

10TH Anniversary Edition
NOW WITH COMPANION APP AND VIDEOS!

FORCEFUL
SHAPE

TEXTURE

WITH A
FOREWORD BY

**Glen
Keane**

RHYTHM

DIRECTIONAL
FORCE

FORCEFUL
SHAPE

MICHAEL D. MATTESI

FORCE

**DYNAMIC LIFE
DRAWING**

CRC Press
Taylor & Francis Group

Fuerza

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

<http://taylorandfrancis.com>

Fuerza

Dibujo dinámico de la vida

Michael D. Mattesi

Visita www.DrawingFORCE.com
para ver tutoriales en
línea

Inscríbese en clases

Inscríbese en

Mentoring

y Únete a la Comunidad FORCE!

CRC Press

Taylor & Francis Group

Boca Raton London New York

CRC Press is an imprint of the
Taylor & Francis Group, an **informa** business
A FOCAL PRESS BOOK

Prensa CRC
Grupo Taylor & Francis
6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300
Boca Raton, FL 33487-2742

© 2017 por Taylor & Francis Group, LLC
CRC Press es una imprenta de Taylor & Francis Group, un negocio de

Informa No claim to original U.S. Government works

Impreso en papel libre de ácido

Libro Estándar Internacional Número-13: 978-1-1389-1957-0 (Libro de bolsillo); 978-1-1387-3517-0 (Hardback)

Este libro contiene información obtenida de fuentes auténticas y muy apreciadas. Se han hecho esfuerzos razonables para publicar datos e información fiables, pero el autor y el editor no pueden asumir la responsabilidad de la validez de todos los materiales o las consecuencias de su uso. Los autores y editores han intentado rastrear a los titulares de derechos de autor de todo el material reproducido en esta publicación y pedir disculpas a los titulares de derechos de autor si no se ha obtenido el permiso para publicar en este formulario. Si no se ha reconocido algún material de derechos de autor, escriba y háganoslo saber para que podamos rectificar en cualquier futura reimpresión.

A excepción de lo permitido por la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos, ninguna parte de este libro puede ser reimpresso, reproducido, transmitido o utilizado en cualquier forma por cualquier medio electrónico, mecánico u otro medio, ahora conocido o inventado en adelante, incluyendo fotocopias, microfilmes y registros, o en cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin el permiso por escrito de los editores.

Para obtener permiso para fotocopiar o utilizar material electrónicamente de esta obra, acceda a www.copyright.com (<http://www.copyright.com/>) o comuníquese con el Centro de Autorización de Derechos de Autor, Inc. (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, 978-750-8400. CCC es una organización sin fines de lucro que proporciona licencias y registro para una variedad de usuarios. Para las organizaciones a las que CCC ha concedido una licencia de fotocopia, se ha dispuesto un sistema de pago separado.

Aviso de marca comercial: Los nombres de productos o empresas pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas, y se utilizan únicamente para su identificación y explicación sin intención de infringir.

Datos de catalogación en publicación de la Biblioteca del Congreso

---

Nombres: Mattesi, Michael D., autor.
Título: Fuerza : dibujo dinámico de la vida / Michael D. Mattesi.
Descripción: Edición del décimo aniversario. | Boca Raton : CRC Press, 2017.
Identificadores: LCCN 2016041659 | ISBN 9781138919570 (pbk. : alk. paper)
| ISBN 9781138735170 (tapa dura : alk. paper) | ISBN 9781315687797
(ebook) Temas: LCSH: Dibujo de figuras--Técnica. | Fuerza y energía--
Miscellanea. Clasificación: LCC NC765 . M377 2017 | DDC 743.4--dc23
Registro LC disponible en <https://lcn.loc.gov/2016041659>

Visite el sitio web de Taylor &
Francis en
<http://www.taylorandfrancis.com>
y el sitio web de prensa crc en
<http://www.crcpress.com>

Dedico este libro a mis dos maravillosos hijos, Makenna y Marin.

"Nada me hace más feliz que compartir esta vida contigo."

Abril de 2003

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

<http://taylorandfrancis.com>

Contenido

¡Una década de fuerza!ix

Prólogo de Glen Keanexi

Prefacio

Conceptos clave xv

Capítulo 1: Ver la vida

1

1.1 La conciencia de FORCE1

1.2 ¿Cuál es la idea principal?2

1.3 Poder

vocabulario2

1.4 Tipos de línea en dibujo3

1.5 La línea force direccional4

1.6 Fuerza aplicada11

1.7 El borde delantero17

1.8 El hipódromo de Rhythm23

1.8.1 Esquiar la Figura28

1.9 Patinando la página

33

1.10 Plantillas

37

1.11 Dibujar pequeño, pensar big42

1.12 La montaña rusa del ritmo64

Punteros FORCE77

Capítulo 2: Formulario CONTUNDENTE

79

2.1 Perspectiva: El drama de los ángulos79

2.2 Perspectiva de uno, dos y tres puntos80

2.3 Perspectiva de cuatro puntos86

2.4 Estructura94

2.5 Líneas de superficie94

2.5.1 Esculpir sin FORCE96

2.5.2 Escultura con FORCE104

2.6 Superposición y Tangentes

125

2.7 Escorzo 133

Punteros de forma CONTUNDENTE137

Capítulo 3: FORMA CONTUNDENTE	139
3.1 Forma CONTUNDENTE140	
3.1.1 Los don'ts y do's de forma contundente141	
3.2 Force Blob143	
3.3 Silueta145	
3.4 ¡El borde delantero dentro de shape!149	
3.5 Anatomía como Shape166	
3.6 Tamaño de forma para profundidad178	
3.7 Reacción, el salto de la fe183	
3.7.1 Todos los pasos combinados193	
Punteros de forma CONTUNDENTE199	
Clausura	201
Referencias recomendadas	203
Glosario	205
Índice	207

¡Una década de fuerza!

