

Cómo dibujar manga semirrealista (desde cero)

2

Forma

Palabras del autor

TAKEDART

Ya tenía muchas ganas de transmitir lo que sé y de darle un repaso también, todavía recuerdo esos largos días de dibujar por casi 14 horas diarias, fue muy divertido y frustrante, me comparaba mucho con otros artistas, pero aunque esto no ha terminado, ahora disfruto de el camino.

Estudio de dibujo de Ilya Kuvshinov

Cómo dibujar Manga semirealista (desde cero)

- 1. FUNDAMENTOS**
- 2. FORMA**
- 3-LINEART**
- 4-FIGURA 3D**
- 5-CONTORNO**
- 6-PROPORCIONES**
- 7-SOMBREADO**
- 8-PERSPECTIVA**
- 9-GESTURE**
- 10-ESTILO PROPIO**

CONTENIDOS

CONTENIDO Y ARTE
POR
TAKEDA

En este libro encontrarás los fundamentos más básicos e importantes para que tu dibujo se vea, sólido y convincente. Aquí están los principios sobre los que se contruye el estilo de dibujo en el futuro.

Este es el primero de una serie de libros para dibujar desde cero a experto en manga semirealista.

(Esta obra es un beneficio de mi patreon y también está en venta)

Por favor si ves esto en un sitio pirata apoyame en patreon.com/takedart

- 1. Formas compuestas.**
- 2. Deformar formas.**
- 3. Espacios negativos**
- 4. Sombrear usando formas**
- 5. Composición básica**
- 6. Ejercicio final**

Introducción

Antes de dibujar detalles, necesitas aprender a ver y construir. En esta sección descubrirás cómo transformar objetos complejos en formas simples, combinarlas, deformarlas y utilizar los espacios negativos para comprender mejor cualquier referencia. También aprenderás a pensar las sombras como formas claras y controlables. El objetivo no es copiar lo que ves, sino entenderlo para poder dibujarlo desde cualquier ángulo y adaptarlo a tu propio estilo

Echale ganas papu, no es speedrun, todo cobrará sentido al final

Semana 1: formas compuestas

En esta lección vamos a aprender a romper referencias para ir contruyendo una biblioteca visual en la memoria y asi lograr dibujar desde la imaginación posteriormente.

Y usaremos el jutsu prohibido, la maldición imperdonable...
¡calcar!

Estudio de dibujo de Brent Eviston: Pájaro.

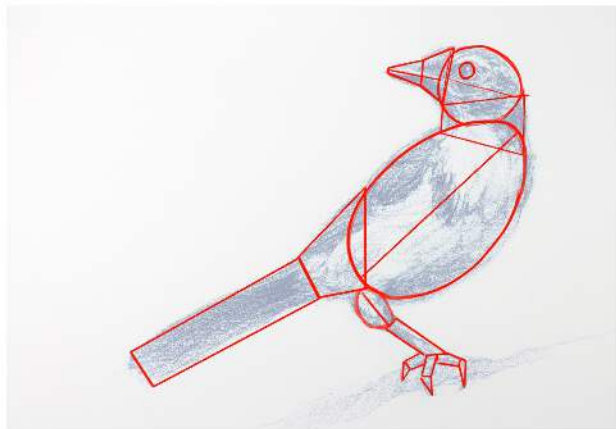
Este será nuestro ejercicio final, aprenderemos paso a paso como utilizar las formas compuestas para capturar referencias. Las imagenes que encuentras son como pokemones, serás un cazador que las va a coleccionar en su mente para cuando quiera invocarlos a un dibujo. Yo te voy a dar las pokebolas (xd)

Pasos para capturar referencias (principiante)

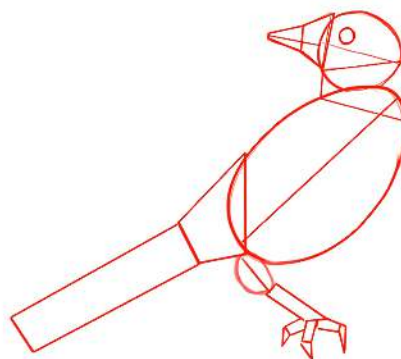
- 1 Toma una referencia interesante, con una fuente de luz, olvida las imágenes de stock, son basura, busca fotografía artística. En este caso usaremos este pájaro, tiene todo, diferentes texturas, tonos y líneas.

- 2 Calca las formas geométricas vistas en el libro anterior hasta completar el pájaro. **Empieza de lo más grande a lo más pequeño.**

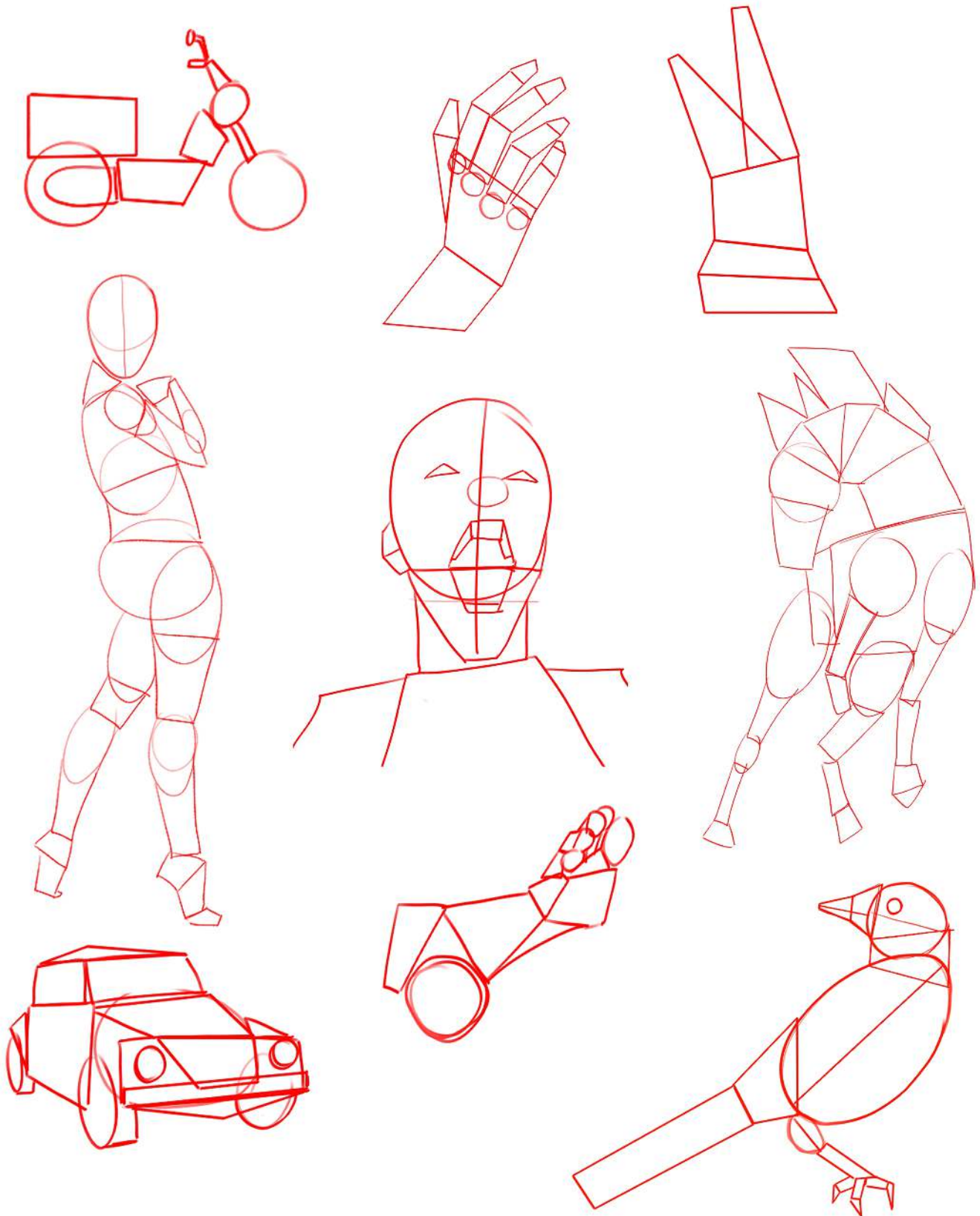

- 3 Todas tus referencias deben quedar así

EJERCICIO SEMANA 1

Toma todas las referencias del mundo real que te gusten y empieza a calcarles formas básicas. (25 calcas al día)

Piensa bien: ¿Qué forma es la más simple y la más adecuada en esta parte?

