En el cuarto y quinto ejemplos, bajo el agua o en un sótano, la mirada coincidirá siempre con el horizonte.

Izquierda: la representación de las vías del tren constituye una sencilla manera de encaminar la vista hacia el horizonte. La realidad resulta bastante más compleja. Ilustración para un documental de Primitivo Pérez sobre la fiebre del oro que atrajo a los colonizadores hacia el, hoy, Parque Nacional de Yellowstone, con motivo de la conquista de la cima del Capitán por parte de los montañeros hermanos García Gallego.



Encima de estas líneas: una viñeta del álbum "Albanía Esplendente", tercero de la serie Sickles y Toth. Una vista repetida por numerosos pintores a lo largo de la historia de la increíble ciudad que surge de la laguna. El Gran Canal, con sus palacios y su tráfico de góndolas. Y al fondo, la misma iglesia de Santa María della Salute que tomamos como modelo para nuestro ejercicio de perspectiva oblicua.

VENECIA, A TINTA CHINA

Como la vista, siguiendo las líneas de fuga, se encamina hacia la derecha, dejamos un espacio libre a ese lado.

Acentuamos las sombras más importantes a la derecha, y obtenemos un edificio imponente y sólidamente asentado sobre las escalinatas que conducen al muelle.

Resaltamos la góndola en el primer término, que enmarca el conjunto y le da mayor profundidad. Agitamos las aguas de la laguna con unas pinceladas y reflejamos en ellas ciertas sombras de la iglesia.

Las palomas surcan el cielo y completan nuestra composición, llenándola de vida.







EL DIBUJO ELOCUENTE TÉCNICA

Título:
1: EL PINCEL Y LA TINTA CHINA

Autor:
© JUAN ESPALLARDO JORQUERA
http://www.juanespallardo.com/

Edición privada del propio autor
exclusivamente para sus alumnos

Molina de Segura-Murcia-España
Marzo de 2012

Cubiertas:
"Retratos de Cristina", pincel sin lápiz.

Diseño:
JUAN ESPALLARDO

Maquetación:
JUAN DE DIOS SÁEZ CLAVIJO
CARMEN LEAL
JOSÉ PEÑARANDA
JUAN ESPALLARDO

Impresión y encuadernación:
PIX ART PRINTING
Quarto d'Altino -Venecia- Italia

Información de estos libros,
cursos de Anatomía y Pintura china,
y excursiones para tomar apuntes:
juan@espallardo.com

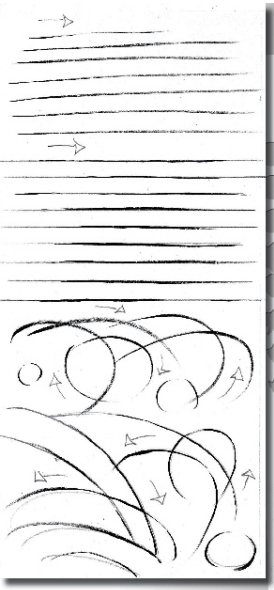
Próximos títulos:
Anatomía 2: Pautas, a ojo
Perspectiva 2: Resolviendo dificultades
Anatomía 3: La figura, sin pautas
Técnica 2: El lápiz
Perspectiva 3: El cuaderno de viajes
Los mejores dibujantes españoles
Técnica 3: La plumilla





Todos los dibujos que aparecen en este libro son de Juan Espallardo.
Los ejercicios han sido realizados por el autor especialmente para el presente libro en hojas de papel A4, salvo cuando se indica otro papel y otras medidas, con el fin de, preferentemente, reproducirlos a tamaño natural, a fin de poderlos apreciar mejor.
Las ilustraciones reproducidas en el interior de portada: "La Gran Mezquita de Ethem Beg, Tirana (Albania)", y contraportada: "El desfiladero de acceso a Petra (Jordania)", apuntes con lápiz y pincel sobre papel tipo Ingres de 35 x 48 cm. En la pág. 1: detalle de un apunte de un claustro en Quito (Ecuador), en papel tipo Ingres de 34 x 50 cm. En pág. 2: apunte del natural de las pianistas Naira Perdu y Felicidad Simón. En pág.3: apunte de los peñascos erosionados de "La ciudada encantada", Bolnuevo, Mazarrón (Murcia).
Todos los dibujos pueden ser copiados para aprender a manejar el pincel.

3 ÍNDICE
5 LA TÉCNICA DEL PINCEL Y LA TINTA
6 EL LÁPIZ Y EL PINCEL
10 LOS MATERIALES
12 PINCELADA HÚMEDA Y SECA
14 LÍNEAS BÁSICAS
16 TRAZOS CURVOS
18 TRAZOS RECTOS Y LARGOS
20 VOLUMEN Y TEXTURA
22 UÑES COMO OLAS
25 SINUOSO Y FLEXIBLE
31 LA FRIALDAD, ESQUIVADA
32 EL TRÁNSITO CALIGRÁFICO
35 LAS AGUJAS DEL PINO
36 LA BASE DE LA TINTA
38 CABELLERAS
40 OJOS
42 BOCAS
44 BARBAS Y PELOS VARONILES
46 REPRESENTACIÓN DEL VESTIDO
48 PECES Y AVES
51 AVES Y ELEFANTE
57 FELINOS Y REPTILES
58 EL CABALLO
61 FLORES Y ÁRBOLES
62 VEGETACIÓN, CERCA Y LEJOS
65 FRUTOS SECOS Y FRUTAS
66 BODEGÓN DE TEXTURAS
68 PAPEL Y BRILLOS
70 MÁRMOL
74 BAJO EL AGUA
76 LAS OLAS
78 CASCADAS
81 REFLEJOS EN HIELOS Y PLAYA
82 EL DÍA Y LA NOCHE
84 EXPLOSIÓN Y LLAMAS
86 HUMO Y BRILLOS DE COCHE
88 LLUVIA Y HURACÁN
90 LINTERNA Y TERREMOTO
92 TEJADO DE TEJA DE CAÑÓN
94 TECHUMBRE VEGETAL
98 TEMPLOS DE PIEDRA
100 UN COLUMPIO DE MADERA
102 ROCAS DE CAPADOCIA
106 COLUMNAS DE MADERA
108 ESTRATOS Y MONTAÑAS
110 APUNTES DE LA NATURALEZA
112 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL



LÍNEAS BÁSICAS

Tras experimentar con la humedad de la pincelada, vamos a la base, que está en la línea.

Vamos a adiestrarnos trazando líneas rectas y finas. Muy finas. Primero, libremente. Despues, marcaremos esas líneas rectas a lápiz e intentaremos repasarlas con nuestro pincel con tanta precisión y fluidez como seamos capaces.

Luego, curvas. Curvas de trazo fino y libre. A continuación, nos ponemos a prueba pasando a tinta nuevas líneas curvas a lápiz. Hasta lograr que nuestras pinceladas coincidan con los trazos del lápiz con total desenvoltura.





Para obtener líneas que coincidan exactamente con lo que tenemos dibujado a lápiz o con el espacio que mentalmente le tenemos asignado, deslizamos nuestro pincel sobre ese lugar pero por el aire, sin tocar el papel, y así calculamos la trayectoria y el juego de muñeca que necesitamos desarrollar para alcanzar la máxima precisión. Podemos ensayar tantas veces como queramos antes de "aterrizar" con el trazo de nuestro pincel.

Arriba, otro detalle del mismo dibujo de Petra de la página 12, en el que descubrimos líneas rectas y trazos curvos.

A la izquierda, un apunte de los cañaverales del Río Segura, en el que podemos apreciar la utilidad de las líneas básicas, es decir, de líneas rectas y finas, para las cañas, y de líneas curvadas e igualmente sutiles para sugerir las hojas.

Los trazos son más finos y precisos en la parte alta de las cañas y, paulatinamente, se tornan más gruesos y caligráficos a medida que llegamos a la base para transmitir la sensación de maraña y de umbría.



CABELLERA ONDULADA

A la derecha, esquema y desarrollo de mujeres con melena ondulada.

Practicamos el dibujo de líneas con muy graciosa y armoniosa ondulación.

Más o menos abundancia de líneas, dependiendo de que se trate de una rubia, castaña o morena.

Le añadimos sombras a las rubias y castañas. Y mucho negro, a las morenas, siempre en perfecta concordancia con las ondulaciones previamente trazadas. Preservamos los correspondientes brillos y puntos de luz.

Las pinceladas de sombra con que reforzamos las líneas, tienen que acompañar esos mismos trazos, integrándose con ellos.

Sobre estas líneas, esquema de un ojo a lápiz a gran tamaño.

El mismo ojo, pasado a tinta con el pincel.

Un par de ojos más pequeños y con algo menos de detalle.

Otros más pequeños y simplificados.

Y otros más sintetizados todavía.











EL DIBUJO ELOCUENTE POR ARTE DE TEBEO ESPAÑA: LOS PIONEROS

JUAN ESPALLARDO

Título:
ESPAÑA 1 - LOS PIONEROS

© Los derechos de autor de los dibujos reproducidos en este libro pertenecen a sus respectivos autores, herederos o detentadores legales de los mismos.

Selección y comentarios de los dibujos:
© JUAN ESPALLARDO JORQUERA
http://www.juanespallardo.com/

Edición privada del propio autor exclusivamente para sus alumnos

Molina de Segura-Murcia-España
Julio de 2012

Cubierta:
Ilustración a la acuarela de Jesús Blasco y portada de El Guerrero del Antifaz nº 66, de Manuel Gago

Diseño:
JUAN ESPALLARDO

Maquetación:
JUAN DE DIOS SÁEZ CLAVIJO
CARMEN LEAL
JOSÉ PEÑARANDA
JUAN ESPALLARDO

Impresión y encuadernación:
NAUSICAÄ EDICIÓN ELECTRÓNICA, S.L.
Molina de Segura - Murcia - España

Información de estos libros, cursos de Anatomía y Pintura china, y excursiones para tomar apuntes:
juan@espallardo.com

Próximos títulos:
Perspectiva 3: El cuaderno de viajes
Perspectiva 2: Resolviendo dificultades



En este libro he seleccionado algunos de los mejores dibujos de los historietistas de los que más he aprendido y que considero muy interesantes para analizar las diferencias entre diversos estilos y las muy variadas sensibilidades y caligrafías a la hora de plasmar en el papel, y con los mismos pinceles y plumillas, los motivos, que siempre son la figura humana y nuestro entorno.

Éste es, pues, un libro de teoría estética, aunque también puede utilizarlo el alumno para copiar las viñetas, profundizando de manera práctica en el estudio de las diversas maneras de conjurar la realidad en nuestros dibujos.

Incluyo una lista de los títulos más recomendables de cada artista, para que vayamos reuniendo en nuestra tebeoteca sus mejores viñetas. Unas veces, se trata de álbumes monográficos, pero, en otras ocasiones, tenemos que exhumar esas obras maestras en las páginas de las más humildes revistas, porque nadie se tomó la molestia de recopilarlas.

Interior de portada: Emilio Freixas, portada del nº 333 de Chicos. 1944.

Contraportada: Francisco Batet. Portada del almanaque de El Coyote. 1949.

Página 1: Jaime Juez. Portada del nº 4 de Hojas de la vida de Tofiño y Lolita.



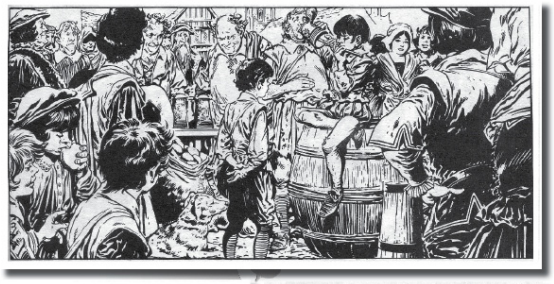
En estas páginas: dos viñetas de Los guerrilleros, de Jesús Blasco, y una ilustración para el cartel de la exposición Por arte de tebeo, la colección Juan Espallardo. Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, 2002.



3 ÍNDICE
4 LOS PIONEROS DEL TEBEO ESPAÑOL
5 APELES MESTRES
6 JOAQUÍN XAUDARÓ
8 RICARD OPISSO
12 EMILIO FREIXAS
16 JAIME JUEZ
24 FRANCISCO DARNÍS
28 AMBRÓS
36 JOSÉ GRAU
38 BOIXCAR
42 JUAN G. IRANZO
48 JESÚS BLASCO
72 PILI BLASCO
73 ALEJANDRO BLASCO
74 ADRIANO BLASCO
76 VICENTE ROSO
80 FRANCISCO BATET
86 CARLOS FREIXAS
88 ÁNGEL PARDO
92 MANUEL GAGO
104 MANUEL ZATA
108 JOSÉ BIELSA
112 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL











En esta página, tres viñetas de TOM, EL HIJO DEL GAITERO, y en la siguiente, otras tantas de EL LARGO CAMINO. Son de las mejores historietas de Jesús Blasco. Pero tenemos la suerte de que dibujara muchas más con esta misma calidad.

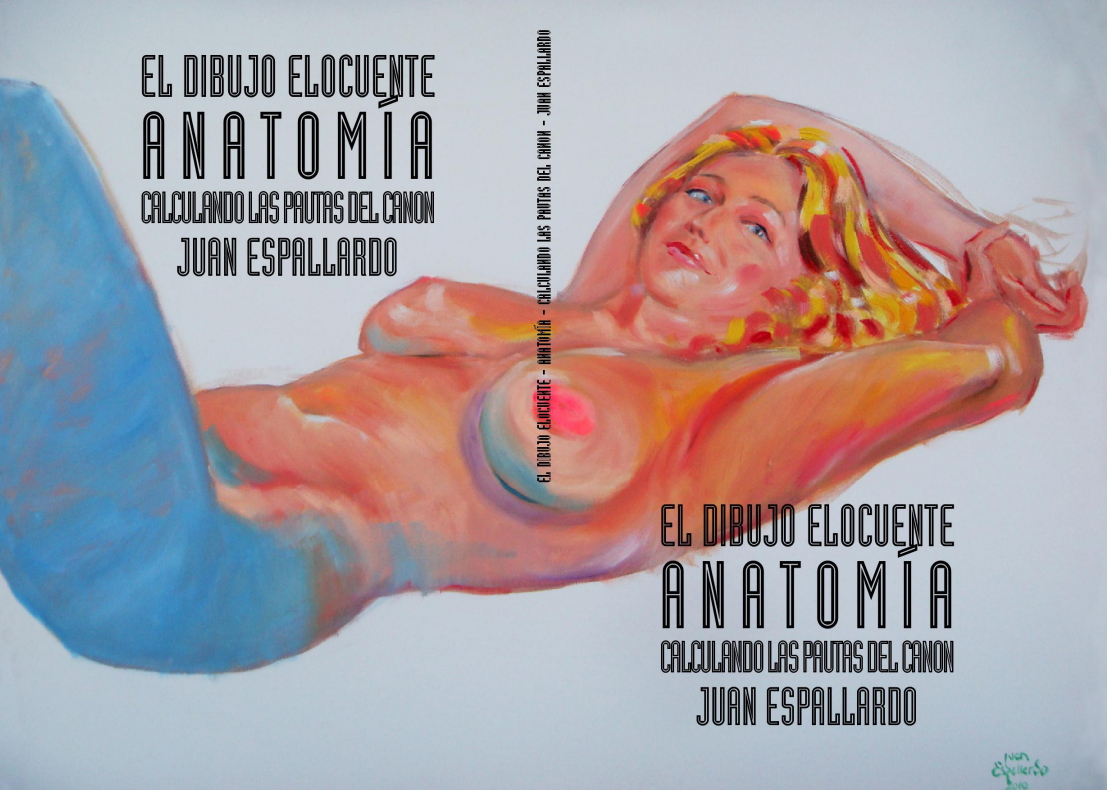






En RUSTY RILEY, todo parece revestido de contemporaneidad. En estas historias de época, tenemos la misma sensación que cuando contemplamos fotos antiguas...