Han pasado diez años desde que Focal Press publicó este libro, ¡y mucho ha cambiado desde entonces!

¡Estoy emocionado de ver los efectos del libro en la comunidad artística global! Hay muchos blogs, artistas conceptuales y otros libros de "cómo dibujar" que ahora abordan la idea de FORCE de muchas maneras,

such as flow, life spirit, and the use of arrows to describe deeper meaning within a drawing. The first publication is translated into eight different languages and inspired the creation of the three other FORCE books I authored after: *FORCE: Character Design from Life Drawing*, *FORCE: Animal Drawing*, and *FORCE: Drawing HUMAN Anatomy*.

La edición del décimo aniversario contiene numerosas mejoras. Alrededor de 30 videos están incrustados en el libro y accesibles a través de la aplicación force drawing. Estos videos serán identificados a lo largo del libro por este símbolo () como se ve arriba en la esquina superior derecha de esta página. En la aplicación, haga clic en el imagen de la cámara, apunte la cámara de su dispositivo móvil a la página con el símbolo, y luego finalmente toque

la imagen de la tarjeta de video flotando sobre el dibujo para iniciar el video. Luego siéntate y mira el video que me muestra creando ese dibujo y discutiendo mi proceso. Muchos dibujos nuevos se pueden encontrar dentro de esta edición y la adición de color ahora aclara aún más la teoría de FORCE.

Quiero agradecer a los artistas de FORCE del mundo por apoyar y usar FORCE la última década y espero que FORCE inspire aún más a los futuros artistas. ¡Pasemos a la edición del décimo aniversario!

Mike Mattesi
Septiembre
2016

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

<http://taylorandfrancis.com>

Prólogo de Glen Keane

FUERZA DE DIBUJO

Hay muchos libros dedicados a dibujar la figura y el estudio de la anatomía, pero Mike Mattesi está solo en su desafío de dibujar con fuerzas. Esta idea tiene un gran potencial para cualquier artista dispuesto a ser movido por ella. Mike nos muestra cómo ver y usar esta energía natural en nuestro dibujo.

Descubrí el poder de dibujar con fuerzas de una manera inolvidable.

Era el verano de 1974, y estaba muy nervioso. Durante los últimos meses, había trabajado en mi portafolio para tratar de entrar en el programa de entrenamiento de Disney. Eric Larson, uno de los legendarios "Nine Old Men" de Walt Disney, comenzó a pasar por mi portafolio. De pie sobre el escritorio de un gran director de Disney, poco a poco pasó las páginas estudiando mis dibujos finamente representados. Luego, poco a poco, vi con horror cómo giraba las páginas cada vez más rápido, como si la búsqueda para encontrar promesas en cualquiera de mis trabajos estuviera resultando demasiado inútil. De repente se detuvo y centró su atención en el dibujo que estaba seguro de que no estaba a la altura de ninguno de los otros. Me moría de vergüenza. ¡Sabía que debería haber dejado eso fuera! Era más un garabato que un dibujo. Eric procedió a cambiar el resto de la cartera, llegando rápidamente hasta el final, y luego para mi sorpresa volvió a ese garabato y dijo: "¿Puedes hacer más como éste?"

"Uh bien ... seguro", tartamudeé.

El dibujo era sólo un boceto de tinta de 7 segundos que había hecho de una mujer sentada. ¿Cómo podría ser un buen dibujo? No me gustaba, no lo había "mejorado" al hacerlo con luz y sombra. Literalmente salió de mi pluma y estaba allí. ¡Casi no tuve nada que ver!

Eric dijo: "Si puedes hacer más así, puedes tener un lugar aquí en Disney".

Durante la semana siguiente, llené siete cuadernos de bocetos con cientos de bocetos rápidos de tinta de personas en la playa y parques, animales en el zoológico y compradores en el centro comercial. Esos dibujos sin esfuerzo me abrieron la puerta en Disney. Me contrataron.

Uno pensaría que habría seguido dibujando con la misma facilidad en la que hice ese sketch de 7 segundos. ¡No, estaba decidido a probar que era artista! Traté de impresionar a mis mentores con lo bien que podía hacer los pliegues de una prenda y dibujar con perfección. Mi animación se volvió rígida y sin vida.

Un día, mientras excavaba en los archivos de Disney, me encontré con algunas viejas notas de una conferencia que Don Graham había dado a los animadores a principios de la década de 1940. Fue un análisis de la animación de Bill Tytla de los enanos mientras luchaban para darle un baño a Grumpy. Señaló que Tytla no estaba animando sólo la forma y la forma de Gruñón, sino que en realidad estaba animando a las FUERZAS que lo movían.

Una luz se encendió en algún lugar profundo de mi alma artística y a partir de ese momento empecé a animar con fuerzas. Ya fuera una pelea de osos o un canto de sirena, traté de animar el movimiento de fuerzas que energizaba la figura.

Mike Mattesi ha aprovechado esta misma primavera de energía artística en sus conferencias y libros que nos animan a todos como artistas a dibujar fuerzas. Necesitamos este estímulo porque es demasiado fácil volver a tratar de

---

demostrar lo "bien" que dibujamos en lugar de experimentar la libertad de liberar el poder que ya está en la figura que estamos tratando de expresar en línea.

Glen Keane
Febrero 2017

Prefacio

Este libro le indicará sobre cómo ver y explorar el poder de FORCE a través del dibujo. Dibujarás con pensamientos y opiniones que fortalecerán tu originalidad, comprensión y determinación. Esto también desarrollará su conciencia de las historias que nuestros cuerpos comunican a través de las acciones que realizamos.