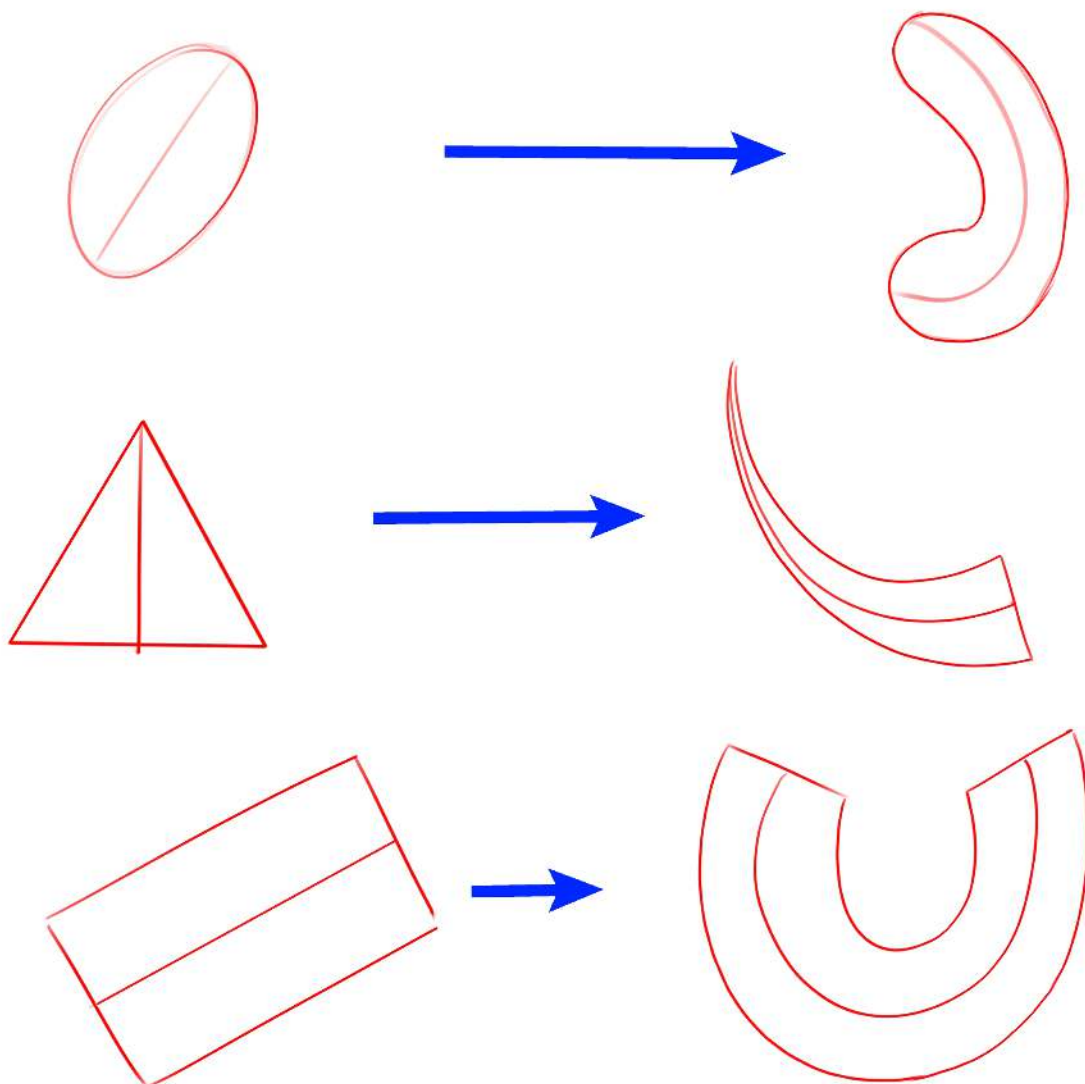
SEMANA 2: Deformar formas

En esta sección aprenderemos como deformar los polígonos básicos, crucial para el dibujo orgánico y desde la imaginación.

Las formas duras son útiles para simplificar y dejar de ver contornos a la hora de dibujar, concentrándonos más en el volumen que ocupa el dibujo en tu espacio de trabajo. **Pero aquí ya es nivel 2.**

La verdad es que esto es muy sencillo, unicamente hay que orientar el eje a direcciones dinámicas.

Ejemplo:

LA CLAVE ES QUE TRATEMOS DE QUE AMBOS LADOS SEAN SIMÉTRICOS AL EJE DEFORMADO

Ejercicio: Semana 2

Crea diariamente 25 formas dinámicas, juega con las curvas, las orientaciones empieza sencillo y luego junta formas para hacerlo más complejo

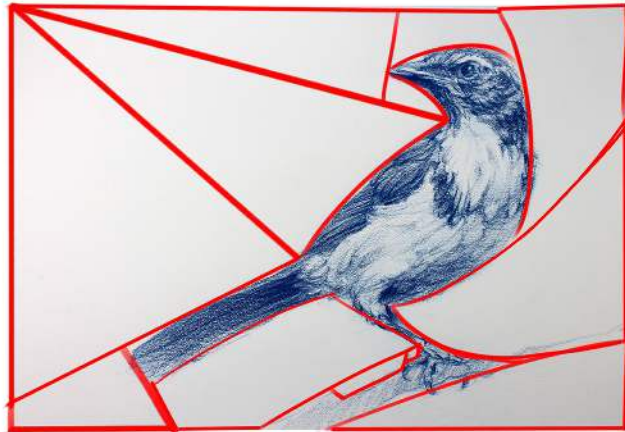
Recuerda mantener la simetría a ambos lados del eje lo mejor que puedas

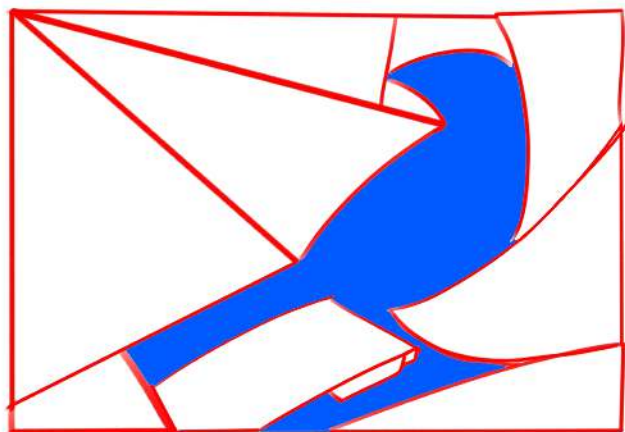
SEMANA 3: Espacios negativos

Los espacios negativos son las formas que aparecen entre los objetos, no los objetos en sí. Suena raro, pero es como cuando en lugar de dibujar a tu personaje dibujas los huecos que deja a su alrededor. Tu cerebro está acostumbrado a reconocer símbolos ("eso es una mano", "eso es una cara"), y por eso muchas veces dibujamos lo que creemos ver en lugar de lo que realmente está ahí. Al observar los espacios negativos, engañas a tu cerebro y empiezas a ver las formas reales, mejorando la proporción, la perspectiva y la precisión de tus dibujos. Es como cambiar de modo automático a modo observador.