La textura de la madera en los toneles, los abundantes pliegues en ropajes, las sombras vibrantes provocadas por la escasa iluminación... cada pincelada contribuye a transportarnos a otros tiempos.



EL DIBUJO ELOCUENTE ANATOMÍA

Título:
2: CALCULANDO LAS PAUTAS DEL CANON

Autor:
© JUAN ESPALLARDO JORQUERA
http://www.juanespallardo.com/

Edición privada del propio autor
exclusivamente para sus alumnos

Molina de Segura-Murcia-España
Mayo de 2012

Cubiertas:
"Laly, primer término azul".

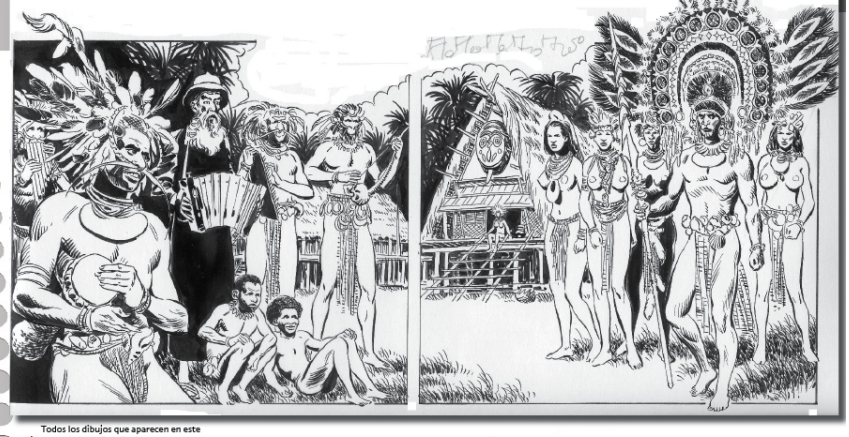
Diseño:
JUAN ESPALLARDO

Maquetación:
JUAN DE DIOS SÁEZ CLAVIJO
CARMEN LEAL
JOSÉ PEÑARANDA
JUAN ESPALLARDO

Impresión y encuadernación:
PIX ART PRINTING
Quarto d'Altino -Venecia- Italia

Información de estos libros,
cursos de Anatomía y Pintura china,
y excursiones para tomar apuntes:
juan@espallardo.com

Próximos títulos:
Los mejores dibujantes españoles
Perspectiva 3: El cuaderno de viajes
Perspectiva 2: Resolviendo dificultades
Anatomía 3: La figura, sin pautas
Técnica 2: Las soluciones del pincel
Técnica 3: La plumilla
Anatomía 4: La figura, del natural



Todos los dibujos que aparecen en este libro son de Juan Espallardo.

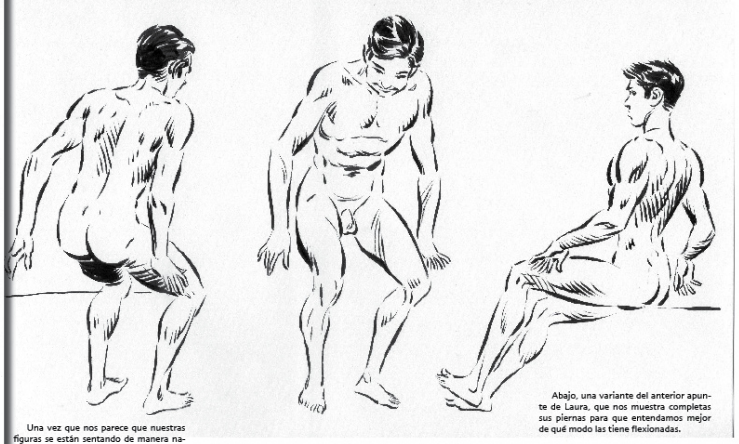
Los ejercicios han sido realizados por el autor especialmente para el presente libro en hojas de papel A4, salvo cuando se indica otro papel y otras medidas, con el fin de, preferentemente, reproducirlos a tamaño natural, para poderlos apreciar mejor.

Las ilustraciones que figuran en el interior de portada: "Dago", de Robin Wood, para un cartel de 2,5 metros de altura en el Festival de Lucca (Italia), y contraportada: "La pesadilla de Conan", dibujos con plumilla y pincel sobre papel Schoeller. En la pág. 1: viñeta de "Korak, el hijo de Tarzán". En pág. 2: viñetas de "Los adoradores del fuego", con guión de Antonio Segura. Portadas de "La Molinera", págs. 24, 56 y 88, y "Los cuadernos del foro", pág. 102, pincel sobre papel Ingres de 35 x 48 cm. Pág. 8: "La barca de Leandro", pág. 10: "La tortura de Conan", pág. 40: "Saro y Adena", plumilla y pincel sobre papel Schoeller.

Todos los dibujos pueden ser copiados para aprender a dibujar Anatomía.

3 ÍNDICE
4 MATERIALES
5 CALCULANDO LAS PAUTAS
6 EL MÉTODO
11 EL NONAGRAMA
12 EL HOMBRE, DE FRENTE
16 EL HOMBRE, DE ESPALDAS
20 EL HOMBRE, DE PERFIL
26 LA MUJER, DE FRENTE
31 LA MUJER, DE ESPALDAS
34 LA MUJER, DE PERFIL
38 DEL MUÑECO, A LA FIGURA
42 EL EQUILIBRIO
44 LA EXPRESIVIDAD
47 DE LA QUIETUD, A LA ACCIÓN
48 EL JUEGO COMPENSATORIO
52 IMPULSO ASCENSIONAL
54 SUBIENDO, DE FRENTE
59 LA CAÍDA
63 EL DINAMISMO
66 EL ESCORZO
70 EL HOMBRE Y LA CARRERA
74 LA CARRERA DE LA MUJER
78 LA MUJER, SENTÁNDOSE
82 EL HOMBRE, SENTÁNDOSE
86 DEL APUNTE, AL ESTUDIO
90 SENTADOS EN EL SUELO
92 FLEXIONES
94 EVOLUCIONES GIMNÁSTICAS
96 ESTUDIO
98 CONTORSIONISTAS
100 LA DISLOCACIÓN ESPECULAR
104 CAMBIO DE SEXO
106 LA IMAGEN ESPECULAR
108 ANVERSO Y REVERSO
110 VARIACIONES
112 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL Y TEBEOS CON EXCELENTES ANATOMÍAS





Una vez que nos parece que nuestras figuras se están sentando de manera natural y convincente, las pasamos a tinta con el pincel.

Tenemos en cuenta que la luz llega por la izquierda y por arriba. Sombreamos ligeramente la parte contraria de cada uno de los cuerpos.

Sombra intensa, bajo los muslos de la primera figura.

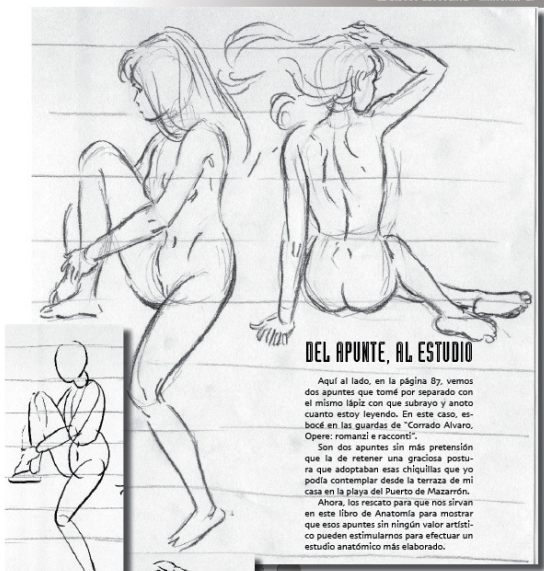
Sombra no muy fuerte, en pectorales, abdómen y muslos de la segunda figura.

Sombra más fuerte, en la espalda de la tercera figura, también en el deltoides y en la cara inferior de antebrazos, muslos y piernas.

A la izquierda, otro apunte de Paola, sentada con una pierna descansando sobre la otra. Escorzo de ambos muslos.

Abajo, una variante del anterior apunte de Laura, que nos muestra completas sus piernas para que entendamos mejor de qué modo las tiene flexionadas.





DEL APUNTE, AL ESTUDIO

Aquí al lado, en la página 87, vemos dos apuntes que tomé por separado con el mismo lápiz con que subrayo y anoto cuanto estoy leyendo. En este caso, esbocé en las guardas de "Corrado Alvaro, Opere: romanzi e racconti".

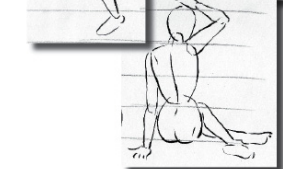
Son dos apuntes sin más pretensión que la de retener una graciosa postura que adoptaban esas chiquillas que yo podía contemplar desde la terraza de mi casa en la playa del Puerto de Mazarrón.

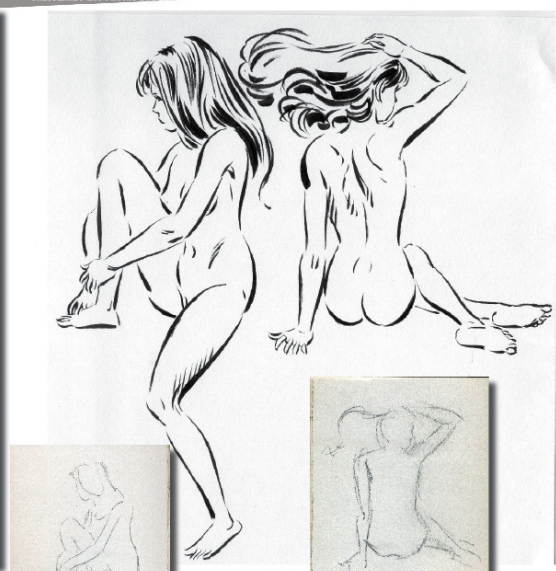
Ahora, los rescato para que nos sirvan en este libro de Anatomía para mostrar que esos apuntes sin ningún valor artístico pueden estimularnos para efectuar un estudio anatómico más elaborado.

Aquí a la izquierda, los correspondientes muñecos sobre el nonagrama.

Arriba, decido formar un conjunto con ambas figuras, y las dibujo a lápiz, incluyendo detalles anatómicos que los apuntes no recogen.

Y en la página de al lado, las mismas figuras, pasadas a tinta.



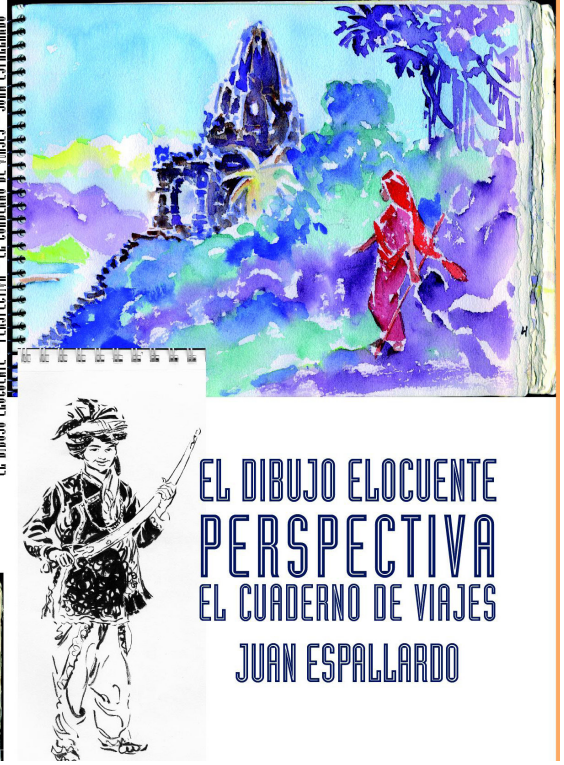








EL DIBUJO ELOCUENTE
PERSPECTIVA
EL CUADERNO DE VIAJES
JUAN ESPALLARDO



EL DIBUJO ELOCUENTE
PERSPECTIVA
EL CUADERNO DE VIAJES
JUAN ESPALLARDO



EL DIBUJO ELOCUENTE PERSPECTIVA

Título:
2: EL CUADERNO DE VIAJES
Autor:
© JUAN ESPALLARDO JORQUERA
http://www.juanespallardo.com/

Edición privada del propio autor
exclusivamente para sus alumnos

Molina de Segura-Murcia-España
Septiembre de 2012

Cubiertas e interior de portadas:
Apuntes de motivos de la India, a la acuarela y pincel con tinta negra, de mis cuadernos de viajes.

Diseño:
JUAN ESPALLARDO

Maquetación:
JUAN DE DIOS SÁEZ CLAVIJO
CARMEN LEAL
JOSÉ PEÑARANDA
JUAN ESPALLARDO

Impresión y encuadernación:
NAUSÍCAA EDICIÓN ELECTRÓNICA, S.L.
Molina de Segura - Murcia - España

Información de estos libros,
cursos de Anatomía y Pintura china,
y excursiones para tomar apuntes:
juan@espallardo.com

Todos los dibujos que aparecen en este libro son de Juan Espallardo.

Muchos de los apuntes han sido realizados por el autor especialmente para el presente libro en cuadernos con hojas de papel A4, salvo cuando se indica otro papel y otras medidas, con el fin de, preferentemente, reproducirlos a tamaño natural, para poderlos apreciar mejor. Casi siempre, con pincel recargable y tinta china negra.

En el interior de portada: Subida al Templo de Atrí Rishi, en Guru Shikar, y Plaza del recinto amurallado de Jaisalmer.

Interior de contraportada: La "sati" del túmulo de Jodhpur y Dunas de Sam.

En la página 1: El camellero Pancharam.

Sobre estas líneas: El palacio de la ciudad, en Udaipur.

En la página 3: Apunte de Geeta de Dungarpur.

Todos los dibujos pueden ser copiados para aprender a tomar apuntes de viaje.