La teoría de FORCE promueve ver en términos más abstractos; debido a esto, puede aplicarlo a una cantidad ilimitada de aplicaciones. Se puede utilizar para el dibujo, la pintura, la escultura, la animación, la arquitectura, el diseño gráfico y todas las demás disciplinas del arte. Puede crear una nueva conciencia en su día a día. ¿Cómo funcionan las FUERZAS cuando te paras, caminas o conduces? Este libro está aquí para que usted entienda cómo comunicar FORCE a través del dibujo, y eso es muy emocionante!

"El arte no reproduce lo visible; más bien, se hace visible."

Paul Klee

Los estudiantes que se abren al aprendizaje son los que avanzan rápidamente. Toma lo que entiendes, estás de acuerdo y úsalo para promoverte. Algunos estudiantes realmente argumentarán sus hábitos o limitaciones.

"Argumenta por tus limitaciones, y por supuesto, son tuyas."

Richard Bach

Estos estudiantes no se mueven a ninguna parte de sus mentes durante a veces un mes, un semestre o incluso un año entero. ¡No pierdas el tiempo con malos hábitos! ¡Busca entender! Si sigues haciendo lo que sabes en la actualidad, seguirás obteniendo los mismos resultados.

Antes de comenzar el viaje por delante, quiero compartir con ustedes algunos de mis conceptos clave.

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

<http://taylorandfrancis.com>

Conceptos clave

A. Humanidad

En mis últimos años de educación, he tenido la epifanía de centrarme en la humanidad en el dibujo.

He enseñado y dado conferencias en muchas escuelas de todo el mundo, y el único elemento que veo perdido en la instrucción artística es la humanidad. Casi toda la instrucción artística con un modelo de figura se utiliza para aprender a dibujar a través de la medición en lugar de experimentar la riqueza de la humanidad. Una vez que tengas un propósito más grande que dibujar que aprender a dibujar, aprenderás más rápido. Usted estará más ansioso por entender la FUERZA, la perspectiva, la anatomía, y todo lo demás que entra en convertirse en un gran dibujante!

¿Dónde empieza todo esto? Empieza contigo y tu humanidad. Conviértete en hipersensible y presente, vive en el momento. Cuando conduzcas, siente la velocidad del coche y el peso de tu cuerpo en el asiento, la inercia y la tensión en el volante. ¿Qué pasa con el peso de tu cuerpo cuando entras en una curva a 50 millas por hora? No hables por teléfono, comas ni escuches la radio mientras conduces.

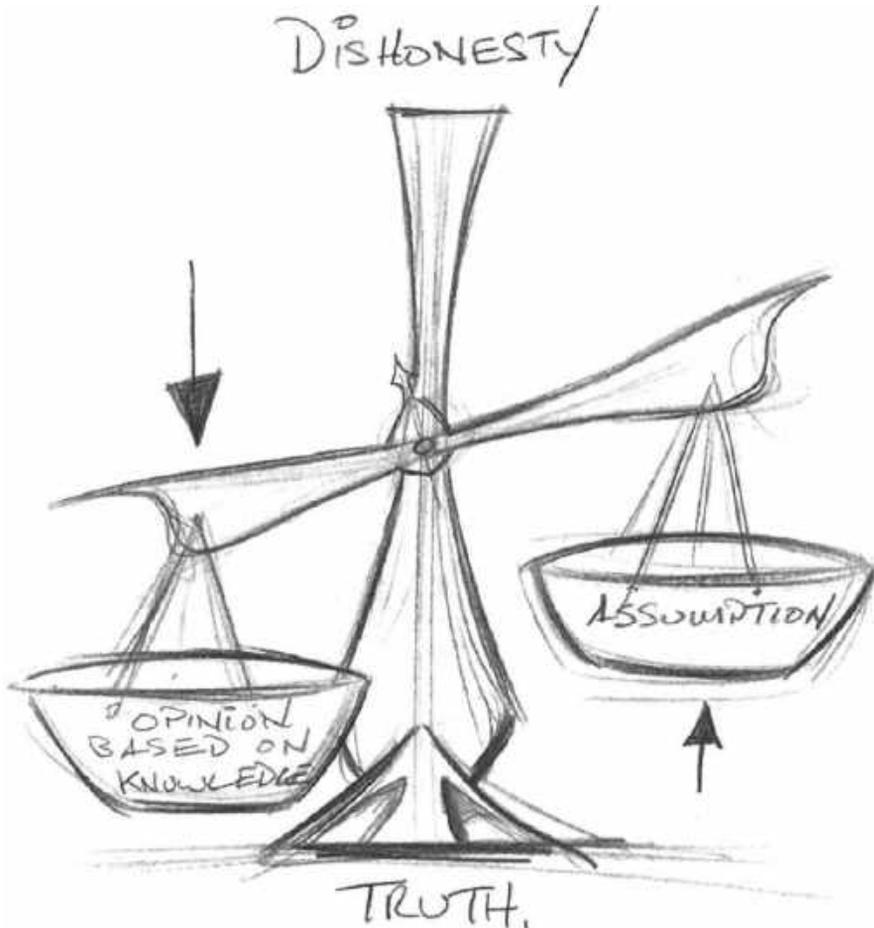
Conduce tu auto.

Al dibujar el modelo, manténgase presente y con total asombro! Cuando la modelo toma el estrado, es como si un dios o diosa se nos presentara. Te representan a ti y al resto de la humanidad. Sorpréndase y manténgase abierto a esta fantástica ocurrencia. Su experiencia con el modelo es su dibujo. Por lo tanto, cuanto más rico, increíble y dramático es tu experiencia, más rico, increíble y dramático será tu dibujo. Usted es el vehículo a este viaje, así que si usted está cerrado y temeroso, también lo es su trabajo. Utilice la idea de tener la experiencia más rica y estimulante dibujando la humanidad del modelo mientras utiliza la suya propia como el propósito de dibujar. Toda la técnica a lo largo del resto de este libro es servir a ese propósito superior.

