

Unidad I: INVESTIGANDO LA MEMORIA A TRAVÉS DE LAS ARTES VISUALES

Dibujo de Comic y Caricatura.

Aprender a dibujar no es tan fácil como quizás pueda parecer. No basta con tomar los lápices y hacer un boceto rápido para afirmar que eres un ilustrador ingenioso o un mangaka profesional (palabra japonesa designada para referirse a los creadores de historietas o cómics). Mientras que algunos pasan por recibir lecciones de dibujo, otros aprenden los conceptos básicos del dibujo por sí mismos, ¡lo cual es totalmente posible y trataremos de hacerlo! En el Cañas somos capaces de todo.

Hay muchos tutoriales de dibujo en línea que permiten a los diseñadores aficionados profundizar en este pasatiempo creativo. Cada lección de dibujo le permite al futuro dibujante aprender las técnicas de dibujo y hacer un uso perfecto de los materiales de dibujo, desde lápices hasta el carboncillo.

Sin embargo, cada estilo de dibujo es diferente y, por lo tanto, las posibilidades son enormes. En esta guía, te doy una descripción general de este tipo de dibujo artístico, como aprender a dibujar retratos de manga para ilustrarte sobre las distintas especificidades mientras te ofrece algunos conceptos básicos para comenzar con un método simple.

Dominar el arte del manga japonés

Convertirse en el próximo Eiichiro Oda no es fácil, pero nadie dijo que la vida fuera fácil, ¿verdad?

Naruto, El ataque de los titanes o Dragon Ball son nombres que seguramente te sonarán. De hecho, los dibujos manga son cada vez más populares y traen consigo al *kawaii* como los personajes más poderosos, como los superhéroes. ¡Descubre cómo comenzar a [dibujar mangas](#) japoneses en unos pocos pasos!

Un arte japonés en constante desarrollo y con características definidas

No basta con hacer unos pocos garabatos en un trozo de papel para decir que eres Osamu Tezuka. El manga es un arte japonés que tiene sus códigos, unos códigos que hacen que estos cómics sean el equivalente japonés de los cómics estadounidenses. En este tipo de cómics, encontramos a *Shonen*, *Shojo* y *Seinen*, pero el manga se distingue más por la anatomía de los personajes y la acción emocionante.

Con sus peinados geométricos y la increíble motilidad de los personajes de manga, no puedes aferrarte a Luffy, Saitama o Edward. El ilustrador o ilustradora de manga se llama mangaka. Si su trabajo es consecuente, ¡también será todo un sueño para muchos!

Dibujar caras, cuerpos y decorados

Para dibujar los personajes, debes tener en cuenta varios criterios para dibujar un manga:

- Ojos gigantes (más grandes dependiendo del personaje).
- Narices diminutas (más grandes según la moralidad o la fealdad).
- Cortes de pelo improbables de todos los colores.
- Personajes generalmente grandes y delgados (pero depende).
- Expresiones de los rostros muy marcadas como vergüenza, enojo o sorpresa.
- Disfraces coloridos para distinguir cada personaje.

Para ello, no te preocupes: simplemente hazlo todo en orden, comenzando con el esqueleto. Tras concentrarte en los detalles de la cara y el cuerpo, podrás concentrarte en la ropa. ¡Lo importante es darle vida a tu personaje!

Los decorados a menudo están sujetos a sombras y dibujos en perspectiva con formas geométricas precisas y un punto de fuga para dar altura. Si tienes problemas con algo de esto, comienza con los contornos de manera abstracta. *Yatta!* ¡Ya eres un mangaka en ciernes!

Comenzar en la ilustración de los cómics

Si descubres que no tienes talento para dibujar, deja de decirte que «no está bien» y persevera.

La historieta o cómic es una de las artes más apreciadas. Lo que puede parecer un dibujo fácil es en realidad el resultado de años de trabajo. Si quieres comenzar a dibujar historietas, estás en el lugar correcto.

Géneros de historietas: encuentra tu tema favorito

Antes de entrar en la ilustración cómica, es necesario definir cuál es tu género favorito para saber lo que vas a dibujar. Para hacer esto, averigua qué prefieres leyendo cómics, ya sea en tu biblioteca local o en el festival de cómics de Angulema, por ejemplo.