3 ÍNDICE
4 EL EDÉN DE LOS PARIAS
6 LOS MATERIALES
8 LOS CUADERNOS
10 LÁPIZ Y PINCEL
12 AGUADORAS
14 ROTULADOR Y PINCEL
16 LÁPIZ Y ROTULADOR BLANDO
18 LÁPIZ O ROTULADOR FINO
20 EL APUNTE A LÁPIZ
23 EL ROTULADOR BISELADO
24 EL SARI Y LA AGUADA
25 PINCEL NEGRO Y AGUADA
26 LA SIMETRÍA AXIAL
28 EL LABERINTO ORGANIZADO
30 LOS MIL MIRADORES DE LAS PUDOROSAS INDISCRETAS
34 LA AMBIENTACIÓN
36 LA CALIGRAFÍA DE LAS EMOCIONES
38 EL TEMPLO, EXTERIOR E INTERIOR
42 LAS LAVANDERAS DE LOS GATS
48 LOS PELDAÑOS DEL TEMPLO
50 MUROS LABRADOS
52 EL ELEFANSAR DE HAMPI
56 LA LUZ QUE DESDIBUJA
58 LA FUENTE DE LA ALDEA
60 SASTRES EN EL TEMPLO
62 OTRA PERSPECTIVA
64 ESCOLARES Y UNIVERSITARIAS
66 LA LUZ DE LA OFRENDA
68 EL PABELLÓN DUPLICADO
72 EDIFICIO TRANSPLANTADO
74 ROTULADOR FINO Y PINCEL
76 FIGURAS QUE LLENAN DE VIDA
78 LAS ALMENAS DE UDAIPUR
80 EL ARTISTA DEPREDADOR
82 LA CURVA DEL PALACIO
84 EL GURÚ DE SHIKAR
86 UN ENCUENTRO INOLVIDABLE
88 APUNTES DE KUMBHALGARH
90 EL RETRATO DE LA LEÑADORA
94 GENTE DE JEISALMER
96 RINCONES DE JEISALMER
98 EL DESIERTO HABITADO
100 ROTULADOR FINO Y PINCEL
102 LA VISIÓN OBLICUA
104 HAVELIS DE MANDAWA
106 LA GENTE DE LAS HAVELIS
108 EL FUERTE DE AMBER
110 DE FRENTE Y OBLICUO
112 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL
TEBEOS AMBIENTADOS EN LA INDIA





LÁPIZ Y PINCEL

Cuando se inicia uno en la entusiasmante tarea de tomar apuntes de viaje, puede suceder que se tema al fracaso al abordar un grupo de cierta complejidad como éste, de las mujeres lavando la ropa en los "gats", los peldaños del gran estanque de la aldea. Sobre todo, teniendo en cuenta que no están posando quietas como estatuas para el artista viajero.

Tanto por la rapidez como por la frescura, lo ideal es arriesgarse con el apunte directamente a tinta.

Pero también se puede esbozar los muñecos correspondientes a cada una de las figuras de nuestra composición y definir un poco la escena a lápiz antes de pasarla a tinta con el pincel.

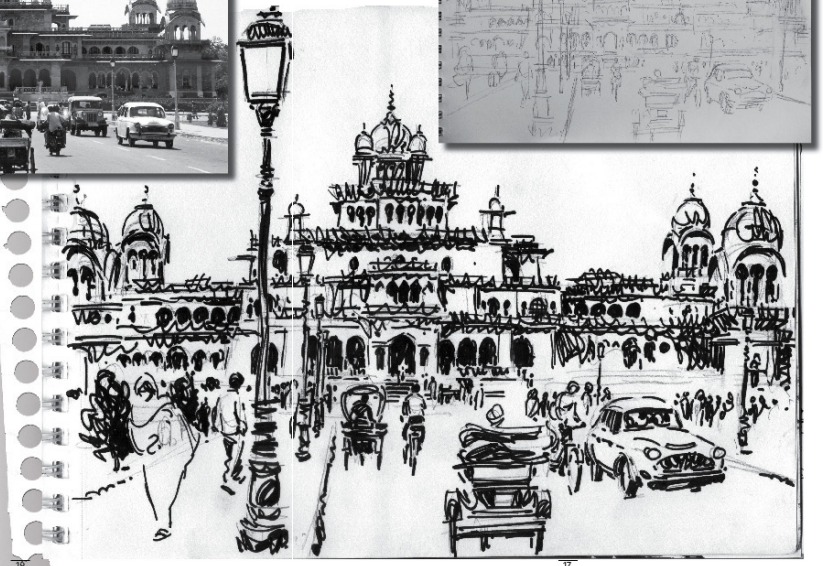
Trazos finos y discontínuos, preservando puntos de luz entre ellos.

Pincelada direccional en cabelleras y pliegues de los saris.

El negro del agua resalta el primer término y contribuye a destacar y aglutinar a nuestros personajes.







LÁPIZ Y ROTULADOR BLANDO

Sobre estas líneas, un apunte rápido del palacio que, actualmente, alberga el museo de Jaipur, en mitad de un parque inmenso.

En este caso, estudiamos las posibilidades que ofrece el rotulador de punta redondeada y blanda.

Encajamos la escena a lápiz para asegurarnos las correctas proporciones. Y entintamos con el rotulador blando, que nos proporciona un trazo bastante fino con la punta y algo más grueso cuando presionamos.

Como vemos, se puede conseguir un efecto muy dinámico y alegre con el trazo desinhibido. No importa que algún detalle quede algo distorsionado, siempre que el conjunto mantenga una sólida cohesión.

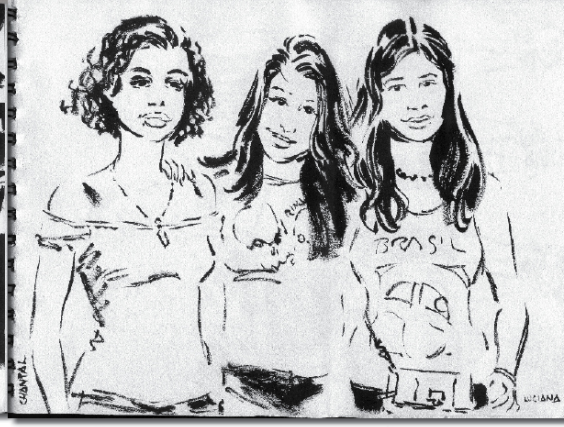
El trazo, sobre todo en la arquitectura, es meramente caligráfico. Parece que el rotulador se hubiera paseado sobre el lápiz, burlándose de él y evitando coincidir.

Las farolas, deliberadamente, aparecen curvadas para restarles algo de su solemnidad, en concordancia con el resto de los elementos.









EL DIBUJO ELOCUENTE ANATOMÍA

Título:
3: LA CABEZA Y EL RETRATO

Autor:
© JUAN ESPALLARDO JORQUERA
http://www.juanespallardo.com/

Edición privada del propio autor
exclusivamente para sus alumnos

Molina de Segura-Murcia-España
Noviembre de 2012

Cubiertas: retratos de Virginia Woolf y Cristina.
Interior de portadas: retrato de gitana y Ana.
Lápiz y tiza sobre verjurado y óleo sobre lienzo.

Diseño:
JUAN ESPALLARDO

Impresión y encuadernación:
NAUSICAA EDICIÓN ELECTRÓNICA, S.L.
Molina de Segura - Murcia - España

Todos los dibujos que aparecen en este libro son de Juan Espallardo.

Muchos de ellos han sido realizados por el autor especialmente para el presente título en papel Ingres y en formato A4, salvo cuando se indica otro papel y otras medidas, con el fin de, preferentemente, reproducirlos a tamaño natural, para poderlos apreciar mejor.

En la página 1: Retrato de César a lápiz.

Sobre estas líneas: Apunte con pincel del compositor de jazz Ignaci Terraza, mientras tocaba en "La puerta falsa", de Murcia.

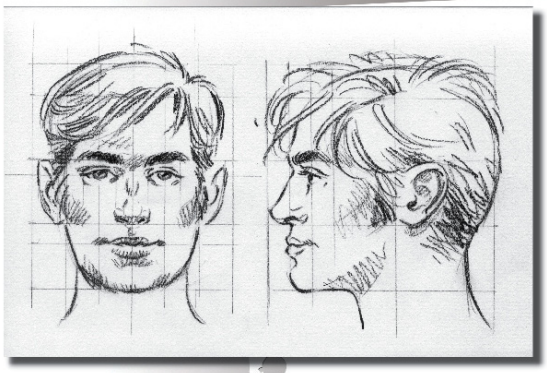
En la página 3: Apunte con pincel de tres chiquillas en el Parque de la Compañía, de Molina de Segura.

Todos los dibujos pueden ser copiados para aprender a dibujar la cabeza y el retrato.

Las fotos, salvo cuando se consigna el autor, han sido facilitadas por los retratados o son del propio dibujante.

Información de estos libros,
cursos de Anatomía y Pintura china,
y excursiones para tomar apuntes:
juan@espallardo.com

3 ÍNDICE
4 LA ELOCUENCIA DEL ROSTRO
6 EL CRÁNEO QUE NOS SUSTENTA
8 MÚSCULOS DE LA CABEZA
10 CABEZA DEL HOMBRE ADULTO
12 CABEZA DE LA MUJER
13 LA CABEZA EN PERSPECTIVA
14 EL ESQUEMA DE LA CABEZA
16 LA CRUZ DE LOOMIS
18 DOS ESQUEMAS RÁPIDOS
20 DIFERENTES PROPORCIONES
22 LAS MISMAS PROPORCIONES
24 LA VARIEDAD DE UNA MISMA MATERIA
26 MULTIPLICAMOS LAS VARIANTES
28 ESTEREOTIPOS
30 EL MODELADO DE LA CABEZA
32 LOS OJOS, EN DETALLE
34 LOS LABIOS Y LOS DIENTES
36 NARICES Y OREJAS
38 EL ÁLBUM FAMILIAR
40 DE NIÑO, A ADULTO
42 EL AUTORRETRATO
44 UN ROSTRO, MIL EXPRESIONES
46 EL CARÁCTER, CONTRARIADO
48 EL ESTUDIO DEL PERSONAJE
50 DE LEJOS Y DE CERCA
52 LA REPRODUCCIÓN
54 FISONOMÍAS DESVANECIDAS
56 EL DIBUJO A LÁPIZ
58 TRAZOS Y DIFUMINO
60 LÁPIZ SOLO Y DIFUMINADO
62 PAPEL VERJURADO Y TIZA
64 DIFUMINO Y TIZA BLANCA
70 EL ROTULADOR FINO
72 ROTULADORES FINO Y GRUESO
74 EL ROTULADOR BLANDO
76 EL RETRATO A PLUMILLA
78 EL BUSTO, ENMARCADO
80 EL RETRATO CON PINCEL
82 EL ESTUDIO CON PINCEL
84 EL TRAZO DISCONTÍNUO
86 LA LUZ QUE DESENCADENA SOMBRAS
88 LA VIOLENCIA, MATIZADA
90 PROBANDO PAPELES
92 EL PAPEL GOFRADO MARTELÉ
94 EL PRIMER AÑO DE LOS BEBÉS
96 HASTA LOS TRES AÑOS
98 ESCOLARES
100 NIÑAS ESCOLARES
102 CHIQUILLOS, HASTA LOS 12 AÑOS
104 CHIQUILLAS, HASTA LOS DOCE AÑOS
106 ADOLESCENTES
108 JOVENCITAS
110 APUNTES EN TODAS PARTES
112 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL
TEBEOS CON MAGNÍFICAS CABEZAS



CABEZA DEL HOMBRE ADULTO

En esta página tenemos la cabeza del hombre adulto, de frente y de perfil, con las mismas proporciones que establece Andrew Loomis en su magnífico libro "Dibujo de cabeza y manos".

En altura, la línea media sería una horizontal que pasa por la mitad de los ojos.

De tres partes y media de altura, la inferior comenzaría en la barbilla y llegaría hasta la base de la nariz.

La segunda, desde la base de la nariz hasta las cejas.

La tercera abarca toda la frente, desde las cejas hasta el lugar en que comienza a crecer el pelo.

Y la última media porción, correspondería al cuero cabelludo.

La distancia que separa ambos ojos equivale a la longitud de otro ojo.

De perfil, son igualmente válidas las proporciones que acabo de detallar.

En cuanto al ancho de la cabeza, vista de perfil, aquí arriba podemos ver que una línea vertical en la mitad, excluida la prominencia de la nariz, pasaría justamente junto al lugar en que surge la oreja, en la mitad posterior.

En la página 11, una espléndida cabeza, un retrato de Sergio, visto de tres cuartos de frente y sometido a una ligera inclinación que propicia un sugerente escorzo. Hablar de escorzo es hablar de perspectiva. La representación del volumen.

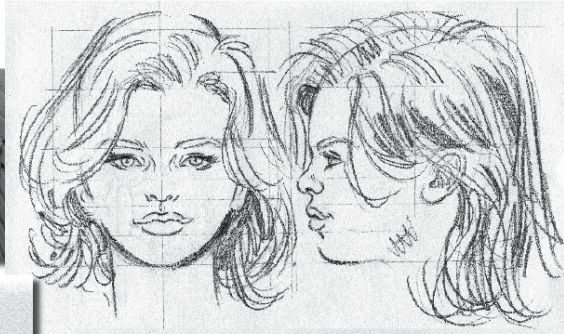
La visión de tres cuartos potencia el relieve de cabezas y cuerpos en general. Y el ángulo que determina el escorzo enfatiza aún más la corporeidad de los mismos.

Aprovechamos para observar la enorme diferencia entre unas figuras dibujadas de imaginación, como son los esquemas de más arriba, y la vivacidad que podemos conseguir estudiando a nuestros modelos a partir del natural o mediante fotografías de buena calidad.













NIÑAS ESCOLARES

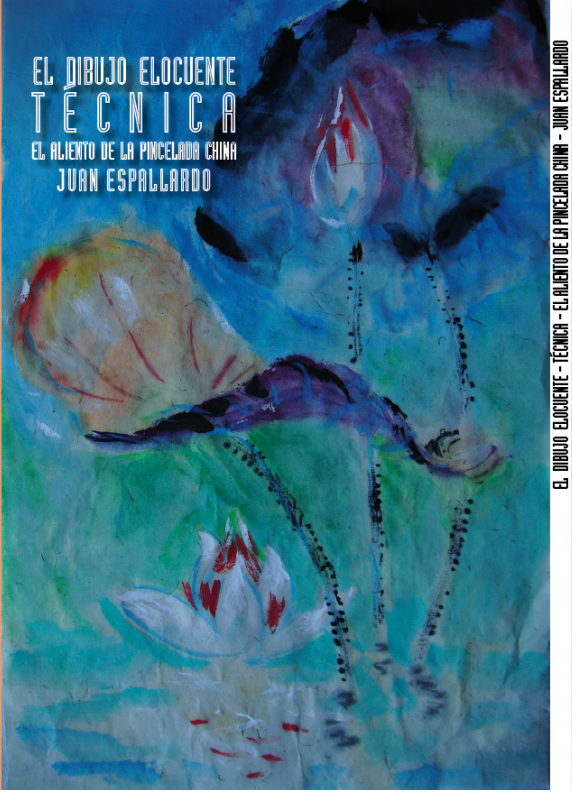
El esquema es casi idéntico.