¿De qué va a haber asombro? Mira la cantidad de esfuerzo que te da el modelo. Una persona viva y respirando está frente a ti. Observe que sus pulmones se llenan de oxígeno y cómo te presentan estrés, tensión y par. Mira sus músculos y huesos realizar grandes tareas. Cada persona en particular elige poses particulares. Sé sensible a eso. ¿Las poses son poéticas, atléticas, románticas, relajadas, masculinas o femeninas? ¿Qué historias encuentra tu humanidad en sus poses? ¡Debes ser sensible al drama! Está el drama de la pose, el drama de FORCE, el drama de la estructura, el drama de la profundidad, el drama de la forma y el drama de la textura. Como puedes ver, hay mucho drama de lo que estar asombrado.

B. Verdad

Esta ilustración muestra que el aumento de la opinión basada en el conocimiento nos acerca a la verdad y más lejos de la deshonestidad. Usted necesita obtener conocimiento para comprender qué tener una opinión sobre y para obtener la capacidad de realizar las opiniones que posee en la página. De esta manera, tu opinión te acercará a la realidad del modelo. Cada línea presenta tu opinión.

Dos maneras de aclarar sus opiniones son a través de la exageración y analogía. El uso de analogías le ayuda a formar opiniones. "Su pierna es como una columna de fuerza; las FUERZAS son como una montaña rusa." Utilizo muchas analogías a lo largo de este libro para dejarme claro para ti. Si tienes algo que decir, aprende a expresarlo lo mejor que puedas. Los estudiantes me dicen que tienen miedo de exagerar porque no es real. Tienes una oportunidad mucho mayor de capturar la realidad a través de lo que concibes como una exageración de ideas que trabajar en una representación muerta de la vida a través de la copia. Copiar lleva a mentir.

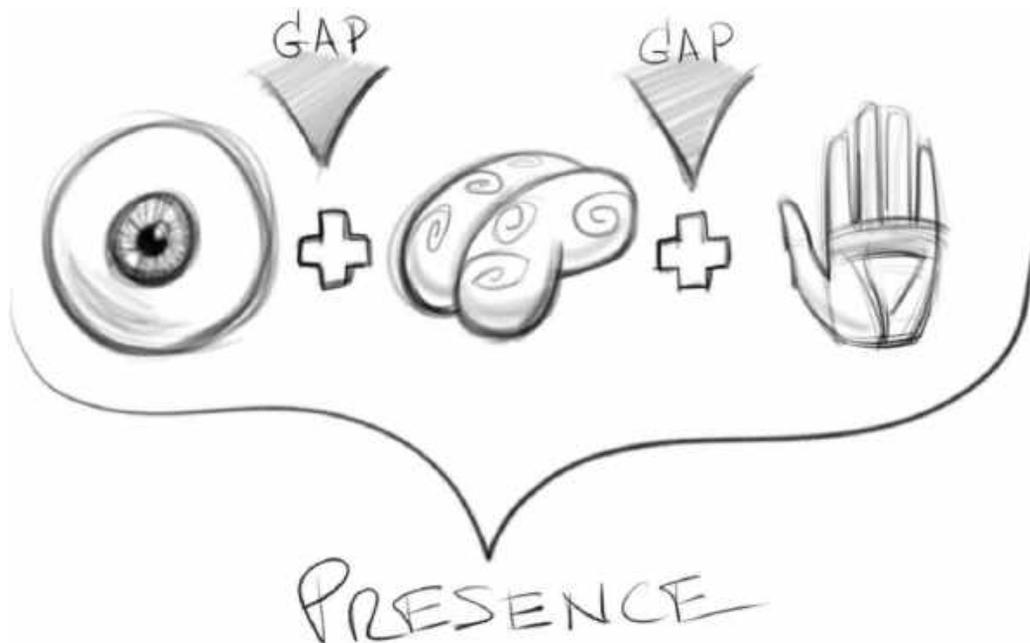
Empuje lo que el modelo le da. Ve tras las ideas funcionales y poéticas. Si una pose tiene que ver con el par, dibuje y experimente el par. Si se trata de relajación, entonces hazlo claramente sobre la relajación. Diga claramente lo que tiene que decir. Me encantan los dibujos ruidosos, no los susurros.

"La obra de arte es la exageración de la idea."

André Gide

Glen Keane es uno de los artistas más importantes a la hora de exagerar la claridad de un momento. Es extraordinario al impregnar de corazón sus dibujos de animación. Si algo es poderoso, sientes su poder; si estás triste, sientes su tristeza. Sus dibujos siempre son ruidosos y opinados. Si no sabes quién es, ve a ver sus actuaciones de los personajes principales en películas como *La Sirenita*, *LA BELLA y la Bestia*, *Aladdin*, *Pocahontas*, *Tarzan* y *TREASURE Planet*, por nombrar una few.

C. EN LA ZONA, FLUJO, PRESENCIA

Durante el acto de dibujo, nos movemos a través de tres pasos: ver, pensar en lo que vemos, y luego usar nuestra mano para dibujarlo. Los problemas que se producen con este proceso están en las brechas entre los pasos. Normalmente, miramos algo y luego nuestras mentes crean su propia versión de lo que vimos, una suposición. Entonces dibujamos esa idea, la idea de nuestra mente. Cerrar esta primera brecha entre el ojo y la mente es crucial. Tu mente necesita creer lo que realmente ve. Intente dibujar sin mirar la página. A continuación, para cerrar la segunda brecha, concéntrese en su mano moviéndose a la velocidad que su ojo ve y tu mente piensa. Así que conviértete en un adicto al dibujo de FORCE y siente el poder

---

de dibujar en FLOW, en el momento!