1. usamos formas dinámicas para capturar el espacio negativo (las del ejercicio anterior)

2. el resultado nos ayuda a mantener el dibujo centrado y proporcionado.

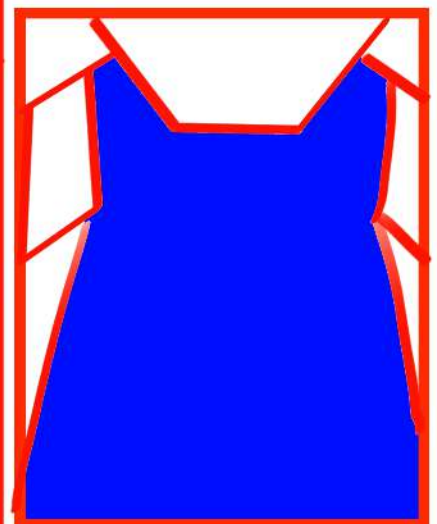
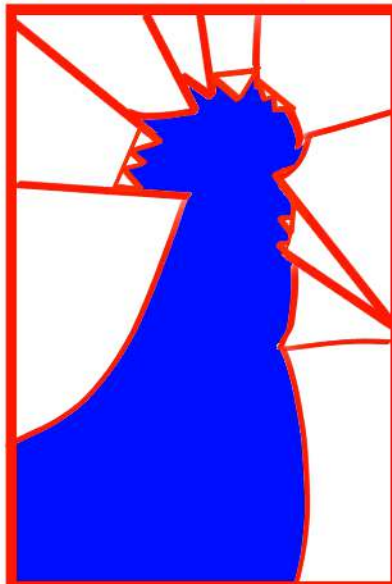
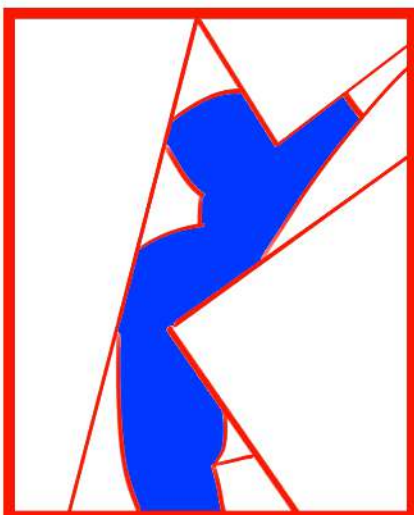
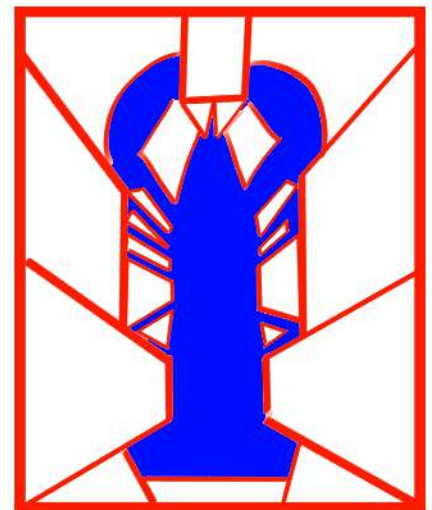
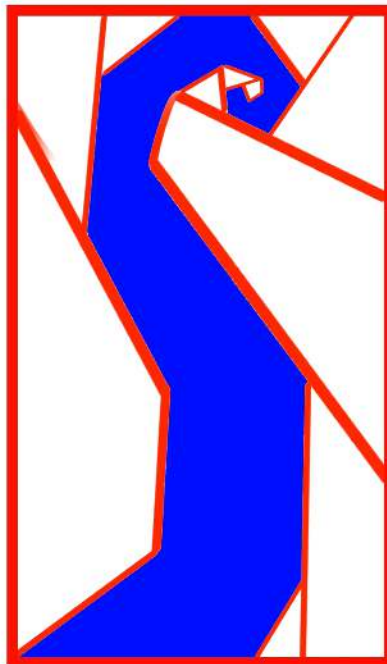
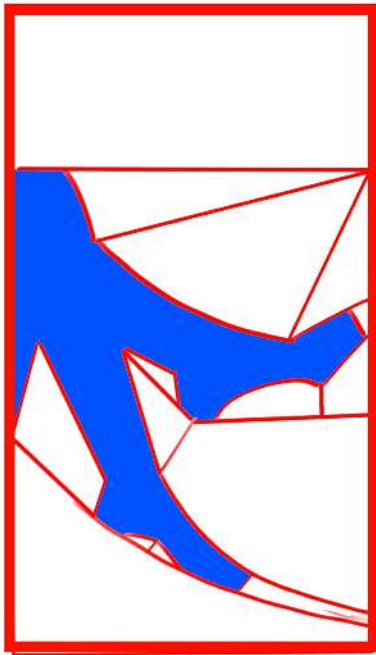

SEMANA 3: EJERCICIOS

Calca con formas dinámicas 25 referencias

Recuerda: un gran dibujo depende de la calidad de tus referencias por lo que busca imágenes que sean fáciles de leer en sus espacios negativos.

En azul está el objeto, ese hay que ignorarlo, nos interesa el espacio alrededor.

El objetivo es que la silueta resultante todavía sea identificable usando solo triángulos y rectángulos dinámicos. Este ejercicio es crucial para aprender a medir, capturar proporciones y aplicar composición.

Semana 4: Sombrear usando formas

La luz siempre viaja en línea recta, las sombras únicamente son las áreas que no son golpeadas por los fotones de luz.

Tu cerebro también puede detectar las formas que se dibujan en el objeto gracias a las sombras.

Para este ejercicio es muy importante que busques referencias de fotografías "Claro-oscuro".

Estas referencias son cruciales para sombrear.

**-Luz plana
-Sin detalle
-Foto de stock**

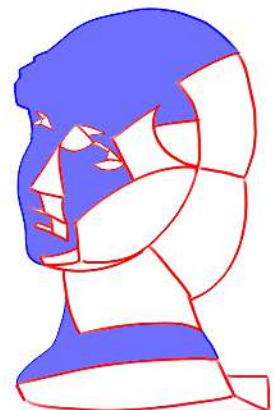
MALA REFERENCIA

**-Luz lateral
-Detalles
anatómicos
-Foto artística**

BUENA REFERENCIA

Para este ejercicio romperemos las áreas oscuras en formas geométricas.