Son los ojos, la nariz y la boca los que evidencian las diferencias con los niños.

Retratos a lápiz sobre papel Ingres, de Maribel, Angela y Analisa.









EL DIBUJO ELOCUENTE - TÉCNICA - EL ALIENTO DE LA PINCELADA CHINA - JUAN ESPALLARDO





EL DIBUJO ELOCUENTE TÉCNICA

Título:
2. EL ALIENTO DE LA PINCELADA CHINA

Autor:
© JUAN ESPALLARDO JORQUERA
http://www.juanespallardo.com/

Edición privada del propio autor exclusivamente para sus alumnos

Molina de Segura - Murcia - España
Enero de 2013

Cubiertas: Osos panda, Gato a la luz de la luna, Gilirina y pajarillos, Nenúfares. Tinta china y acuarela china y té rojo sobre papel "danxuan".

Diseño:
JUAN ESPALLARDO

Impresión y encuadernación:
NAUSICAÄ EDICIÓN ELECTRÓNICA, S.L.
Molina de Segura - Murcia - España

Todas las pinturas que aparecen en este libro son de Juan Espallardo, excepto un par de muestras de pintura clásica y caligrafía china, según se indica en el lugar oportuno.

Casi todas han sido realizadas por el autor especialmente para el presente título en papel "wenzhou" y "xuan" y en formato A4, con el fin de, preferentemente, reproducirlas a tamaño natural, para poderlas apreciar mejor.

En la página 1: Pajarillo sobre los bambúes. Tinta y aguada sobre papel "danxuan".

Sobre estas líneas: La mesa del pintor.

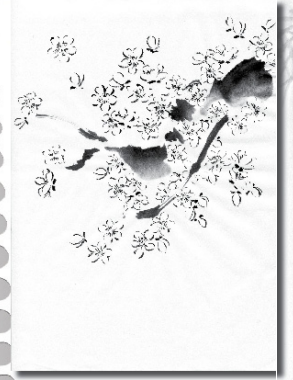
En la página 3: Mantis religiosa midiéndose con su presa. Tinta negra sobre papel "wenzhou".

Todas las pinturas pueden ser copiadas para iniciarse en la práctica de la pintura china.

Las fotos también han sido realizadas por el autor del libro.

Información de estos libros, cursos de Anatomía y Pintura china, y excursiones para tomar apuntes:
juan@espallardo.com

3 ÍNDICE
4 LA VÍA CHINA PARA EL APRENDIZAJE DE LA PINTURA
10 LA MESA DE TRABAJO
12 DESLIENDO LA TINTA
12 EL MANEJO DEL PINCEL
14 EL ALIENTO DEL PINCEL
16 LAS PINCELADAS CHINAS
18 UN POEMA DE LI PO
20 LA POÉTICA PINCELADA
23 LA AGUADA
24 EL JARDÍN DEL TAMAÑO DE UN GRANO DE MOSTAZA
26 LOS CUATRO CABALLEROS
27 LA PINCELADA ORGÁNICA
28 LA PERSPECTIVA ORIENTAL
30 EL CANON DE OCHO CABEZAS
32 LAS HOJAS DE LA ORQUÍDEA
34 LAS FLORES DE LA ORQUÍDEA
37 LA HOJA DE LOS BAMBÚES
40 CUATRO HOJAS DE BAMBÚ
42 CINCO HOJAS DE BAMBÚ
44 SEIS HOJAS DE BAMBÚ
50 LA ESTRUCTURA DEL BAMBÚ
52 LA CAÑA DEL BAMBÚ
54 LA PINCELADA "HUESO"
56 MÁS BAMBÚES
58 LAS HOJAS EN EL BAMBÚ
60 EL BAMBÚ Y EL VIENTO
61 BAMBÚES BAJO LA LLUVIA
62 LA VIDA INADVERTIDA
64 PAJARILLOS Y PECES
66 EL CRISANTEMO
68 LAS HOJAS DEL CRISANTEMO
70 RAMITAS Y FLORES DE CIRUELO
72 EL CIRUELO EN FLOR
74 EL PINO
76 EL BANANO
78 FLORES DE LOTO Y NENÚFAR
80 PECES
80 EL OSO PANDA
82 ARDILLAS Y PAJARILLOS
84 GATOS
88 EL BURRITO
90 BÚFALOS. CAMELLOS Y YAKS
92 LA COMPOSICIÓN
94 EL "HORROR VACUI"
96 LA ESTRATEGIA COMPOSITIVA
98 VACÍO Y LLENO
100 LA TERCERA DIMENSIÓN
102 EL LLENO Y VACÍO
106 TÉ ROJO POR EL REVERSO
108 EL ENMARCADO
110 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL



LOS CUATRO CABALLEROS

Es el pintoresco nombre con que llaman a las cuatro plantas que se pinta para aprender las pinceladas más importantes.

Las orquídeas, asociadas a las fiestas de primavera, se emplean para alejar las influencias malvadas y para preservarse de la esterilidad.

Una sola pincelada de tinta negra, larga, nos sirve para representar cada hoja. Otras pinceladitas cortas, con aguada clara, sugieren las flores.



El crisantemo, a la derecha, se atreve a brotar en pleno otoño, desafiando los rigores del invierno e incluso las heladas.

Nos sirve para practicar trazos finos con los que dar forma a sus pétalos, a la vez que nos familiarizamos con la simetría radial, distribuyendo los pétalos en torno a la corola.

Manchas de aguada para representar las hojas, con finos y desinhibidos roques de negro que se funden con el gris para evidenciar los nervios.

El ciruelo florece en invierno, proclamando la constante renovación de la vida y la inminente llegada de la primavera. Lo vemos sobre estas líneas.

Nos obliga a conseguir trazos finísimos con los que mostrar sus estambres y los delicados pétalos, tanto de la flor abierta como de los brotes. Contrastando con la aspereza de su tronco y ramas.





LA PINCELADA ORGÁNICA

Este tipo de pincelada no sirve para concretar el perímetro de lo que pretendemos representar. No, la pincelada orgánica adopta exactamente la forma del objeto, casi como si aspirase a suplantarlo.

El Bambú se doblega, flexible, a favor del viento para volverse a erguir una vez que pasa la tormenta. Como el primero de los caballeros, es virtuoso, humilde y tenaz, puesto que mantiene su follaje a lo largo de las cuatro estaciones.

Arriba, vemos cómo plasma cada pincelada una hoja o un segmento de la caña del bambú.

La pincelada orgánica, con un solo roque, adopta la forma que quiere mostrar.





FLORES DE LOTO Y NENÚFAR

La flor de loto y sus hojas son muy representadas en la pintura china, ya que ofrecen un motivo de lo más sugerente para los artistas.

La flor es de loto tanto si crece en el loto como si lo hace en el nenúfar.

A la izquierda, flor de loto blanca, con sus hojas elevándose por encima del agua en que nacen. Las espectaculares hojas se prestan para amplias pinceladas de aguada fuerte y clara. Fundimos los nervios aprovechando la humedad de esas grandes pinceladas.

Con sus hojas en el aire, es un nenúfar.

Las que aparecen sobre estas líneas, son lotos, y se caracterizan porque todas sus hojas, en forma de bandeja circular, flotan sobre la superficie del agua.

Apunte del natural de lotos en el río Song Huong (río Perfume), a su paso por la hermosísima ciudad de Hue, antigua capital de Vietnam.







EL DIBUJO ELOCUENTE TÉCNICA

Título:
3: LA INVENCIÓN DEL PAISAJE CHINO

Autor:
© JUAN ESPALLARDO JORQUERA
http://www.juanespallardo.com/

Edición privada del propio autor exclusivamente para sus alumnos

Molina de Segura - Murcia - España
Febrero de 2013

Cubiertas: La mujer que atesora valles y montañas en su corazón, La nevada. Tinta china y acuarela china y té rojo sobre papel "xuan". Interior de cubiertas: El edén del erudito y El refugio del eremita. Óleo sobre lienzo.

Diseño:
JUAN ESPALLARDO

Impresión y encuadernación:
NAUSÍCAÄ EDICIÓN ELECTRÓNICA, S.L.
Molina de Segura - Murcia - España

Dedicado a mi hija Ana. Para que pueda aprovechar mi experiencia con la pintura china, pese al Mediterráneo que nos separa.

Todas las pinturas que aparecen en este libro son de Juan Espallardo.

Casi todas han sido realizadas por el autor durante el verano de 2010 especialmente para el presente título en papel "wenzhou" y "xuan" y en formato A4, con el fin de, preferentemente, reproducirlas a tamaño natural, para que las puedan apreciar mejor los estudiantes.

En la página 1: Otoño en las gargantas del Yang-Tse-Kiang. En la 2: El maestro. Tinta, aguada y acuarela sobre papel "xuan", 35 x 47 cm.

En la 3: Horizonte sin límites. Aguada sobre papel indio texturado.

Sobre estas líneas: El regreso. En la página 5: El mirador de las diez mil montañas. Tinta y aguada sobre papel "xuan", 47 x 35 cm.

Todas las pinturas pueden ser copiadas para iniciarse en la práctica de la pintura china.

Información de estos libros,
cursos de Anatomía y Pintura china,
y excursiones para tomar apuntes:
juan@espallardo.com

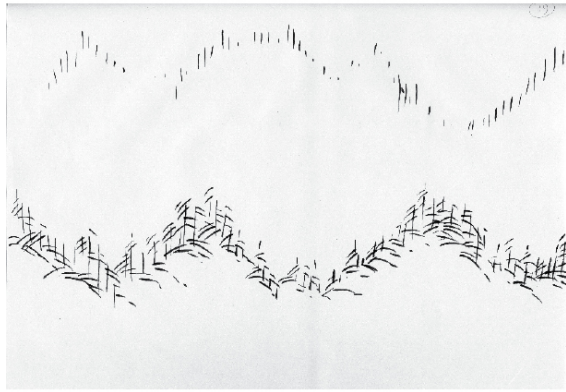


5 ÍNDICE
6 EL RETÓRICO PINCEL DEL MANDARÍN
20 UN SUELO DE HIERBA
22 HIERBA QUE CONFIERE ATMÓSFERA
28 SURCOS DE TIERRA Y BARRO
31 EL SAUCE
32 CERCA Y LEJOS
34 EL PINO
36 EL ABETO CHINO
36 CONOCIMIENTOS Y MATERIALES
43 CIMAS MONTAÑOSAS CUBIERTAS DE ABETOS
44 TRES CUMBRES SUCESIVAS
46 LA OROGRAFÍA DE LA FLORESTA
48 HORIZONTES LEJANOS
49 LA VEGETACIÓN DE LOS ALCORES
50 MONTAÑAS ARBOLADAS
52 LA SÍNTESIS CONFORMADORA
53 LOS FARALLONES DEL EREMITA
54 ROQUEDALES
59 LA CASCADA
60 EL AGUA QUE DESLINDA EL CIELO DE LA TIERRA
62 ALGUNAS VIVIENDAS CHINAS
64 UNA CASA EN LA LADERA
65 LA VIVIENDA PALAFÍTICA
66 PUENTES Y PABELLONES
68 MURALLA Y PUENTECILLO
70 PAGODAS
75 OTRO PAR DE PAGODAS
76 ESCALERAS AL CIELO
79 EN LA CIUDAD Y EN LA MONTAÑA
80 PAGODAS Y PABELLONES
81 LA ACUARELA CHINA
82 LA PAGODA INTEGRADA
84 LOS JUNCOS
88 UN ENCUENTRO FELIZ EN EL GRANERO AMARILLO
91 UN JUNCO DE TRES PALOS
92 MUJERES DE CHINA
94 NIÑAS Y JOVENCITAS
96 CHIGUILLOS
98 ZAGALES
100 PORTEADORES
102 CABALLEROS MUY ATAREADOS
107 OCUPACIONES DE ARTISTAS
108 EL PINCEL DEL ERUDITO
110 LAS OPOSICIONES DEL PAISAJISTA
112 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL









CIMAS MONTAÑOSAS CUBIERTAS DE ABETOS

Suponemos las crestas y las hondonadas que configuran los dientes de una sierra o montaña. Empezamos por arriba, de izquierda a derecha. En primer lugar, conformamos una sucesión de trazitos finos, cortos y verticales que constituirán los troncos de los abetos que afloran en las cimas. Al tiempo que trazamos, vamos determinando las subidas y bajadas de las crestas. Configurando el dibujo de los dientes de la sierra.

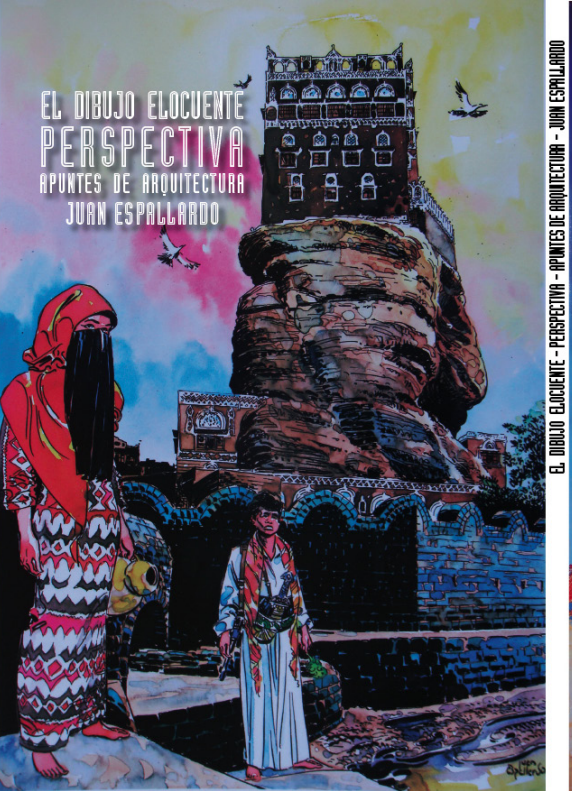
Cuidamos que no "suban y bajen" simultáneamente las cimas de ambas montañas.

Cuando tenemos toda la cima de nuestra montaña cubierta de troncos, le colocamos las ramas a esos troncos mediante trazos oblicuos, sin perder de vista la forma piramidal de los abetos.

Repetimos estas dos operaciones con la cima que se despliega por la mitad inferior de nuestro ejercicio, de modo que quede evidentemente más próxima al espectador, para lo que los arbolitos serán mayores y los trazos más intensos.

Difuminamos entre uno y otro friso de abetos, según las leyes del yin y del yang, y también del lleno y del vacío (que no son lo mismo caso), de manera que quede diáfanamente destacada cada cresta, como si entre ambas se acunaran providenciales bancos de niebla.

Esta es la base. Si somos capaces de entender y plasmar con nuestro pincel algo tan sencillo, luego, podremos pintar cumbres bosquosas semiborradas por la atmósfera que las envuelve, tal y como vemos en la página 42.