Una discusión actual y popular en nuestro mundo es el concepto de flujo, que es el estado en el que te metes donde todo se centra en la tarea en cuestión, donde el tiempo acelera o se ralentiza y tu mente es como un láser. Esta misma idea ha existido durante siglos dentro del budismo. El acto de dibujo es un vehículo perfecto para experimentar el flujo. De hecho, en mis más de 20 años de enseñanza, siempre he dicho que este estado es la meta que buscamos, y una vez alcanzado, es como una adicción. Acabo de enterarme de que la ciencia demuestra que muchos de los químicos naturales del cuerpo "sentirse bien" se liberan en el cuerpo cuando están en estado de flujo.

D. Pasión

Debes ser apasionado e impulsado a aprender y ser grande. Amarlo, odiarlo, tener una experiencia emocional. Siempre empuje a nuevos niveles y disfrute del viaje. Nadie se esfuerza por la mediocridad. Dale al dibujo todo lo que tienes en la cantidad limitada de tiempo que tienes con el modelo. Esta es la FUERZA fundamental detrás de la progresión de un estudiante. ¿Cómo pueden usted o un instructor criticar su trabajo si no es todo su esfuerzo? La crítica se basa entonces en sólo un porcentaje de su capacidad. Tienes que creer que puedes obtener las metas que buscas. En términos de mí mismo, todo lo que he logrado se debe a saber claramente lo que quería, lo quería intensamente, y alguna parte de mí sabía que podía conseguirlo.

E. Miedo

Probablemente estés preguntando cómo el miedo tendría algo que ver con drawing, pero tiene todo que ver con ello. Foreja mata la pasión. Fear es el atributo más perjudicial que un estudiante podría tener. El mayor temor es el miedo al fracaso eng, que en este caso está creando un "mal" empate eng. Remember, si usted está dibujando con el fin de capturar la humanidad del modelo, usted se volverá despreocupado acerca de su drawing. Tenga en cuenta su experiencia y simplemente manténgase presente con el modelo. No hay ningún failing, sólo resultados. Sé valiente y ponte a nuevas alturas. Además, ¿qué va a pasar si toma una decisión "mala"? *Aprenderás de ello.* Cuantos más resultados cree, más rápido llegará a su destino. No es como si estuviéramos paracaidismog. Siempre aterrizarás safely, no importa cuán grandes sean los riesgos. Considérese a sí mismo la persona de acrobacias definitiva.

F. DIÁLOGO INTERNO

Úsalo para ayudarte, no para hacerte daño. Mantente al tanto de lo que te dices a ti mismo, en tu mente. Observe cuándo y por qué está indeciso o preocupado. Álava el cerebro si es necesario. "Sé exactamente lo que estoy haciendo..." Con el tiempo, una declaración como esta se convierte en una realidad. A medida que aprendas acerca de FORCE, te darás cuenta de que tu mente estará ocupada pensando en numerosas ideas y eso significa que no habrá tiempo para que te juzgues a ti mismo. Su mentalidad es esencial para este diálogo. Mantente curioso y con hambre de aprender. ¡Experimenta las diez mil horas de dibujo y aprendizaje que te dan la sensación de logro que viene con la práctica!

G. Riesgo

Para crecer, debes arriesgarte, o lo que percibes como riesgo. El riesgo para un

---

individuo es la norma para otro. Ten en cuenta eso. Usa tu curiosidad y pasión por aprender a superar tus riesgos. Aquí es de donde vendrá tu coraje y orgullo. Con el fin de tener opinión, usted debe ser capaz de tomar el riesgo! Debes ir más allá.

H. EL PODER DE LAS PREGUNTAS

Cuando miras el libro blanco y luego vuelves a la modelo y empiezas a pensar: "¡No sé qué hacer!" es hora de controlar tus pensamientos y cambiar tu enfoque al poder de las preguntas. La pregunta que me sacó de la duda y la agitación es "¿Qué quiero?" Esta pregunta tan poderosa obliga a tu mente a crear respuestas. "Quiero encontrar la fuerza más grande y experimentarlo! Quiero ver la forma y el diseño en la figura. ¡Quiero aprender a dibujar FORCE!"

Convisión y empoderamiento

Cuando estaba en la escuela de arte, jugaba con mi mente. Miraba el modelo y luego imaginaba mi dibujo en la página. Mi imagen de mi dibujo estaba mucho más allá de mis habilidades en ese momento, pero creo que la repetición de esta actividad me permitió creer en mí mismo y alcanzar mis metas más rápidamente. Es empoderante preguntarse si está haciendo lo mejor posible y respondiendo honestamente. Eres capaz de más de lo que estás logrando. Agárrate a la excelencia. ¡Te prometo que te sorprenderá tu verdadero potencial!

Cuando miras hacia abajo en tu dibujo y no es lo que imaginaste, ¡eso es genial! Observe las diferencias entre lo imaginado y la realidad. Ahora usted sabe lo que necesita para trabajar y se puede establecer metas para ir después! Puede ser que note que su dibujo no tiene suficiente forma y anatomía y es por eso que está leyendo este libro!