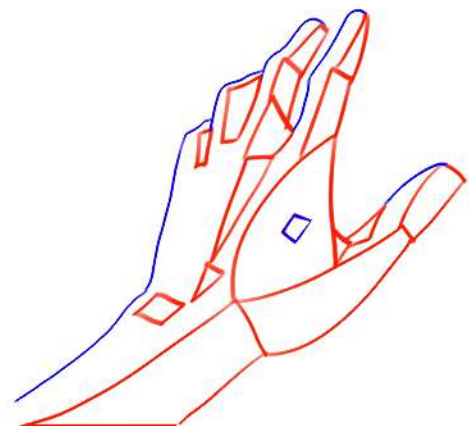
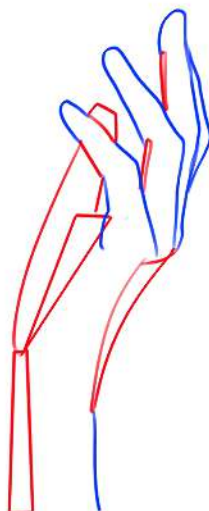
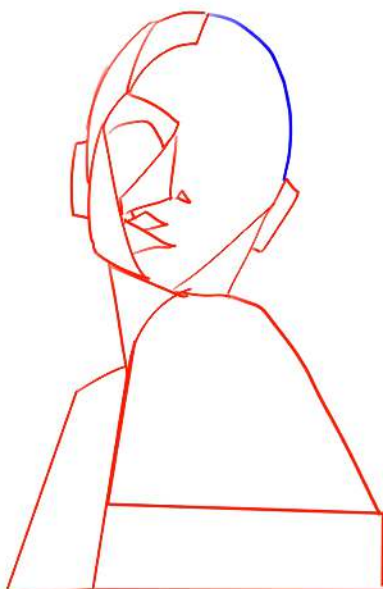
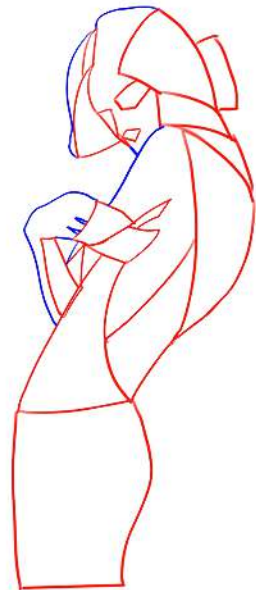
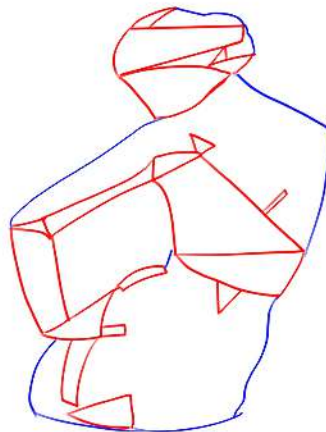
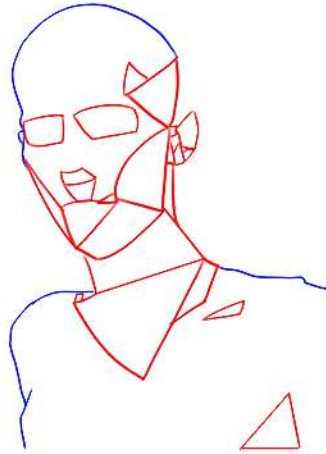
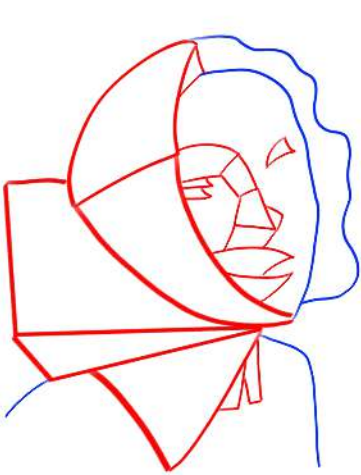

El área azul no nos interesa, solo queremos ver las formas dinámicas de la sombra

Semana 4: Sombrear usando formas

(25 estudios de sombras)

Recuerda empezar de lo más grande a lo más pequeño, de lo más simple a lo más complicado.

Semana 5: Composición básica.

Este es un tema que merece toooda una serie de libros, pero aqui te voy a mostrar los principios de la composición y las tres configuraciones más utilizadas.

Básicamente la composición es lograr que tu dibujo comunique exactamente lo que buscas y que se vea bien, la gente común sin conocimiento de esto verá una pintura bonita o fotografía genial y les va a gustar, pero no va a saber por qué.

Esto es lo que separa a los profesionales, y de la gente que usa la IA a ciegas y se cree artista.

La composición es controlar dónde mira la gente cuando ve tu dibujo.

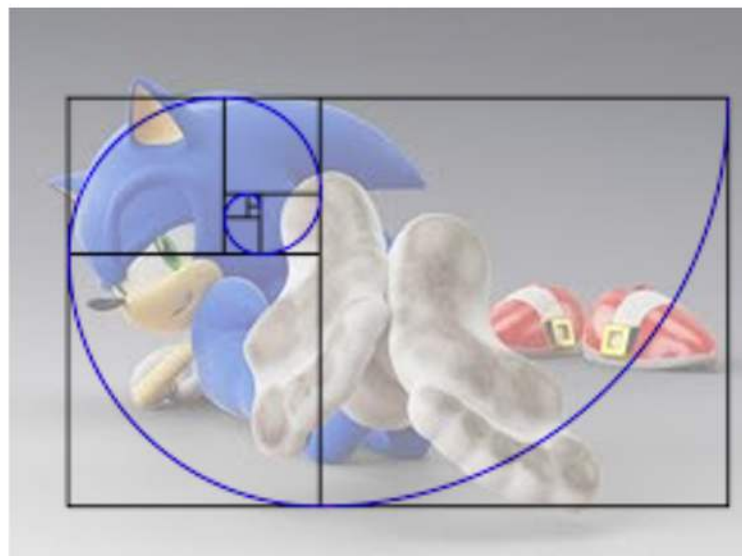
Principios básicos

Jerarquía: qué quieres que vean primero.

Contraste: lo que destaca atrae la mirada.

Equilibrio: que la imagen no se sienta rara o pesada de un lado.

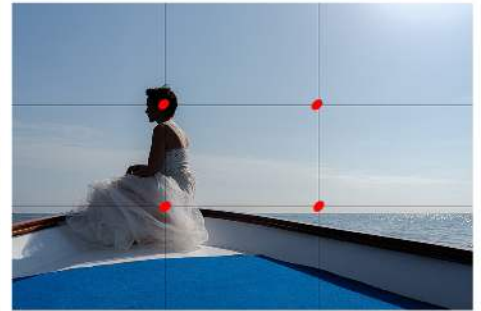
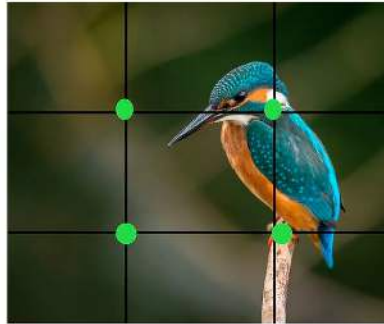
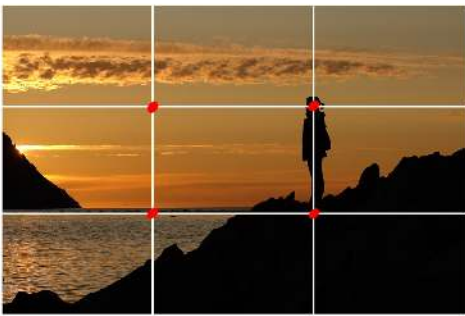
Dirección: guiar los ojos del espectador.

Las 3 composiciones más usadas

1. Regla de los tercios

Coloca lo importante en los cruces de una cuadrícula 3x3.
Resultado: se ve natural.

2. Composición triangular

Los elementos forman un triángulo.
Resultado: estabilidad y orden.

3. Curva en S

La imagen guía la vista con una curva.
Resultado: movimiento y dinamismo.

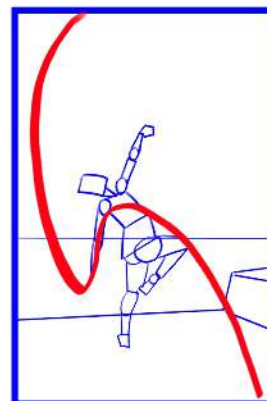
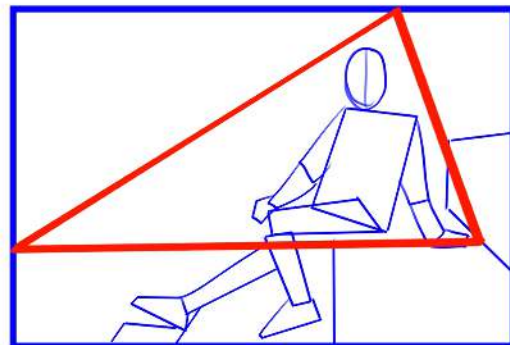
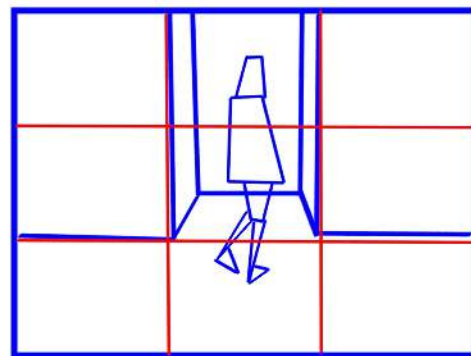
Semana 5: Ejercicio.