EL DIBUJO ELOCUENTE PERSPECTIVA

Título:
3: APUNTES DE ARQUITECTURA

Autor:
© JUAN ESPALLARDO JORQUERA
http://www.juanespallardo.com/

Edición privada del propio autor exclusivamente para sus alumnos

Molina de Segura - Murcia - España
Mayo de 2013

Cubiertas: La catedral de Oviedo, óleo sobre lienzo de 50 x 70 cm. Pintura rápida, en una sola sesión, con el mismo aliento que los apuntes.

Idea y diseño:
JUAN ESPALLARDO

Maquetación:
JUAN DE DIOS SÁEZ CLAVIJO
CARMEN LEAL
JOSÉ PEÑARANDA
JUAN ESPALLARDO

Impresión y encuadernación:
NAUSICAÄ EDICIÓN ELECTRÓNICA, S.L.
Molina de Segura - Murcia - España

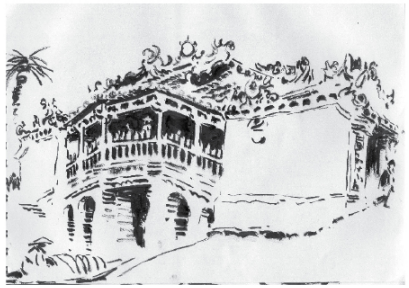
A mi amigo Pedro Lavado, con quien he viajado a muchos de los países que inspiraron estos apuntes.

Todas los apuntes y fotos que aparecen en este libro son de Juan Espallardo. Realizados en cuadernos de tamaño A4 y reproducidos a tamaño real, para que se aprecie mejor su factura.

Contraportada y guardas:
El puente Carlos, sobre el río Moldava, en Praga (República Checa).
El monasterio de Rousanou, en las Meteoras (Grecia).
La inexpugnable casa-torre de Wadi Dhar (Yemen). Tinta negra y anilina, con plumilla y pincel.
En la página 1: Apunte del entorno de la pagoda Mai, en Luang Prabang (Laos).
En la pagina 2: Las chimeneas del Palacio real. Sintra (Portugal). Acuarela.
En la página 3: Apunte del puente cubierto japonés de Hoi An (Vietnam), llamado Cau Nhat Ban (o Lai Vien Kieu), erigido en 1590 por la comunidad japonesa de esa encantadora ciudad.

Todos los dibujos pueden ser copiados para aprender a tomar apuntes.

Información de estos libros,
cursos de Anatomía y Pintura china,
y excursiones para tomar apuntes:
juan@espallardo.com



3 ÍNDICE
4 EMPEZANDO LA CASA POR EL TEJADO
6 CONCEPTOS BÁSICOS:
LA PERSPECTIVA Y LA SIMETRÍA
8 ARQUITECTURA POPULAR
10 UNA PUERTA DE MADERA
12 UNA FACHADA. DE FRENTE
14 TEMPLOS COMO TORRES
16 UNA PIRÁMIDE MAYA
18 UNA PUERTA HISTORIADA
20 LA MIRADA OBLICUA
22 FRONTAL Y OBLICUO
24 UNA FACHADA ALIGERADA
26 CONFLUENCIA DE FACHADAS
28 PLANO Y CORPÓREO
30 UNA FACHADA. DE FRENTE
32 IMPORTANCIA DE LA FIGURA
34 LA PLAZA. INFERIDA
36 EL CIELO. CARTOGRAFIADO
38 EL CONTRAPICADO
40 ROMPIENDO LA MONOTONÍA
42 PERSPECTIVA OBLICUA
44 ARQUITECTURA PINTORESCA
46 QUIOSCO DE CINCO CÚPULAS
48 UNA FACHADA BARROCA
50 FRONTÓN Y COLUMNAS
52 EL INTERIOR DEL CLAUSTRO
54 ENCAMINANDO LA VISTA
56 UN LAGO EN EL CRÁTER
58 LA FUENTE Y SU ENTORNO
60 EL URBANISMO IMPROVISADO
62 ARQUITECTURA TALLADA
64 LA CIUDAD ABIERTA
66 LA SILUETA CELESTE
68 LA SILUETA CERCANA
70 LLENO Y VACÍO
72 EL EDIFICIO EMBLEMÁTICO
76 LA PLAZA COMO ESCENARIO
78 EL TEATRO ACUMULADO
80 EL PROCESO EN DOCE PASOS
82 LA MONTAÑA ESCULPIDA
84 LAS GRADAS DESPLEGADAS
86 CASTILLO PLATEADO
88 UNA MANSIÓN COQUETA
90 EL DAMERO SOBREENTENDIDO
92 COMPLEJO Y ABIGARRADO
94 LA URBE COMO MARAÑA
96 DENTRO Y FUERA
98 UN CAPRICHO PALACIEGO
100 UN CASTILLO EN DIEZ PASOS
102 BARAHÚNDA EN EL BAZAR
104 EL RÍO SAGRADO
106 UNA ESCENA COMPLEJA
108 RÍO QUE FUGA AL HORIZONTE
110 EL DELIRIO MODERNISTA
112 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL Y
ALGUNOS TEBEOS CON EXCELENTES
MUESTRAS DE ARQUITECTURA







UNA PUERTA DE MADERA

Continuamos con ejercicios de escasa dificultad. Nuevamente, una mirada ligeramente oblicua sobre una puerta que nos brinda el auxilio de la simetría axial que la divide en dos mitades idénticas.

Puerta de madera que ha perdido en parte el color añil que la recubría. en la mágica ciudad de Xauen (Marruecos).

Aquí abajo, podemos ver los primeros pasos del dibujo. Empiezo determinando el emplazamiento del dintel de la puerta y la inclinación precisa que le imprime la visión en perspectiva.

Continúo delimitando los contornos de la puerta, de arriba abajo.

Sitúo la figura de la niña, como en el caso anterior, de Quintana de Sanabria, delante de una de las jambas, y concreto cada una de las bisagras, los remaches, la aldaba y las maderas.

Indico las fuertes sombras bajo el dintel y en los remaches, que le confieren tanta profundidad a la escena, y sugiero la textura de la madera, estriada en vetas.

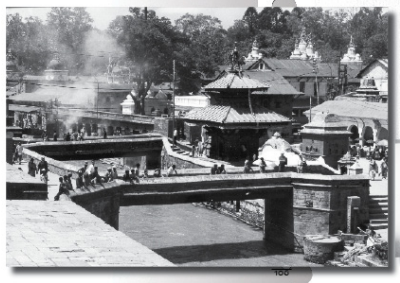


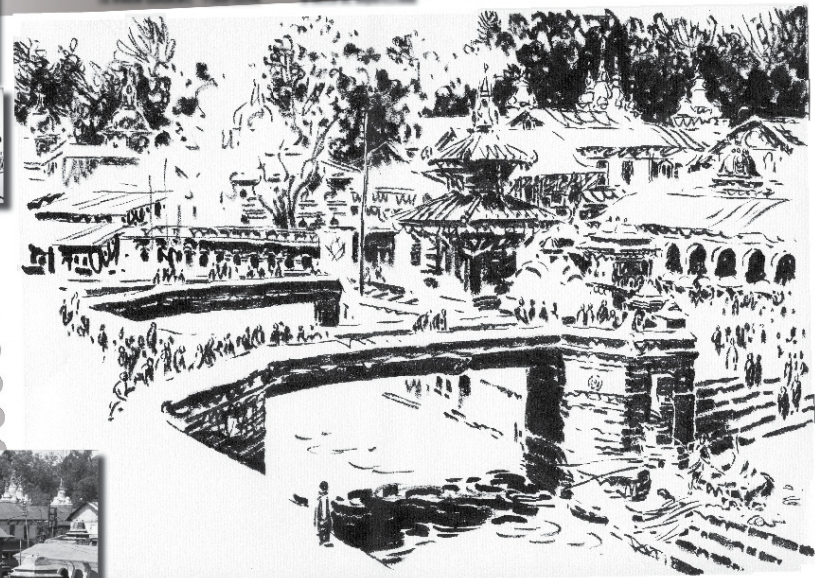


UNA ESCENA COMPLEJA

El río Bagmati, a su paso junto al templo de Pasupatinath o "Templo de los seres vivos", dedicado a Shiva desde el año 400, en el Valle de Katmandú (Nepal). En esta doble página y en la siguiente, un par de apuntes de la orilla del río en que procedían a la incineración de los cadáveres.

Podemos seguir el proceso de este primer apunte en quince pasos, debido a la complejidad de planos, visión oblicua, elementos arquitectónicos, y la gente, manteniendo la escala. Empiezo emplazando al hombre que remueve las brasas. Las escaleras y el puente, de derecha a izquierda. La secuencia continúa en las siguientes páginas.



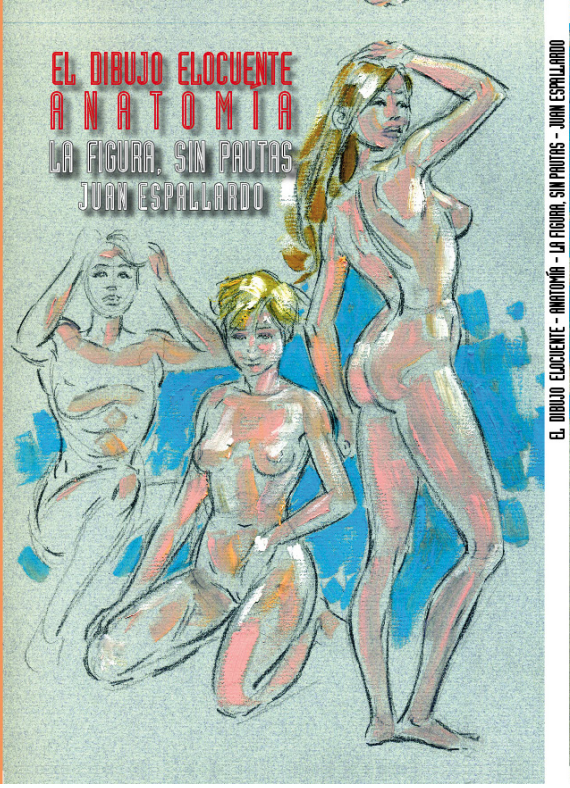




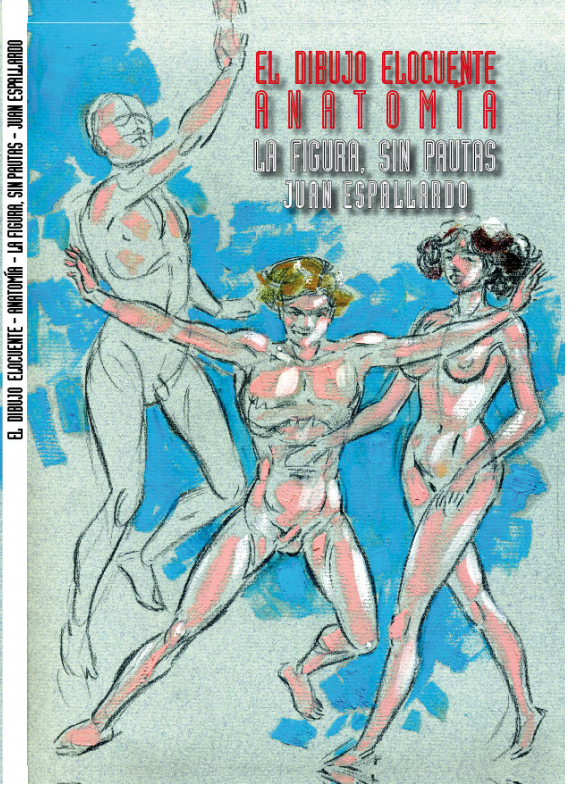








EL DIBUJO ELOCUENTE - ANATOMÍA - LA FIGURA, SIN PAUTAS - JUAN ESPALLARDO





EL DIBUJO ELOCUENTE ANATOMÍA

Título:
4: LA FIGURA, SIN PAUTAS

© JUAN ESPALLARDO JORQUERA
http://www.juanespallardo.com/

Edición privada y limitada del propio autor exclusivamente para sus alumnos

Molina de Segura - Murcia - España
Agosto de 2013

Cubiertas:
Dibujos a lápiz sobre papel verjurado de Canson, coloreados al óleo.

Idea y diseño:
JUAN ESPALLARDO

Maquetación:
JUAN DE DIOS SÁEZ CLAVIJO
CARMEN LEAL
JOSÉ PEÑARANDA
JUAN ESPALLARDO

Impresión y encuadernación:
NAUSICAA EDICIÓN ELECTRÓNICA, S.L.
Molina de Segura - Murcia - España



Interior de cubiertas: figuras al óleo sobre lienzos de 50 x 70 cm.

En la página 1: Apunte de Cielo directamente con rotulador grueso biselado sobre papel Ingres.

En la pagina 2: Muñeco con el esquema de la pose sedente de Laura del apunte con pincel de la derecha. Realizados durante el curso de iniciación al estudio de la Anatomía impartido en el I.E.S. de Arte Eduardo Linares, en Mayo de 2012.

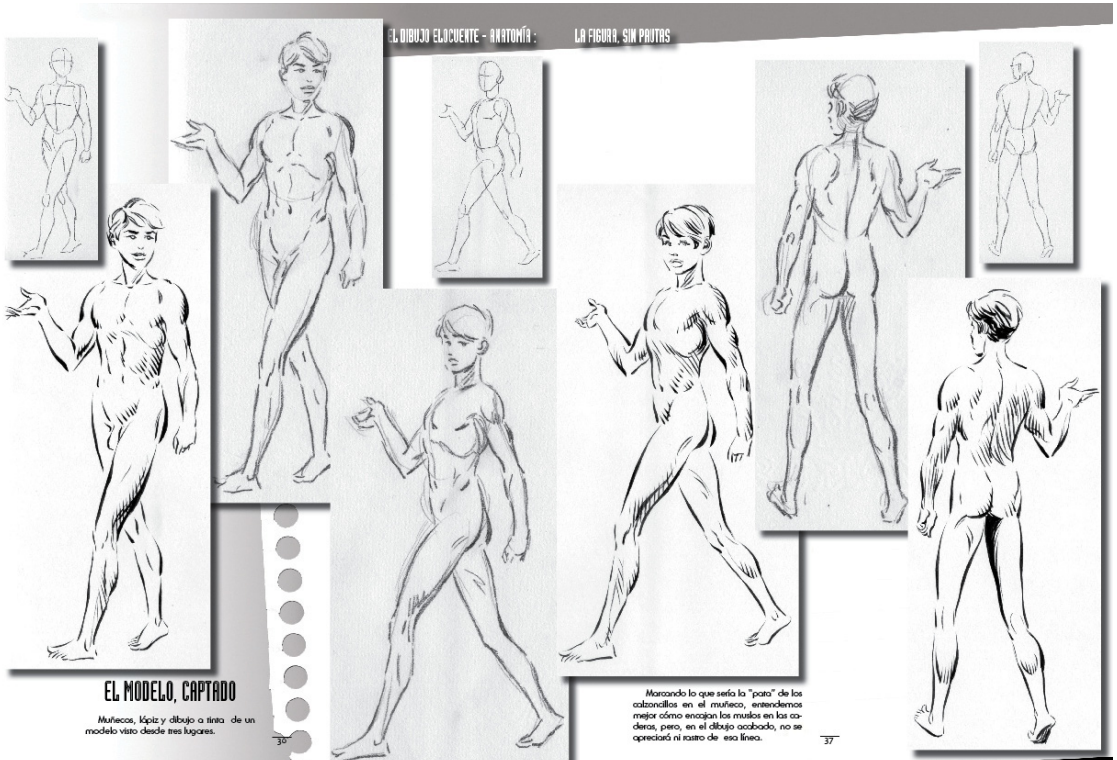
En la página 3: Cielo en el sofá. Rotulador grueso biselado sobre papel Ingres.