Contraste y afinidad

Mientras trabajaba en Walt Disney Feature Animation, una de las mejores reglas que aprendí fue "EL CONTRASTE CREA INTERÉS". Cuidado con la mediocridad por la falta de contraste. Busque idiosincrasia, asimetría, momentos sin precedentes y línea variada. Esta regla funciona para el diseño de personajes, la pintura de paisajes, la edición de películas, la escritura y todas las obras artísticas. El contraste es autoexplicativo, pero ¿cuántas ideas se pueden contrastar? Ahí es donde sucede la magia. Una línea en un pedazo de papel puede tener mucho contraste o poco contraste. ¿La línea es paralela a los bordes del papel o está en un ángulo de 45 grados? ¿Hay variedad en el peso de la línea? ¿Cuánto tiempo o corto es la línea? ¿Sale de la página? Al dibujar la figura humana, creemos que todos nos parecemos... todos tenemos dos brazos, piernas, ojos, y así

En. La verdadera magia sucede cuando ves los matices idiosincráticos. "Wow, los codos de esta modelo son más grandes que los míos, su cadera es larga y delgada, tiene una frente pesada."

Todas estas posibilidades representan diferentes ideas en el mundo del arte. Recuerde que cada marca en la página tiene significado, un significado para crear el propósito más grande de la declaración del artista!

Afinidad o unidad significa la similitud entre los elementos de los dibujos. Esto le da otra oportunidad para el contraste ... el contraste entre contraste y afinidad.

El diseño es una forma abstracta de mirar nuestro mundo y usarlo para comunicar nuestros pensamientos. Tu arte es tan poderoso como tus pensamientos y cómo los comunicas con tus habilidades. Espero presentarles algunas herramientas nuevas que le ayuden a comunicar sus experiencias.

"Si el buzo pensara en las mandíbulas del tiburón nunca pondría las manos sobre la preciosa perla."

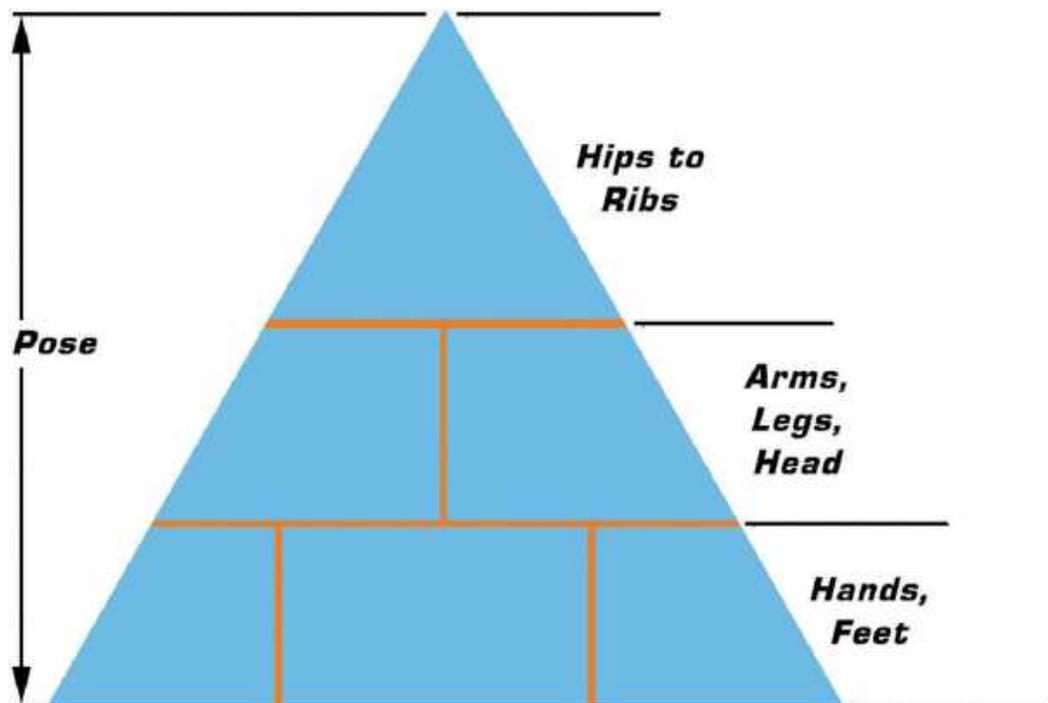
Sa'di Gulistan

I. Opinión

Fortalecer su capacidad para tomar mayores y mayores riesgos le permite salir del "tipo de" mentalidad. Los nuevos estudiantes miran la vida y "tipo de" la ven. Debes ver la verdad para formar opinión. ¡Las opiniones provienen de una mayor claridad! Gran parte de esta claridad proviene del conocimiento. Su búsqueda del conocimiento proviene de la curiosidad. No dibujes con mediocridad; luchar por la opinión a través de la claridad. ¿Qué intentas decir? ¿Cómo se siente durante su experiencia de dibujar el tema? El acto de dibujar muchas horas solo sin pensarlo de verdad puede traerte algo de memoria muscular, pero debes observarte a ti mismo y a tu trabajo para mejorar en ambos.

Utilice ideas creativas al dibujar FORCE. Podrías tener un pensamiento que es una analogía. Tal vez, la pose de la figura le recuerda a un poder natural, arquitectura, cultura, un período de tiempo, un personaje, un automóvil u otra obra de artistas famosos. Recurre a tu intuición para inspirar tu experiencia.

J. Jerarquía

La forma de una pirámide nos da un icono de jerarquía o un orden de importancia. Al principio, dibuje y piense primero con la idea más importante o central; los detalles son los últimos. La pirámide es el cuerpo humano y la historia que su postura implica. La parte superior de esta pirámide muestra el concepto número uno. Esto representa su primera representación del modelo. Esta será la idea principal, o FORCE, de lo que el modelo está haciendo. Por ejemplo, parado derecho, inclinándose, sentado, etc. Piensa de grande a pequeño. Siempre quieres ir tras la idea principal primero. El fondo de la pirámide serían uñas o algo igualmente insignificante. No te dejes atrapar por las cosas pequeñas hasta que sepas la idea principal.