Vas a buscar cinco imagenes de cada una de las siguientes composiciones:

1. "Rule of thirds photography".
2. "Triangle composition photography".
3. "S curve photography".

Luego como siempre procederemos a calcar para ver el resultado geometrico.

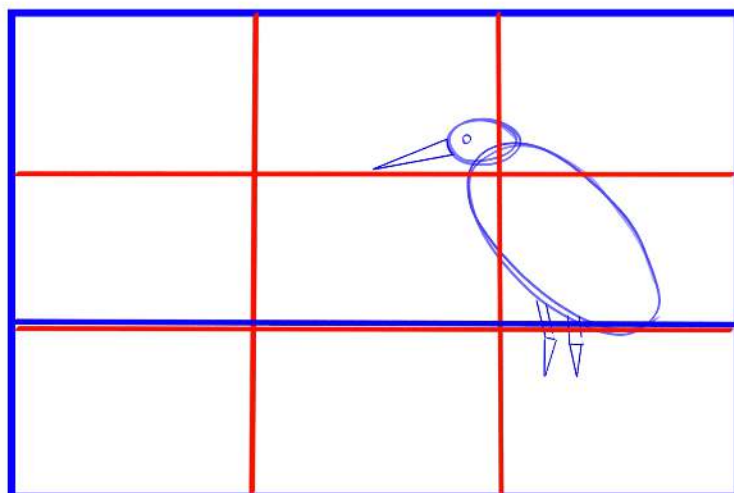
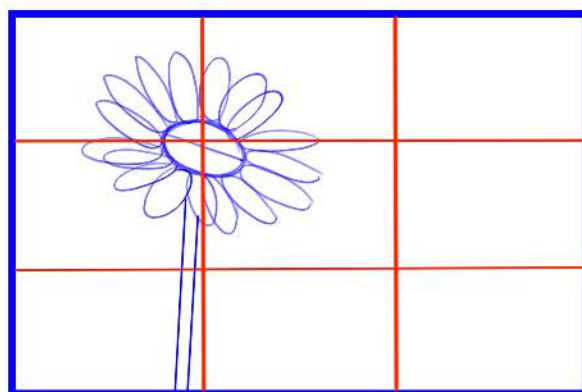
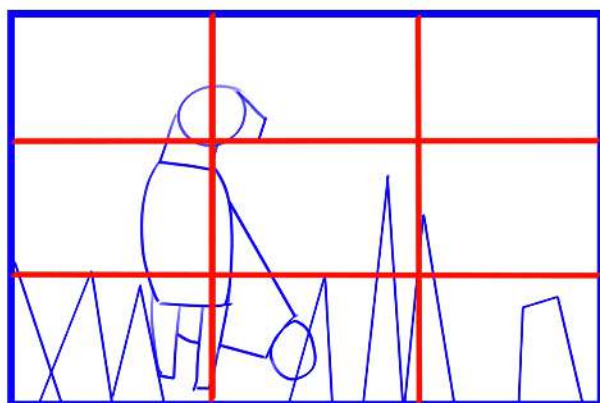
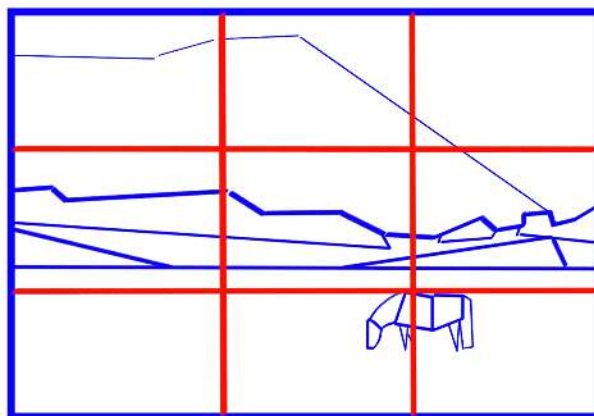
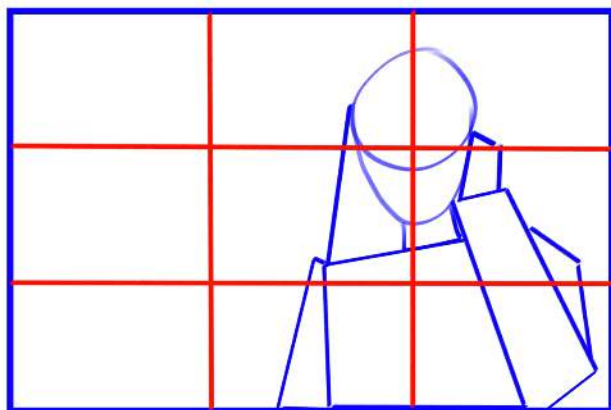
Calca el marco de la imagen, el objeto principal, y las lineas de composición.

Recuerda, esto no es una ciencia exacta, solo asegurate de que tu interpretacion se entienda cuando tengas la version simplificada.

Semana 5: Ejercicio. "Rule of thirds"

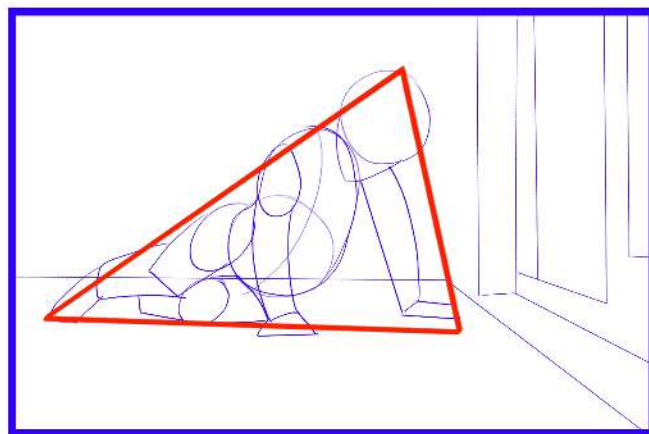
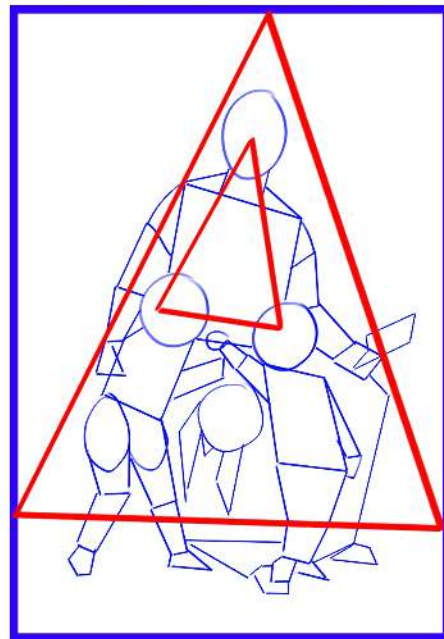
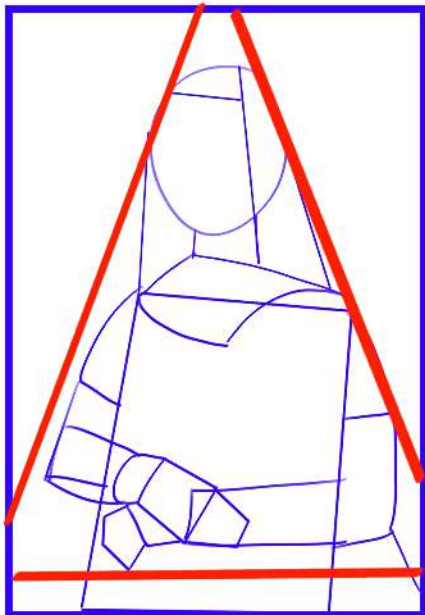
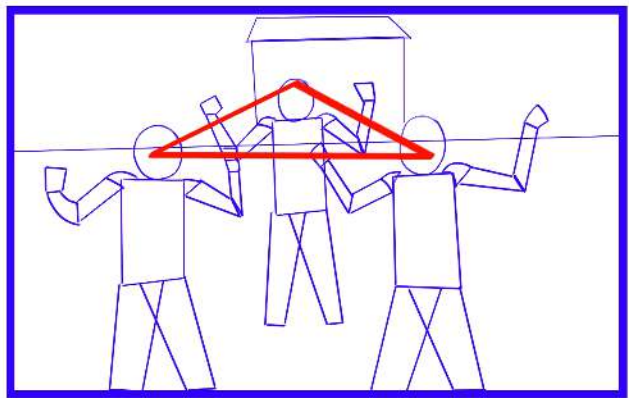
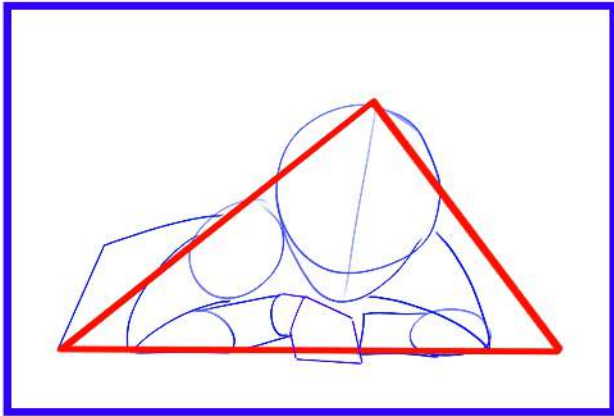
Calca cinco imagenes de reglas de tercio, enfocate en las formas geometricas principales, las más llamativas y calca la cuadrícula encima.