Todos los dibujos de este libro pueden ser copiados para aprender Anatomía, pero esas copias no podrán ser publicadas, salvo que se mencione que se trata de copias de ejercicios de los libros de "El dibujo elocuente" de Juan Espallardo.

Información de estos libros,
cursos de Anatomía y Pintura china,
y excursiones para tomar apuntes:
juan@espallardo.com



3 ÍNDICE
4 LA ESTRUCTURA SOBREENTENDIDA
6 EL HOMBRE. DE FRENTE
8 LA FIGURA. ENTINTADA
10 EL HOMBRE. DE ESPALDAS
12 EL SOMBREADO
14 EL HOMBRE. DE PERFIL
16 EL PERFIL. ENTINTADO
18 LA MUJER. DE FRENTE
20 CADERAS Y HOMBROS
22 LA MUJER. DE ESPALDAS
24 LA ESPALDA. MATIZADA
26 LA MUJER. DE PERFIL
28 LA PINCELADA DEL PERFIL
30 DIFERENTES ENFOQUES
32 LA SUGESTIÓN DEL MUÑECO
34 ALREDEDOR DEL MODELO
36 EL MODELO. CAPTADO
38 EL SUTIL DINAMISMO
40 LA FIGURA. TUMBADA
42 EL APUNTE DEL NATURAL
44 MÁS FIGURAS EN EL SUELO
46 LA FLEXIBILIDAD DEL MUÑECO
48 CHICAS EN CUCLILLAS
50 CHICAS TUMBADAS
52 DE PIE O ACOSTADA
54 EL REPOSO
56 CUALQUIER POSTURA
58 DEL GARABATO A LA PRECISIÓN
60 UN GESTO BIEN PRECISO
62 EL GESTO. ENTINTADO
68 LA JUGADA COMPLETA
70 UN PARTIDO DE TENIS
74 JINETES
76 ALEGRÍA INCONTENIBLE
78 EL MUÑECO DINÁMICO
80 MANIFESTACIÓN DE LA ALEGRÍA
82 EL CAMINAR SESGADO
84 POSEÍDAS POR LA TRISTEZA
86 EL DIBUJO ENMENDADO
88 LA FIGURA ALARMADA
90 EL GESTO Y LA TINTA
92 EL SIGILO
94 DEL BOCETO. AL PERSONAJE
96 LA GESTICULACIÓN DEL BARDO
98 LA INCONSISTENCIA DEL MUÑECO
100 LA ACTITUD DEL MÚSICO
102 EL MUÑECO MUSCULADO
104 LA SOBERBIA DEL PINTOR
106 LA POSE DEL MODELO
108 ESCRITORES SENTADOS
110 APUNTES CON MODELO
112 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL
ALGUNOS TEBEOS CON EXCELENTE ANATOMÍA



EL MODELO, CAPTADO

Muñecos, lápiz y dibujo a tinta de un modelo visto desde tres lugares.

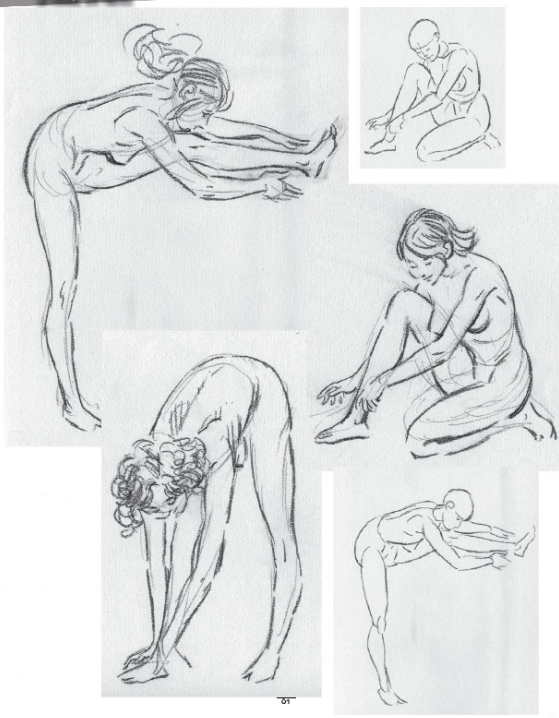
Marcando lo que sería la "pata" de los calzoncillos en el muñeco, entendemos mejor cómo encajan los muslos en las caderas, pero, en el dibujo acabado, no se apreciará ni rastro de esa línea.



UN GESTO BIEN PRECISO

Cuando dibuja de imaginación, pudiera suceder que, en algún momento, al artista no se le ocurra un motivo.

Un buen recurso consiste en recordar gestos cotidianos de una determinada profesión o costumbres. En este caso, algunos de las diferentes maneras que tiene una bailarina para llegar hasta su pie para atarse el calzado.







121 - LA SEÑAL ROJA - 5





EL DIBUJO ELOCUENTE POR ARTE DE TEBEO

Título:
ESPAÑA 2 - LOS MAESTROS

© Los derechos de autor de los dibujos reproducidos en este libro pertenecen a sus respectivos autores, herederos o detentadores legales de los mismos.

Selección y comentarios de los dibujos:
© JUAN ESPALLARDO JORQUERA
http://www.juanespallardo.com/

Edición privada y limitada del propio autor exclusivamente para sus alumnos

Molina de Segura - Murcia - España
Julio de 2013

Idea y diseño:
JUAN ESPALLARDO

Maquetación:
JUAN DE DIOS SÁEZ CLAVIJO
CARMEN LEAL
JOSÉ PEÑARANDA
JUAN ESPALLARDO

Impresión y encuadernación:
NAUSICAÁ EDICIÓN ELECTRÓNICA, S.L.
Molina de Segura - Murcia - España

Portada, contraportada y guardas: Ilustraciones a plumilla, pincel y tinta china negra y de colores de Luis Bermejo y Matías Alonso para las revistas "Pantera Negra" y "Flecha Roja", de la editorial Maga, Valencia, años sesenta. Escaneadas directamente de los originales.

En la página 1: Viñeta de una historieta de Jorge Franch Cubells para Inglaterra.
En la pagina 2: Viñeta de "Pequeño Pantera Negra", de Miguel Quesada.
En la página 3, arriba: Viñeta de "Apache", de Luis Bermejo.
En la página 3, abajo: Viñeta de "Friday Foster", de Jordi Longarón.

Todos los dibujos de este libro pueden ser copiados para estudiar el estilo de sus autores, pero esas copias no podrán ser publicadas.
El objetivo de este volumen es que los estudiantes conozcan y puedan encontrar las mejores obras de los grandes dibujantes.

Información de estos libros, cursos de Anatomía y Pintura china, y excursiones para tomar apuntes:
juan@espallardo.com



3 ÍNDICE
4 LA MAGISTRAL PROMISCUIDAD
6 MANUEL LÓPEZ BLANCO
8 VÍCTOR DE LA FUENTE
12 FUENTES MAN
18 LEOPOLDO ORTIZ
22 LUIS BERMEJO
40 ANTONIO PÉREZ CARRILLO
44 JOSÉ ORTIZ
54 CÉSAR LÓPEZ
56 MIGUEL QUESADA
66 JORDI LONGARÓN
78 MATÍAS ALONSO
82 JORGE FRANCH CUBELLS
100 FLORENCI CLAVÉ
104 JOSÉ GONZÁLEZ IGUAL
106 PEPE GONZÁLEZ
112 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL

11 - TERREMOTO - 5





En la página 27, media página inédita de un tebeo de aventuras, dibujado en el mejor momento de Luis Bermejo.
En esta página y en todas las que siguen, más viñetas de "Apache", escaneadas directamente de los dibujos originales y reproducidas a tamaño real, para que se pueda apreciar el arte tal y como fue elaborado.

FEDERICO TROTAMUNDOS
Chicos, Cid, Madrid, 1954.

LAS AVENTURAS DEL FBI, 225 cuadernillos + 6 extras.
Rollán, Madrid, 1951.

ROQUE BRÍO, 8 cuadernillos + almanaque.
Maga, Valencia, 1956.

PINOCHO
Historias Bruguera, Barcelona, h. 1950.

LA CONQUISTA DE LOS POLOS
Historias Bruguera, Barcelona, 1957.

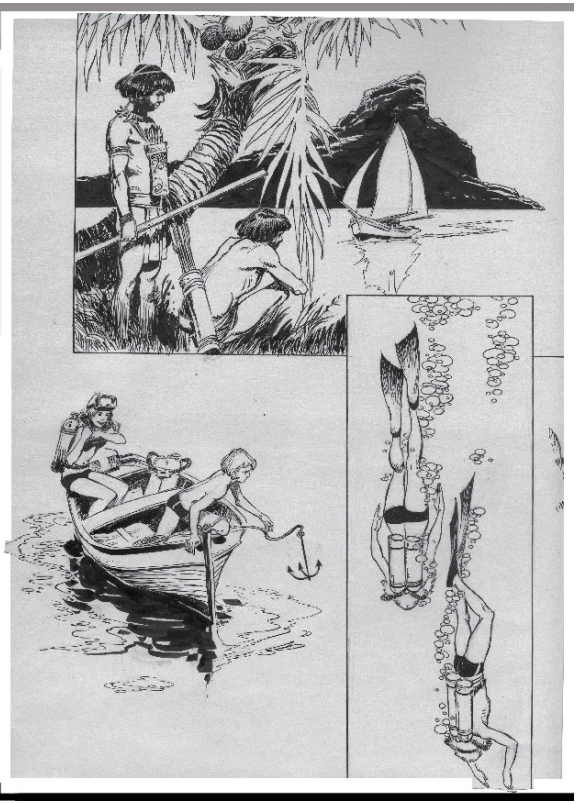
LAS AVENTURAS DEL CLUB PICKWICK
Historias Bruguera, Barcelona, 1959.

APACHE, 56 cuadernillos + almanaques.
Maga, Valencia, 1959.

MARCO POLO (con MATÍAS ALONSO)
20 cuadernillos, recopilados en tomo por Valenciana, Valencia, 1983.
(En las páginas 24-25, vemos un cartel anunciando la serie).

¡HAMPA!
Ferma, Barcelona, 1962.

SILENCIO O MUERTE
Ferma, Barcelona, 1962.



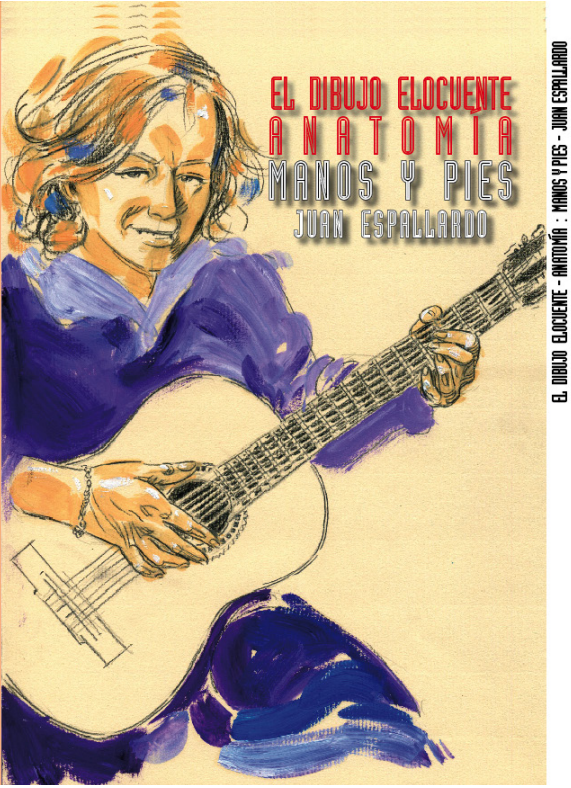
126 - SENDA DE TERROR - 10



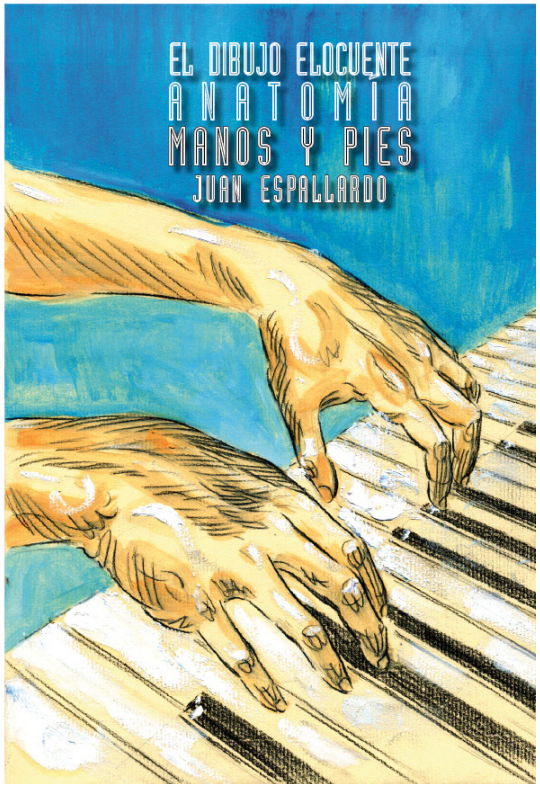


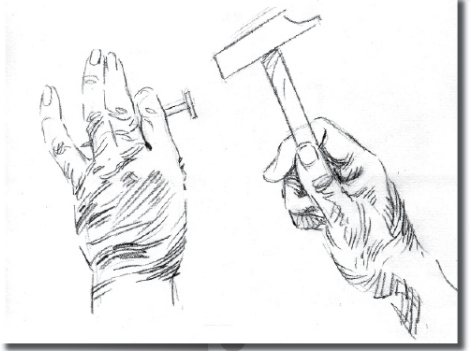
Arriba, tres maravillosas viñetas con nuevos ejemplos de la dinámica visión oblicua que suele adoptar Miguel Quesada para sus estrafalarios composiciones.
A la derecha, un dibujo inédito de los personajes, algo reducido respecto del original. (Se reprodujo como portada de "El Bulerías", de Barcelona, dedicado a Miguel Quesada).