La animación también es un proceso jerárquico. Aquí, toda la pirámide simboliza las acciones del personaje en lugar de las FUERZAS de un dibujo. Los dibujos del animador están representados por el pico de la pirámide. Dibuja los momentos clave de las acciones de un personaje. El equipo de intermediarios, el resto de la pira-mid que trabaja con él, luego desarrolla aún más estos movimientos. Sus dibujos entran entre los dibujos clave que creó el animador.

Un ilustrador o artista conceptual debe ser consciente de la historia o punto principal de la imagen. A continuación, se toman decisiones progresivas que apoyan esa idea desde el diseño hasta la escala de grises, el color y los efectos.

K. LOS ARTISTAS Y MODELOS

Si alguien que no sea yo ha logrado un dibujo, me referiré a ese artista. Sus nombres completos son Mike Roth, MaryEllen Mahar, Keith Wilson, Barrett Benica y Mike Dougherty. Gracias por toda su ayuda. ¡Cada uno de ustedes ha hecho un gran trabajo! También quiero dar las gracias a los modelos trabajadores que ayudan a mis estudiantes y reconozco la belleza de la humanidad.

L. Videos

Las siguientes modelos lo dieron todo para este libro durante los días de grabación de la edición del décimo aniversario de FORCE: Carrie, Andy, Michael y Michelle. ¡Una ronda de aplausos por su esfuerzo!

M. Suministros

Los estudiantes de mis clases se basan en el $\times 24$ " de 18" sin prensa. Los estudiantes dibujan con crayones de plomo muy suaves o marcadores de porcelana negra. No quiero que una clase de dibujo se centre en medios elegantes. Todos usan los mismos suministros. Estos suministros han sido elegidos a lo largo de años de instrucción. La impresión de noticias es barata y el papel liso con cera o grafito realmente suave proporciona una experiencia de dibujo elegante y suave.

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

<http://taylorandfrancis.com>

Capítulo

1

Ver la vida

¿Qué es lo que crea vida? ¡FUERZA! LA FUERZA, o energía con propósito, es lo que queremos reconocer en el mundo que nos rodea. Te voy a guiar en un viaje lleno de fuerzas que cambiará la forma en que percibes el mundo en el que vives. Esta nueva percepción despejará tu mente de la niebla de la suposición. Vivirás en una nueva verdad. Esto a su vez te hará apreciar la vida en un nuevo grado.

Dibujar es el vehículo profundo para nuestro viaje. A través de él, también aprenderás sobre ti mismo. Recuerda siempre que lo que pones en la página es un reflejo directo de tus pensamientos y sentimientos.

Hay mucho que apreciar y disfrutar, así que comencemos.

1.1 LA CONCIENCIA DE LA FUERZA

Dibujar las FUERZAS del cuerpo es el tema menos instruido en las clases de dibujo de figuras y, sin embargo, es el más importante. La mayoría de los libros e instructores enseñan sobre copiar lo que ves y no entenderlo. Tuve la gran suerte de tener a Jim McMullan como instructor y amigo cercano en la Escuela de Artes Visuales. Me enseñó a ser consciente de la vida en la figura.

La figura humana siempre está llena de FUERZA, no importa cuán quieta pueda parecer. Estamos contruidos para movernos, y por lo tanto, incluso cuando un modelo está de pie recto, hay FUERZAS que comprender y abordar. Siempre estamos bajo la influencia de la gravedad, que es una FUERZA que abarca todo para reconocer. Al dibujar, tenemos que pensar en la belleza de por qué y cómo funciona la modelo, sin preocuparnos por qué ángulo sostener un lápiz para sombrear adecuadamente.

"Pensar es el trabajo más difícil que hay, que es la razón probable por la que tan pocos se involucran en él."

Henry Ford

Quieres dibujar lo que sabes y empatizar con. Dibuja con el ojo de la mente, no sólo con tu visión. Si descubres que te cuesta averiguar lo que está pasando en una pose, entonces asume la pose tú mismo. Esto definitivamente ayudará a su conciencia de FORCE. Todos somos personas. Si un modelo toma una pose que irradia alegría y copias esa pose físicamente tú mismo (hasta la expresión facial), comenzarás a sentir lo que el modelo está sintiendo y sabrás físicamente lo que el modelo está haciendo. Cuando ves a alguien que está triste, ¿cómo es que sabes que esa persona se siente así?

Como ser humano, sabes que asumes la misma fisiología cuando te sientes triste. Experimentas empatía a través de la humanidad.

¡Nunca olvides que la mente y el cuerpo son uno!

1.2 ¿CUÁL ES LA IDEA PRINCIPAL?

Discutamos la pirámide de ideas que representan la pose del modelo. Recuerda, primero queremos lidiar con la cima de la pirámide, la idea más grande. Creará algunas instrucciones generales sobre la figura. Ellos serán el primer paso en su camino hacia la comprensión de force. Con la experiencia, serás más específico.

Permíteme compartir contigo un ejercicio que organico en clase. Para el primer minuto, hago que los estudiantes escriban cuáles son sus objetivos para su dibujo del modelo. Los tengo listando los goles de una manera jerarcal. Luego, durante los últimos 4 minutos, dibujan el modelo y se esfuerzan por lograr esos objetivos.

1.3 PODER DE VOCABULARIO

Utilizando la comparación de un escritor con un artista, para expresar nuestras ideas, debemos entender nuestro lenguaje dibujado a través de su propio vocabulario. Cuanto más vasto es nuestro vocabulario, más claros, más inteligentes y expresivos son nuestros pensamientos. No hay grandes escritores sin el conocimiento para escribir.