La mayoría de estas imagenes ya tienen sus guias, pero es importante extraer las versiones geométricas de todos modos.

Semana 5: Ejercicio. "Triangle composition".

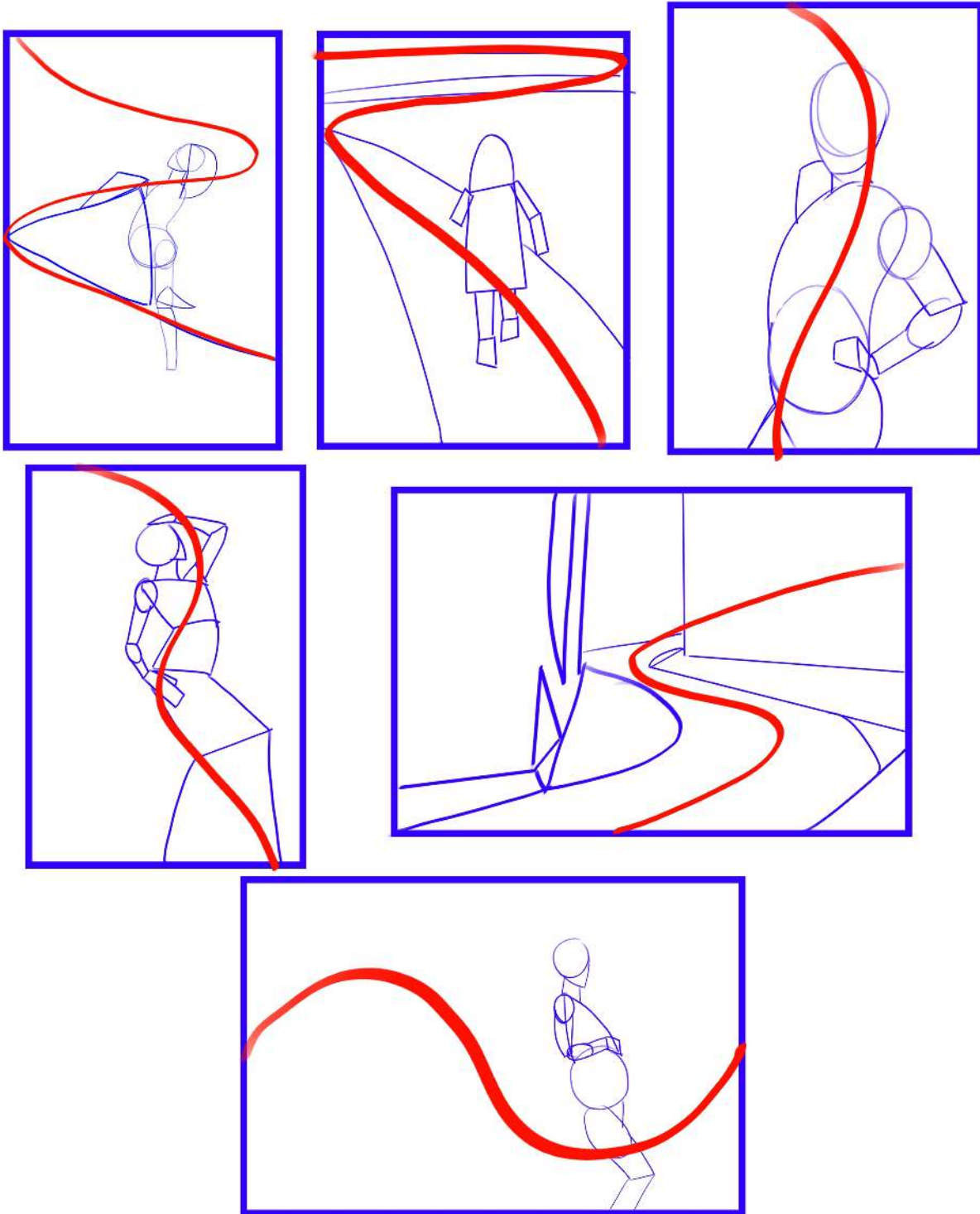
Calca cinco imagenes de composición en triángulo, observa bien en donde se forma, interpreta el triángulo usando la silueta, las miradas, los elementos.

Aqui no se trata solo de formar triangulos, sino ¿Qué forma un triangulo? debes enfocarte en los puntos de interés en la imagen, esos son los vertices del triangulo.

Semana 5: Ejercicio. "S curve composition".

Calca 5 composiciones en S, este es el que tiene truco, ya que depende de tu interpretación, se trata de sentir la línea con S, mira en donde se forma, puede ser con la pose, el camino, la ropa, la tela, el movimiento.

Hay elementos dentro de la imagen que te indicarán en donde se dibuja la curva, puede ser la pose, o elementos del fondo, la ropa, el cabello. Esta es mi composición favorita, da mucho dinamismo.

Ejercicio final

Ahora te voy a decir algo que probablemente no te va a gustar: todo lo que has hecho hasta ahora es inútil (claro, a menos que lo practiques y memorices)

Lo siguiente que harás será regresar a los ejercicios de las semanas anteriores y copiarlos de ojo. Ya no van a ser calcados, ahora deben ser copiados, cinco veces cada uno.

Luego de que copies cada uno de los objetos que calcaste, vas a dibujarlo de memoria cinco veces. Al final del ejercicio compara la versión de memoria con la versión de calca y escribe las diferencias.

Tendrás la tentación de saltarte ejercicios, tendrás la tentación de seguir avanzando, pero en la vida hay que dominar las siguientes tres habilidades de carácter para lograr cosas grandes, seas dibujante o no:

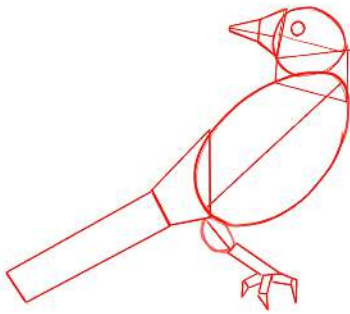
Tolerancia a hacer tareas aburridas.