EL DIBUJO ELOCUENTE - ANATOMÍA : MANOS Y PIES - JUAN ESPALLARDO





EL DIBUJO ELOCUENTE ANATOMÍA

Título:
5: MANOS Y PIES

© JUAN ESPALLARDO JORQUERA
http://www.juanespallardo.com/

Edición privada y limitada del propio autor exclusivamente para sus alumnos

Molina de Segura - Murcia - España
Enero de 2014

Idea y diseño:
JUAN ESPALLARDO

Maquetación:
JUAN DE DIOS SÁEZ CLAVIJO
CARMEN LEAL
JOSÉ PEÑARANDA
JUAN ESPALLARDO

Impresión y encuadernación:
NAUSICAÁ EDICIÓN ELECTRÓNICA, S.L.
Molina de Segura - Murcia - España

Cubierta: "Las dedos de la pianista". Estudio a lápiz con realces de óleo, sobre papel verjurado de color crema.

Contracubierta: "Las manos en la guitarra". Estudio a lápiz con realces de óleo, sobre papel verjurado de color crema.

Interior de cubierta: "Pies de niño". Estudio a lápiz con realces de óleo, sobre papel Ingres.

Interior de contracubierta: "Manos superpuestas de jovencita". Estudio a lápiz con realces de óleo, sobre papel Ingres.

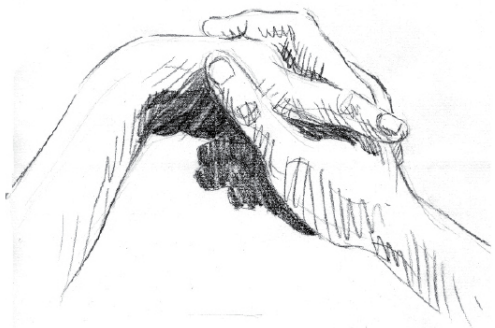
En esta página: "El clavo y el martillo". Estudio con lápiz sobre papel Ingres.

Página 3: "Manos enlazadas". Estudio con lápiz sobre papel Ingres.

Todos los dibujos reproducidos en este libro han sido realizados especialmente para esta edición, casi siempre al mismo tamaño en que los vemos impresos, con lápiz sobre papel Ingres en formato A4.

Todos los dibujos de este volumen pueden ser copiados para realizar los correspondientes ejercicios.

Información de estos libros,
cursos de Anatomía y Pintura china,
y excursiones para tomar apuntes:
juan@espallardo.com



3 ÍNDICE
4 LA EXPRESIVIDAD DE NUESTRAS MANOS
6 PLACA Y ARTICULACIONES
8 PLANTA, ALZADO Y PERFIL
12 LOS DEDOS. EN ABANICO
14 ÍNDICE Y MEDIO. EN UVE
16 LA MANO QUE SEÑALA
18 LA MANO, SIMPLIFICADA
20 LA "O" DE ÍNDICE Y PULGAR
22 SURCOS QUE MODELAN
24 LA JOVEN QUE POSA SU MANO
26 LA MANO EN LA CINTURA
27 LOS DEDOS SOBRE LA MESA
28 LOS DEDOS. EN ESPIRAL
30 DESPLIEGUE PAULATINO
32 LA MANO. EN GARRA
36 LA MANO PENDIENTE
EL ESPEJO ALIADO
38 LA MANO EDUCADA
40 ALGUNAS PROPORCIONES
41 EL SALUDO MILITAR
42 UN GESTO ITALIANO
44 LA CONTUNDENCIA DEL PUÑO
46 UNA Y DOS MANOS
48 EL LÁPIZ DEL DIBUJANTE
50 EL MANEJO DEL PINCEL
52 MANOS COORDINADAS
54 LA ESPADA. A DOS MANOS
56 LAS MANOS EN EL RIFLE
58 MANEJANDO LOS CUBIERTOS
60 CÓMO NOS VEN. CÓMO NOS VEMOS
62 TENEDOR, CUCHILLO Y CUCHARA
66 LAS MANOS DE LA PIANISTA
68 ACARICIAN LAS TECLAS
70 DESLIZÁNDOSE POR EL TECLADO
72 MANOS QUE TAÑEN LA GUITARRA
74 MANOS QUE AGITAN SENTIMIENTOS
78 UN APRETÓN DE MANOS
80 MANOS SUPERPUESTAS
88 MANOS ENCAJADAS
90 MANOS ENREDADAS
92 MANOS TRENZADAS
94 RIZANDO EL RIZO
96 LOS PIES DE UN NIÑO
98 SOBRE LA PUNTA DEL PULGAR
100 ELEVÁNDOSE SOBRE LOS DEDOS
102 SOBRE EL TALÓN
104 LOS PIES EN GARRA
106 PIES QUE APLAUDEN
108 EL PIE DEL ADULTO
110 LA VIOLENCIA. DOMEÑADA
112 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL
ALGUNOS TEBEOS CON
EXCELENTES MANOS Y PIES





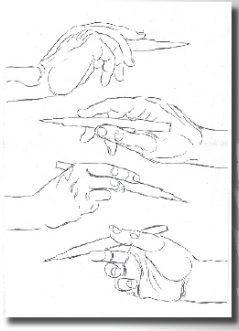
LA MANO EDUCADA

Seis estudios, con diferentes enfoques, de una mano que se eleva tímida y consideradamente, como para pedir licencia para intervenir en algún debate.

Recordemos la apariencia tan diferente con que puede sorprendernos casi cualquier mano cuando la mostramos dispuesta horizontalmente en lugar de erguida.

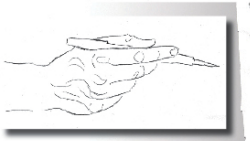
Alguna de estas manos, por ejemplo, la última de abajo a la derecha, con la palma hacia arriba, parecería estar pidiendo. En cambio, esa misma mano, con la palma hacia el suelo, pudiera estar dejando caer una ofrenda.











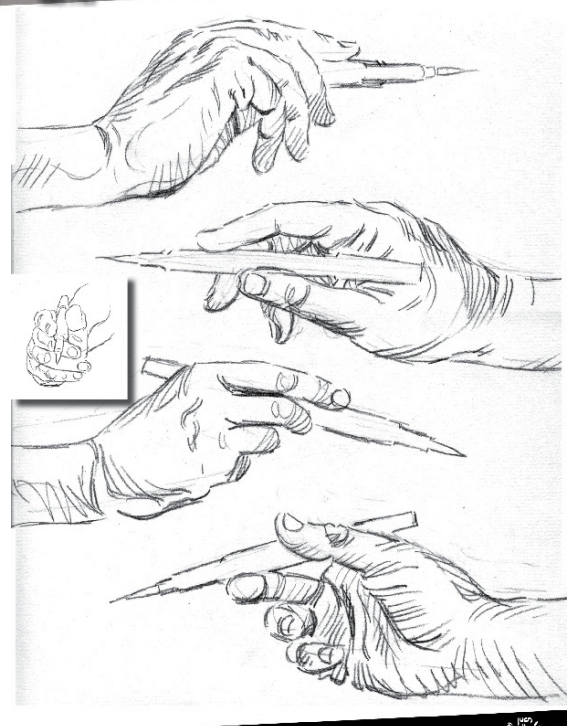
EL MANEJO DEL PINCEL

En esta doble página, sorprendemos al dibujante empuñando su pincel, desde seis diferentes ángulos, intentando que no coincidan con los anteriores apuntes de la mano con el lápiz, gesto que no deja de ser bastante parecido.

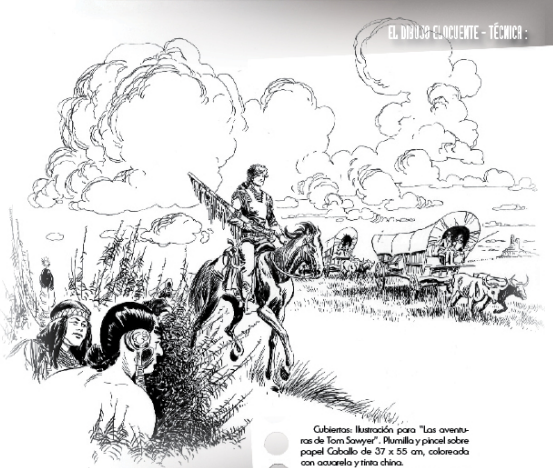
En este caso, contemplamos la mano de un artista sexagenario.

Disponemos del esquema constructivo correspondiente a estos seis esbozos.

Los trazos direccionales con que dotamos de volumen a nuestras manos, subrayan los pliegues en la palma y las venas y nudillos en la palma.









EL DIBUJO ELOCUENTE : TÉCNICA

Título: 4: LA PLUMILLA Y LA TINTA CHINA

© JUAN ESPALLARDO JORQUERA
http://www.juanespallardo.com/

Edición privada y limitada del propio autor exclusivamente para sus alumnos

Molina de Segura - Murcia - España
Marzo de 2014

Idea y diseño:
JUAN ESPALLARDO

Maquetación:
JUAN DE DIOS SÁEZ CLAVIJO
CARMEN LEAL
JOSÉ PEÑARANDA
JUAN ESPALLARDO

Impresión y encuadernación:
NAUSICAA EDICIÓN ELECTRÓNICA, S.L.
Molina de Segura - Murcia - España

Cubiertas: Ilustración para "Las aventuras de Tom Sawyer". Plumilla y pincel sobre papel Caballo de 37 x 55 cm, coloreada con acuarela y tinta china.

Interior de cubierta: Ilustración para "Nuestro fondo submarino". Plumilla y pincel sobre papel Schoëller de 37 x 52 cm, coloreada con tinta china.

Interior de contracubierta: Ilustración para la cubierta de "La leyenda de la Encantá". Plumilla y pincel sobre papel Schoëller de 37 x 52 cm, coloreada con acuarela líquida.

En página 1: "El cortejo en la posguerra". Plumilla y pincel sobre papel Schoëller de 37 x 52 cm.

En esta página: "La caravana de los pioneros". Plumilla y pincel sobre papel Schoëller de 37 x 52 cm.

Página 3: Viñeta de "La quinta perla". Plumilla y pincel sobre papel Schoëller.

Se reproduce los dibujos, casi siempre, al mismo tamaño de los originales. Todas las obras de este volumen pueden ser copiadas para realizar los correspondientes ejercicios, pero no para publicarlas.

Información de estos libros,
cursos de Anatomía y Pintura china,
y excursiones para tomar apuntes:
juan@espallardo.com

3 ÍNDICE
4 LA PLUMILLA DEL ORFEBRE
6 LOS DÍAS Y LAS NOCHES
8 EL HUERTO DE LA ALBANESA
10 LA INVENCIÓN DE LA LÍNEA
12 LÍNEAS DENOTATIVAS Y CONNOTATIVAS
14 LA LÍNEA ESTRUCTURAL
16 EL ESTUDIO Y EL TABLERO INCLINADO
18 DEL OFICIO DEL ILUSTRADOR
20 EL PAPEL PRESERVADOR
22 EL ESBOZO A LÁPIZ
24 LA FUENTE DEL BAZAR DE FEZ
26 LA LÍNEA RECTA
28 LA LÍNEA ONDULADA
30 EL TRAZO VALORADO
32 LA PROFUNDIDAD DECORATIVA
34 LA TRAMA ARTÍSTICA
36 LA TRAMA ORGÁNICA
38 LA CARICIA DE LA LUZ
40 EL PAPAGAYO DE COPÁN
42 EL PEINADO DEL TRAZO
44 LA RICA SIMPLICIDAD
46 LA SUGESTIÓN DEL CLAROSCURO
48 LA ECLOSIÓN DE LA PRIMAVERA
50 EL DEGRADADO VEGETAL
52 LA TEXTURA EFÍMERA
54 UNA CASCADA TERMAL
56 SALTO AL VACÍO EN BROADWAY
58 AGUA Y BARRO
60 MIL ESPEJOS CAMBIANTES
62 VOLUMEN Y SÍNTESIS
64 LA TEXTURA QUE MODELA
66 REALIDAD Y ALUSIÓN
68 LA ESCALA TONAL
70 TRAZO FINO, TRAZO RECIO
72 EL GRAN CAÑÓN DEL COLORADO
74 LA PLUMILLA QUE PERNA
76 DIFERENTE SUAVIDAD
78 EL RELIEVE DECORATIVO
83 ENTONANDO EN NEGRO O EN GRISES
84 LA LÍNEA REFORZADA
86 SUPERFICIES MATIZADAS
87 PREDOMINIO DE LA LUZ
88 CABALGADA ÍNDIA EN LA PRADERA
91 BRILLOS Y BORDADOS
92 EL BAÑO LUMÍNICO
95 LA PROFUNDIDAD
96 EL DEGRADADO ENVOLVENTE
98 AVATARES DEL AGUA
100 EL OFICIO Y LOS RECURSOS
102 VOLÚMENES MATIZADOS
104 MIGUEL HERNÁNDEZ EN CARTAGENA
106 LA PLUMILLA QUE CINCELA
108 RETORNO AL INICIO
110 EL PROCESO DEL ENTINTADO
112 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL
ALGUNOS LIBROS CON EXCELENTES ILUSTRACIONES CON PLUMILLA







LA LÍNEA ONDULADA

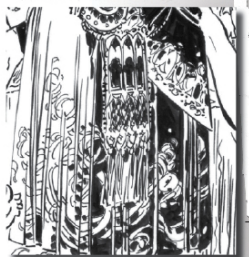
Ahora, dibujamos curvas en todos los sentidos, con trazo libre e intentando cubrir esbozos previos a lápiz. Finas, muy finas.

Tramados y un trazo de una sola vez, con una elipse interminable... Finísima...

En la ilustración de la derecha, un tornado sugerido con este tipo de curvas...

Atentos, estamos descubriendo lo que nos permite la plumilla y lo que no: Trazando curvas, suele suceder que la plumilla se rebele y descargue una inoportuna gota o lluvia de tinta, que la plumilla se abra o incluso que se le quiebre una de las puntas...







EL RELIEVE DECORATIVO

Arriba, a la izquierda, la corporeidad de toro y torero modelada mediante tramados de la plumilla, más rupidos o más claros allá donde se acumulen las sombras o la luz.

La única concesión al trazo decorativo estaría en las brizznas de hierba que, en realidad, exigen una potente sombra bajo toro y torero que se descartó...

En cambio, en esta página de "La quinta perla", al sombreado naturalista, se suma otro, de carácter más bien decorativo, en la vestimenta del rico diente del fabricante de cerámicas, en los detalles arquitectónicos, en el espejo del fondo y en el tramado caligráfico y vertical que recorre el fondo, enlazando todos los elementos que pululan por el escenario y que parece levitaran sobre sus propios reflejos, igualmente garabateados en el pulido espejo del suelo...