También puedes inspirarte en los grandes nombres de los cómics. Los cómics más famosos son:

- *Las aventuras de Tintín*
- *Astérix el Galo*

- *Ball y Bill*
- *Lucky Luke*
- *Gaston Lagaffe*
- *Blake y Mortimer*
- *Los Pitufos*
- *Spirou*
- *Mortadelo y Filemón*
- *Mafalda*

Entre estos clásicos y las historietas en general, hay numerosos temas: oeste, fantasía, ciencia ficción, humor, poesía, históricos o prehistóricos, militares o de aventura. Hay muchas opciones y tienes aún más posibilidades que para un manga o un cómic estadounidense.

Comienza a dibujar un cómic a partir de sus personajes, el guión gráfico y la coloración

Para empezar, ten en cuenta que la mayoría de los escritores de cómics son completamente autodidactas: no es necesario haber tomado clases de dibujo o unirse a una escuela de dibujo, ¡aunque nada te lo impide!

Después de haber trabajado en la sinopsis, paso crucial para el nacimiento de tu trabajo, debes pasar al diseño de personajes, en otras palabras, dibujar personajes que vivirán tu historia. Así que dale rienda suelta a tu talento y no tengas miedo de hacer personajes de proporciones arriesgadas.

Luego deberás pensar en el guión gráfico o *storyboard*, es decir, elegir la secuencia de cuadros, diálogos e ilustraciones de tu tira cómica. ¡Haz bocetos con las famosas burbujas de diálogo y tómate tu tiempo!

No dudes en embarcarte en el cómic porque como dicen los ilustradores:

«Hacer cómics es como ver tus sueños». - Chris Ware

Una vez que tengas todos tus dibujos en blanco y negro, viene el paso de **dar color** y puedes aplicar el color de varias maneras, como lápices de colores, tonos pastel, rotuladores o incluso pintura al óleo. Recuerda lo más importante: ¡haz un dibujo que te agrade y una historia que te fascine!

Realizar una caricatura artística.

«Nada se parece más a algo que su caricatura». - Gaston Bouthoul

La caricatura: un retrato humorístico

Una caricatura es el dibujo de una persona realizada al magnificar las características para ridiculizar con humor, pero sobre todo es un medio para denunciar situaciones, para expresar ideas y burlarse dentro de la libertad de expresión.

La inspiración puede venir desde diferentes ángulos, pero el principal es la actualidad. ¡Recuerda que para hacer una caricatura, es mejor resaltar una situación que burlarse sin un propósito específico!

Las técnicas para hacer caricaturas

Para destacar en el arte de la caricatura, es bueno conocer los conceptos básicos de la pintura de retratos. La mayoría de los caricaturistas comienzan a trabajar con lápiz o carboncillo, luego, para colorear el dibujo, pasar a los lápices de colores, a las ceras, a la pintura acrílica o los pasteles.

Para practicar la caricatura, puedes usar imágenes de personajes famosos o conocidos. También puedes considerar crear tu propio cuaderno de caricaturas. ¡Lo importante en la

caricatura es exagerar los rasgos principales de las personas y agregar, si lo deseas, un texto de crítica!

Ahora te propongo una serie de Trabajos para que realices en tu casa, recuerda que debes realizarlos y serán evaluados. Para ello te propongo:

- 1- Diseña un personaje ya sea caricatura o de “manga”, en una hoja completa.
- 2- Crea una historieta con este personaje, resaltando cada una de las características que se han señalado en el texto anterior, recuerda puede ser manga o caricatura.
- 3- Puedes usar tu croquera doble faz, tamaño oficio o bien realizarlos directamente mediante el uso de tu computador, si lo haces en tu croquera toma fotos.
- 4- Tu trabajo me lo debes enviar a mi correo, yo te realizare las correcciones y evaluaré. guiasprofesorartesvisuales@gmail.com
- 5- Puedes realizarlo en Blanco/ negro o color.
- 6- Usa lápiz tinta negro para los contornos y el color para rellenar.
- 7- Para que no te confundas, es necesario hacer un listado de los términos o palabras que aparecen en el texto y buscar su significado en español. Esto te dara mayor claridad en la creación de “mangas”.
- 8- Espero toda tu creatividad en ello, pues no puedes copiar imágenes, ha de ser todo original, creado por ti, no te aceptare copias de ningún tipo. Aplícate, yo sé que tú eres un gran creador y tienes muchas ideas...llévalas a la práctica.

Un abrazo y cuídate mucho.