Tolerancia a equivocarte.

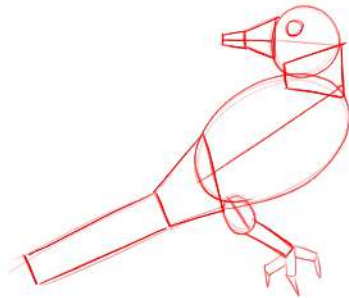
Tolerancia al rechazo de los demás.

Si consigues esto, mi pequeño cerdito, serás todo un jabalí salvaje, lograrás grandes cosas yo creo en ti.

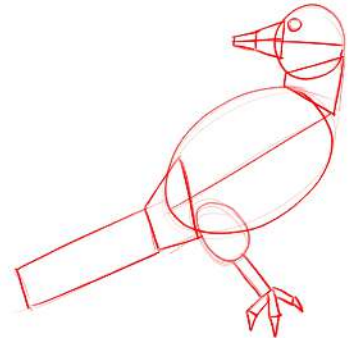
Ejercicio final

CALCA

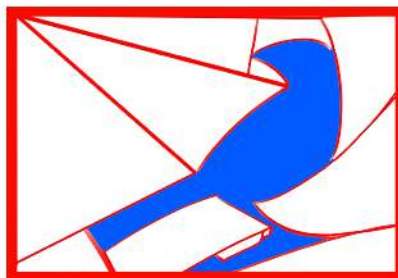
COPIA

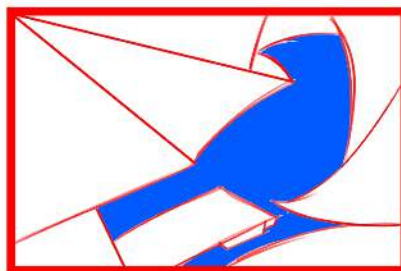
DE MEMORIA

OBSERVA BIEN LAS DIFERENCIAS, EL DIBUJO DE LA IMAGINACION EN REALIDAD NO EXISTE, ES DIBUJO DESDE LA MEMORIA COMBINANDO REFERENCIAS.

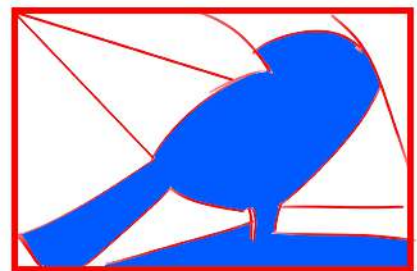
APUNTA LAS DIFERENCIAS, INTENTALO CINCO VECES HASTA QUE TU BOCETO SEA CASI IDENTICO A LA REFERENCIA, SI QUIERES DOMINARLO SIGUE INTENTANDO HASTA QUE NO HAYA DIFERENCIA.

CALCA

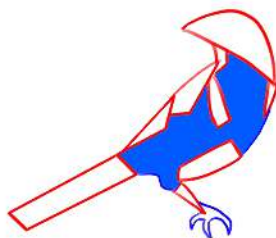

COPIA

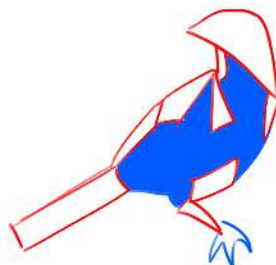

DE MEMORIA

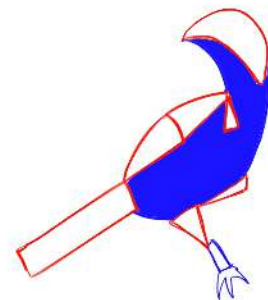
SIN DUDA EL DE LOS ESPACIOS NEGATIVOS VA A SER DE LOS MÁS DIFÍCILES PERO SI LO DOMINAS TUS SILUETAS SERÁN IMPECABLES.

CALCA

COPIA

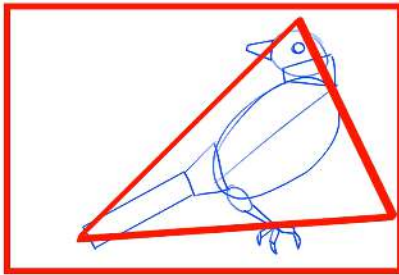

DE MEMORIA

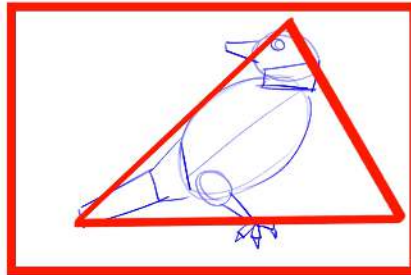
EN EL DE SOMBRAS NOS ENFOCAMOS EN LOS VALORES OSCUROS PARA FORMAR FORMAS GEOMÉTRICAS, AQUI SE DEMUESTRA LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA OBSERVACION, MIRA COMO PIERDE DETALLES DESDE LA MEMORIA.

Ejercicio final

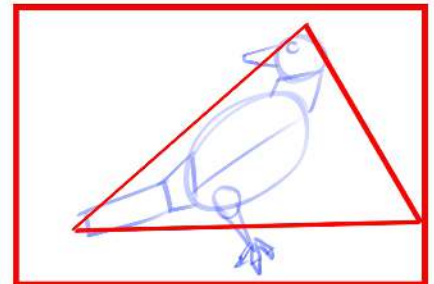
En este ejercicio de composición simplemente repetimos el ejercicio uno pero añadimos la composición adecuada, en el caso del ejercicio del pájaro es una composición triangular.

CALCA

COPIA

DE MEMORIA

Observa bien las diferencias, mira las proporciones de cada dibujo, su posición dentro del canvas, apunta todo, ahora sabes que debes mejorar.

No se cuanto te vayas a tardar en estos ejercicios antes de ver una mejora, podrían ser días, semanas o incluso meses. La cruda verdad es que a veces puedes llegar a empeorar. Pero te aseguro, que de un día para otro, sin pleno aviso, serás capaz de dibujar como nunca antes, te vas a sorprender. Te lo digo porque esto funciona, la repetición constante, observar y corregir, usando este sistema, te va a dar resultados, pero no se puede acelerar el proceso.

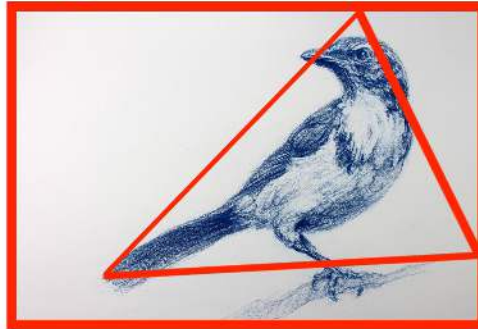
CONFIA EN EL PROCESO

Ejercicio final (Ejercicio del pájaro)

Ahora sigue estos pasos sin calcar. Recuerda el primer libro, mide dos veces antes de hacer una línea.

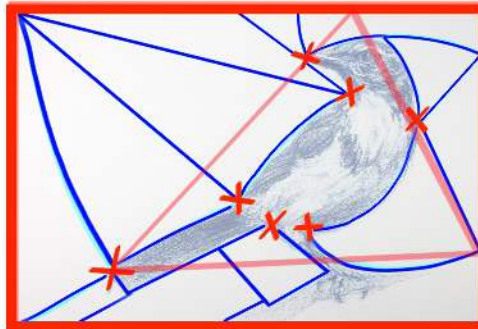
Paso 1. Captura el triángulo de la composición.

Esto te ayuda a centrar el objeto.

Paso 2. Calcula las marcas de las formas usando espacios negativos.