EL DIBUJO ELOCUENTE
ESTÉTICA
LAS PREMISAS DEL ARTE
JUAN ESPALLARDO

EL DIBUJO ELOCUENTE - ESTÉTICA - LAS PREMISAS DEL ARTE - JUAN ESPALLARDO

EL DIBUJO ELOCUENTE
ESTÉTICA
LAS PREMISAS DEL ARTE
JUAN ESPALLARDO



A mi amigo
Domingo Hernández García,
al que debo buena parte de
la bibliografía de este libro
y los conceptos más claros y
mejor argumentados
que haya escuchado
en materia de
estética del arte
y de filosofía en general.



EL DIBUJO ELOCUENTE : ESTÉTICA

Título: 1. LAS PREMISAS DEL ARTE

© JUAN ESPALLARDO JORQUERA
http://www.juanespallardo.com/

Edición privada y limitada del propio autor exclusivamente para los alumnos de sus clases gratuitas.

Molina de Segura - Murcia - España
Diciembre de 2014

Idea y diseño:
JUAN ESPALLARDO

Maquetación:
JUAN DE DIOS SÁEZ CLAVIJO
CARMEN LEAL
JOSÉ PEÑARANDA
JUAN ESPALLARDO

Impresión y encuadernación:
NAUSICAÄ EDICIÓN ELECTRÓNICA, S.L.
Molina de Segura - Murcia - España

Cubiertas: "Abstracción geométrica". Tintas de serigrafía en un área de 32 x 46 cm sobre cristal de 49 x 65 cm.

Interior de cubierta: "Asomándose al atril. Callejuelas de Xauen". Apunte del natural a la acuarela sobre papel de 34 x 23 cm.

Interior de contracubierta: "El Puente de Mostar", antes de que lo destruyeran los serbios de Bosnia-Herzegovina. Plumilla y pincel sobre papel Schoeller de 37 x 52 cm, coloreado con acuarela líquida.

En página 1: "La leyenda del ángel de Sabillo". Plumilla y pincel sobre papel Schoeller de 37 x 52 cm.

En esta página: Apunte del natural de unos magrebíes en la puerta del Mercado de Alhama de Murcia. Cuaderno A4.

Página 3. Señales de humo. Ilustración con plumilla y pincel sobre papel Schoeller.

Todas las obras de este volumen son de Juan Espallardo, excepto el emblema reproducido en la página 37, y pueden ser copiadas para aprender a dibujar, pero no para publicarlas.

Información de estos libros,
cursos de Anatomía y Pintura china,
y ausiones para tomar apuntes:
juan@espallardo.com

3 ÍNDICE
4 PRIMERA PARTE. EL ARTE:
LA AMBIGÜEDAD DE UN CONCEPTO ERRÁTICO
7 ¿QUÉ ES EL ARTE?
8 UN MEDIO DE EXPRESIÓN
9 EL PRESTIGIO DEL ARTE
10 ¿POR QUÉ DIBUJAMOS?
12 SEGUNDA PARTE. LA TEMÁTICA DEL ARTISTA
12 LA PROPIA IMAGEN
13 EL GENIO Y EL TALENTO
14 LA PRESENTIDA PRESENCIA
16 LOS SERES QUERIDOS
18 LOS ENGENDROS DESEADOS
20 PROPICIANDO LA CAZA
22 OBJETO DEL ODIO
24 LO MARAVILLOSO Y LO TEMIBLE
26 LA BELLEZA DE LA DESNUDEZ
28 LAS VISTAS Y EL CAPRICHO
30 EL DIBUJO TOPOGRÁFICO
32 LA HISTORIA EN IMÁGENES
32 LA AUTOBIOGRAFÍA
34 LA BRUTALIDAD IDEALIZADA
36 LA VANIDAD RETRATADA
38 EL ENCANTO DE LO COTIDIANO
40 TERCERA PARTE. LA MIRADA DEL ARTISTA
40 LA ASUNCIÓN DEL OFICIO
42 LA ANÉCDOTA Y EL MENSAJE
44 REALISMO Y FOTOGRAFÍA
46 MÍMESIS Y ESPECULACIÓN
48 EL ESTILO Y EL PARECIDO
50 LA IMAGINACIÓN Y LA MEMORIA
52 LA INICIACIÓN EN EL OFICIO
54 LA BÚSQUEDA DE LA ORIGINALIDAD
56 CUARTA PARTE.
LA CONTEMPLACIÓN DEL ARTE
58 LA LECTURA DE LAS IMÁGENES
62 LA METÁFORA VISUAL
64 QUINTA PARTE.
EL OFICIO: DESTREZA Y CONOCIMIENTO
66 EL ANÁLISIS DEL MODELO
68 EL ORIGEN DE LA LUZ
70 MEDIDAS Y PROPORCIONES
72 EL VOLUMEN Y LAS FORMAS
74 EL PUNTO DE VISTA
76 LA LÍNEA QUE DELIMITA
76 LA TEXTURA Y LA ESENCIA
78 EL PARECIDO
80 EL ENCUADRE
82 LA COMPOSICIÓN
84 LA SÍNTESIS DE LA APARIENCIA
86 EL ESBOZO DEL CONCEPTO
88 ORGANIZACIÓN COMPOSITIVA
90 EL AJUSTE TONAL
92 COHERENCIA Y ARMONÍA
94 EL RITMO
96 CONTRASTE Y DESEQUILIBRIO
98 ARMONÍA DE RECURSOS
100 LA AMBIENTACIÓN
102 LA ANIMACIÓN
104 LA ATMÓSFERA
106 LA NATURALIDAD
108 LA TÉCNICA
110 LOS RECURSOS DEL DIBUJANTE
112 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL



REALISMO Y FOTOGRAFÍA

Nos explican los científicos que la vista recorre cuanto vemos, a velocidad de vértigo, escaneando miles de detalles aislados en nuestro campo visual que, luego, la mente encaja como si se tratara de un rompecabezas.

La imagen fotográfica es un lenguaje y, como todos los idiomas, requiere de un acuerdo entre el emisor de la foto y quienes la contemplan para interpretar su gramática. Se entiende correctamente aquello que se conviene de antemano.

En Occidente, consideramos la fotografía como el paradigma de la realidad.

Hoy, sabemos que intrépidos exploradores fotografiaron a indígenas de poblados nunca visitados de las islas de los Mares del Sur y, cuando les mostraron las fotos, no sólo no se reconocían ellos, algo razonable si ni siquiera contaban con espejos, sino que tampoco identificaban a sus familiares en aquellas manchas sobre el papel.

No hay tal realismo en la fotografía. Apenas es una convención más. Y los aborígenes de Oceanía no se habían iniciado en este "idioma".

Manchas vemos en la fotografía sobre estas líneas, manchas en el dibujo pretendidamente realista de la derecha y manchas también en el garabato de abajo.

Como dice mi amigo, el agudísimo artista Leopoldo Sánchez: "Los árboles dan manzanas, a los niños los paren las madres. Los pintores, los dibujantes y los fotógrafos parimos manchas y charreteres de tinta o de pigmentos", con los que intentamos convencer a nuestros espectadores para que vean la manzana o el niño que pretendemos sugerir.





La invención de la fotografía, a mediados del siglo XIX, aportó, entre otras cosas, los encuadres con figuras "cortadas", imagen fragmentaria, casi inexistentes en la pintura hasta entonces.

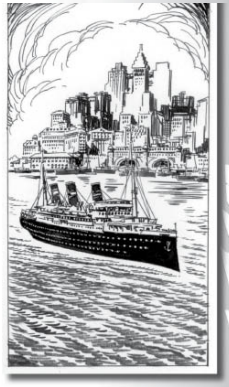
Pero aquella coartada tan manida de que, "desde que existe la fotografía, ya no hace falta dibujar o pintar de manera realista", es una soberana estupidez que esgrimen los vagos e incapacitados para enmascarar su nulidad e impericia.

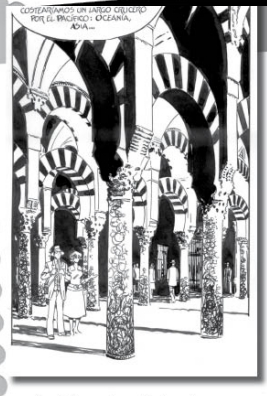
Mucho antes de que se inventara la fotografía, ya se dibujaba y pintaba de mil maneras diferentes y algunas de ellas no se nos antojan "fotográficas" en absoluto.

Eso es la riqueza del arte, aprendemos laboriosamente, a la vez que nos divertimos, un idioma tan complejo como éste, y podemos entendernos con los que nos "hablan" con sus miles de sintaxis propias.

El personalísimo Turner, al que consideramos precursor del Impresionismo y hasta de la Abstracción y de la Pintura gestual, es tan sólo un ejemplo entre otros artistas que, antes de la irrupción de la fotografía, pintaban de manera nada "fotográfica".

¿Y quién puede negarle a un artista el derecho a expresarse, hoy, con apariencia "fotográfica", si ése es su gusto?





EL RITMO

Del mismo modo que en la música o en la poesía, el ritmo en el dibujo y la pintura consiste en la sucesión calculada y armoniosa de elementos tan heterogéneos como trazos desplegados de la plumilla, pinceladas, planos, olas, ramas, pasos de una persona, estelas, nubes, dunas del desierto, el vuelo de las aves, elementos arquitectónicos como son las ventanas, las columnas o las cubiertas...

Ritmo en la realización gráfica y ritmo en las piezas integradas en cada composición.

El ritmo es, por consiguiente, repetición previsible, a intervalos regulares, ya sean éstos constantes o múltiples.

La ubérrima Naturaleza nos brinda multitud de ejemplos en los que apreciamos el ritmo con que se prodigan.

Y el hombre, como parte integrante de esa Naturaleza, se produce igualmente con ritmo en muchas de sus manifestaciones meramente animales, como al caminar, que es algo que visualizamos, o al respirar, que resulta bastante más difícil de plasmar en un dibujo.

Pocos fenómenos tan cambiantes y, al mismo tiempo, tan armoniosos y sujetos a su propio ritmo como las nubes, que nos regalan la vista con una infinidad de caprichosas y, en ocasiones, espectaculares apariencias.

La manera en que se van multiplicando las ramas y hojas de cada especie muestra también un ritmo con asombrosas e inesperadas variantes, siempre orgánicamente estructuradas y, por tanto, armoniosas.

Las varillas de un abanico, cuando se abre, se despliegan geométricamente.

En cambio, las hojas de una caña de bambú, se proyectan con una armonía que conserva ilimitadas variantes.

En el boceto de la parte superior de la página 95, vemos el juego compensado de rocas que avanzan y retroceden ante las aguas de una bahía. También ofrecen la animación de sus crestas, que se elevan y descienden con curvas conciliadas. Y, por último, el sol, arriba a la derecha, tiene su contrapeso en el barquito velero, abajo a la izquierda. Equilibrio, además, de espacios blancos y masas negras.

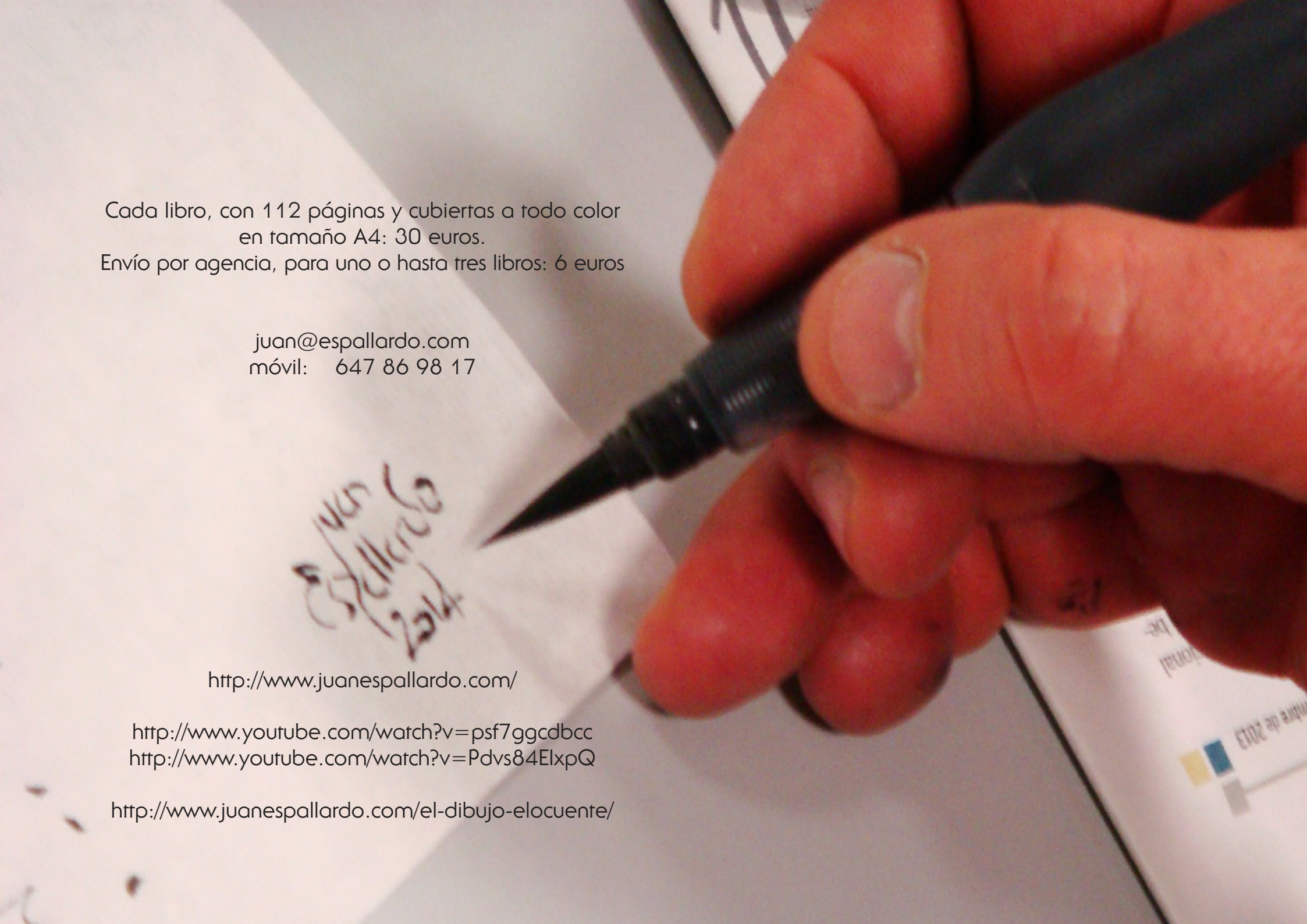
Como músicos y poetas, alteraremos el ritmo cuando lo estimemos conveniente para "dar la nota".





Cada libro, con 112 páginas y cubiertas a todo color
en tamaño A4: 30 euros.
Envío por agencia, para uno o hasta tres libros: 6 euros

juan@espallardo.com
móvil: 647 86 98 17



http://www.juanespallardo.com/

http://www.youtube.com/watch?v=psf7ggcdbcc
http://www.youtube.com/watch?v=Pdvs84ElxpQ

http://www.juanespallardo.com/el-dibujo-elocuente/