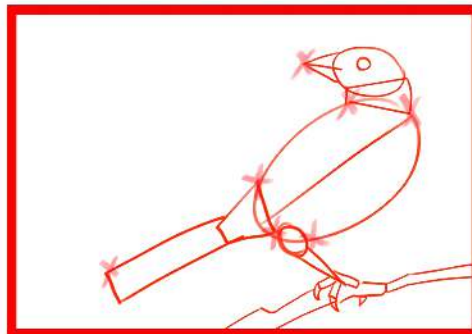
Esto te ayuda a saber donde va cada forma.

Mide los ángulos con el lapiz, como en el primer libro.

Paso 3. Dibuja formas geométricas simples y orgánicas para crear el boceto (desde lo más grande a lo más pequeño, de lo simple a lo complicado)

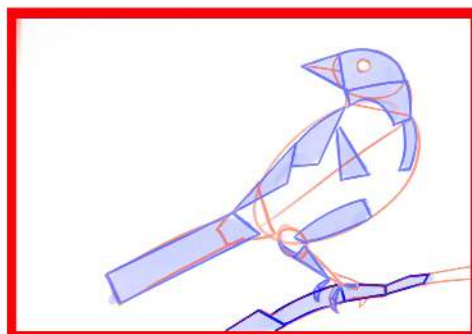
Esto te ayuda a construir el boceto de forma proporcionada.

Usa las marcas que dejaron los espacios negativos para ubicar las partes de tu dibujo.

Paso 4. Dibuja las formas geométricas de las áreas oscuras.

Esto te ayuda a no buscar las áreas oscuras como loco.

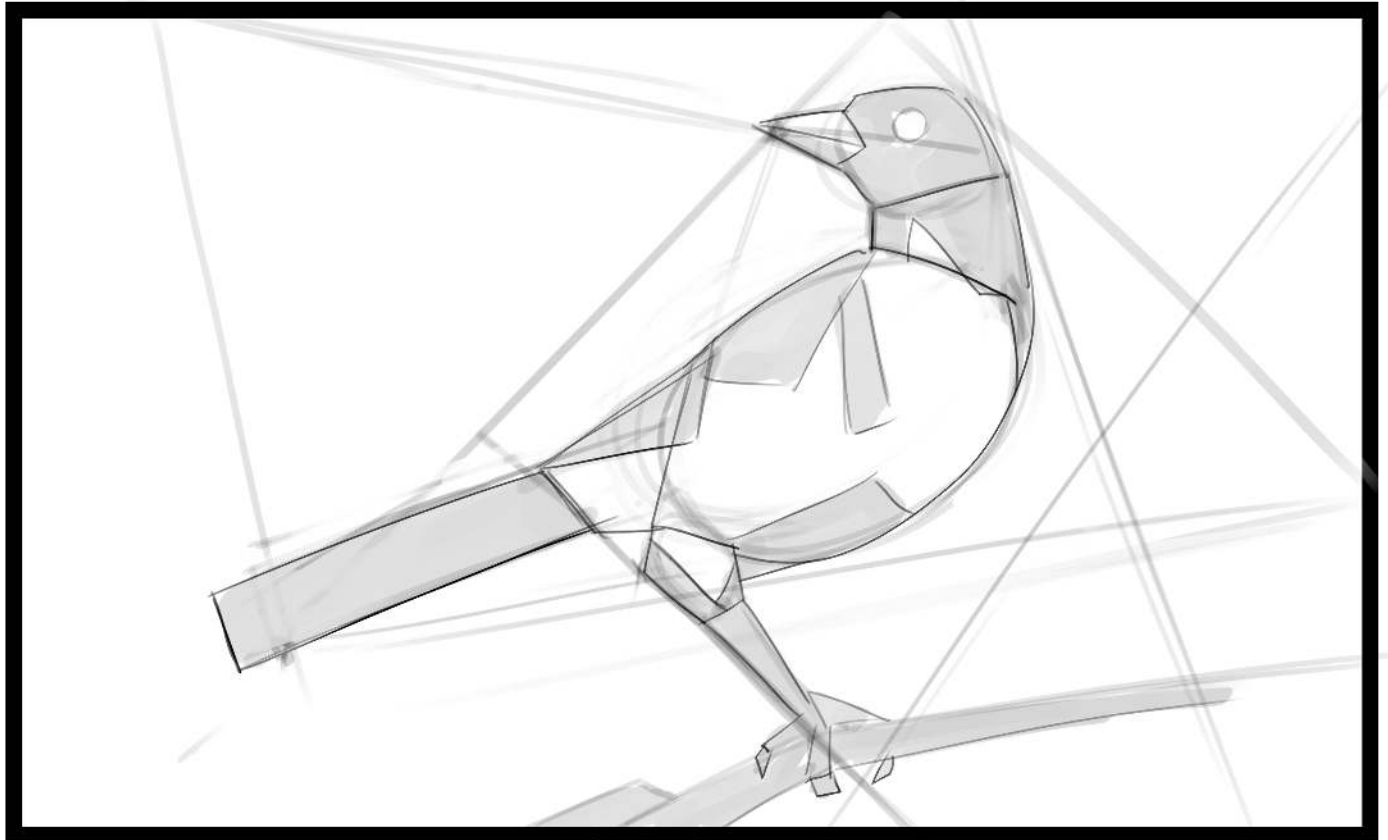

En este paso dale una pequeña lavada de tono gris a las formas oscuras

Ejercicio final (Ejercicio del pájaro)

Tu boceto final debería quedar así.

Sin detalles, geométrico, centrado y sucio.

Si tienes problemas midiendo ángulos o con las proporciones, en posteriores cursos te daré técnicas avanzadas para que tus dibujos queden más precisos.

Por eso es importante no saltarse ningún ejercicio (incluidos los del primer libro) he diseñado estos libros para que sean complementarios. Si encuentras líneas muy duras, o dificultades para crear formas básicas o hacer curvas de manera correcta regresa al libro anterior.

CONCLUSIÓN

Si llegaste hasta aquí, ya no estás dibujando líneas: estás aprendiendo a pensar como un artista. Las formas, los espacios negativos, las sombras y la composición son herramientas para entender cualquier referencia y construir desde la imaginación. Ahora solo queda lo más importante: practicar, equivocarte y repetir. El talento ayuda, pero la constancia es la que realmente hace la diferencia. Confía en el proceso y sigue dibujando.

CRÉDITOS.

Suscriptores de facebook

Koto Chan Jesús Montes Kevin Reyes Teemini Kep Monserrat Castillo Naru Belmont
Hope Pacheco España Banquito Irigoyen Ana Yaulina Zimri Abiezer Neri Dani Bv
Del Valle Alejandro Gabriel Midgard Oscar Esquivel Ramirez Rodrigo Garcia Mendes
Javier Edgar Mae Nmatzashelleth Carlos Bat Mite Leonardo Chachi Larry Martinez
Manuel Antonio Perez Ambert Angel Dimitrescu Yagami Hye Victor Zárate Francis Rodríguez
Moises Serna **キツネ キリコ**

Patrons

Nicolas Cuesta el mayoneso Ricardo Funes Dani Rodriguez Cristdex raul Edgar Zeth
Jesús López NEWAIDO AWUADO Omar Bernardo Alvarez Rodríguez tenji56
GHaus A. Roberto Guerra Ivan Rivera ChewbaccaGTx Luis Roberto González
Tonio Florencio Haketron 157 Miguel A. Izquierdo Reyes Richie Suru Edwin Rosa
Lord KevinSSM Ulises John doe Miguel Santos Joshua Ruiz Mikael Smith Dani
Manuel Hernandez nieto The Shadow Boy el experimento de Zalgo Erddan BUG Royal Eskol
Mr.Peanut Omar Torres Fierro ToonTanuky TanukiRojoArev James Dorsett
Dominic Dupuy Dario Shinkei Dei

Menciones especiales

Castro Martinez

Green52