Nuestro lenguaje a lo largo de este libro está dibujando, y nuestra comprensión de la línea es nuestro control de ese lenguaje. La fuerza de la línea es inconmensurable. Para aprovechar su poder, sin embargo, uno debe entender cómo ver FORCE. Dibuje los verbos de la figura. Aquí es donde queremos dirigir nuestra concentración. Dibuje lo que el cuerpo está haciendo, no sólo el cuerpo. Mientras que tener un diálogo interno, piensa "el brazo estirado o la cadera empujada", no "el brazo está aquí y es tan grueso, y mira la sombra en él." Los verbos son lo primero y luego los sustantivos que están afectando. Tengo estudiantes traen un tesoro para aumentar su vocabulario y, por lo tanto, su experiencia del modelo.

Tan importante como la línea es, recuerde que los dibujos no se trata de línea. Se trata de ideas. La línea es tu idea. No hagas un dibujo por el bien de las líneas hermosas. Cree un dibujo que exprese su experiencia.

Estos son los tipos de línea que más describen FORCE en el cuerpo.

1.4 TIPOS DE LÍNEA EN EL DIBUJO

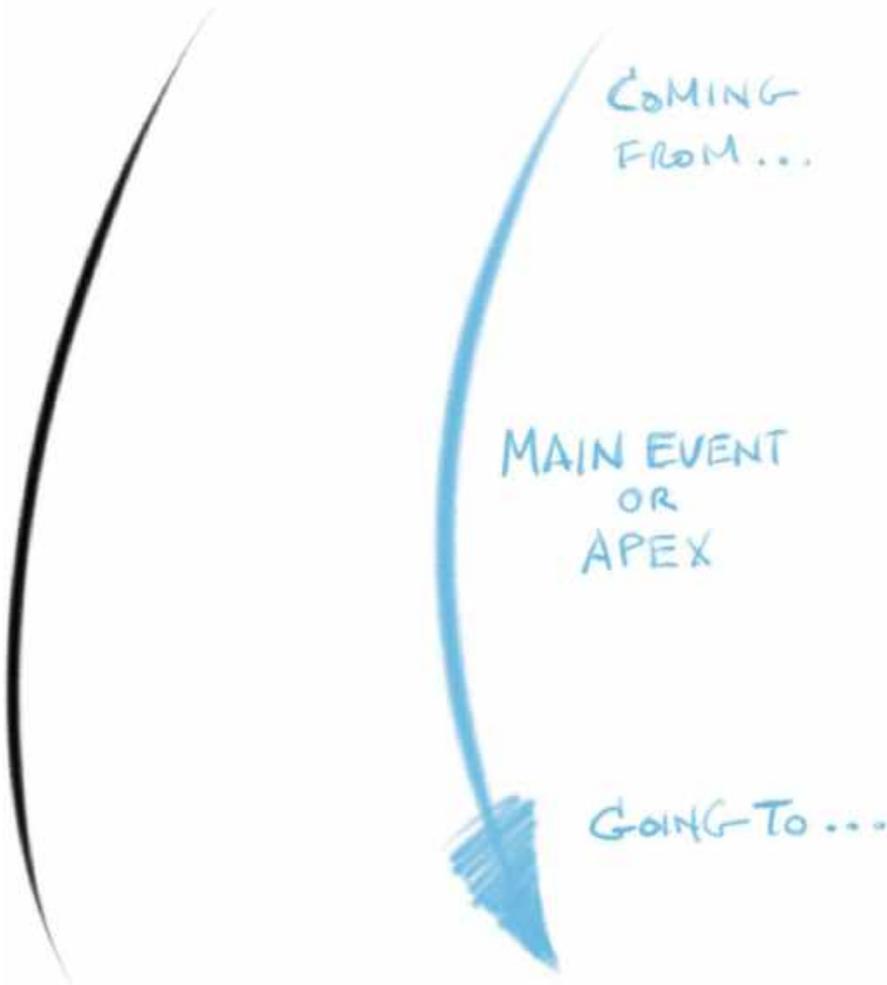
Izquierda: Esta es la infame línea peluda. La incertidumbre y el miedo nos llevan a través de la página a través de miles de pensamientos rotos en lugar de trazar una línea por idea. Dibujar así nunca te da la oportunidad de pasar a ideas más grandes o sentir FUERZA y dirección en tu mano y mente.

Medio: Es esbozado y creado por movimiento hacia atrás y hacia adelante. Sin dirección. La línea o, lo que es más importante, su idea no comienza en algún lugar, tiene un propósito, e ir a algún lugar. No hay una idea clara.

Derecha: Aquí está nuestra línea curva con FUERZA y dirección. La única línea aborda una idea. La línea comienza en alguna parte, hace algo y va a alguna parte. Esto se logra con un acariciado seguro del papel con el lápiz. El ejemplo de flecha muestra la dirección de la energía o su trayectoria. Esto es FUERZA *Direccional* .

Preaviso: No estoy sugiriendo una visión tensa con la línea. No tienes que hacerlo bien la primera vez. Deje que su mano barre sobre la superficie del papel en las direcciones en las que se mueve el modelo hasta que haya absorbido la idea de la pose. A continuación, haga sus marcas aplicando lentamente presión al papel con el lápiz mientras todavía está en movimiento. Observe cómo puede controlar el valor de la línea. Esta disciplina de marcar es de enorme valor porque cuando dibujas, tu cabeza ya pensará de dónde viene la energía, qué está haciendo y a dónde va. Siéntase liberado y emocionado, y sea valiente.

1.5 LA LÍNEA DE FUERZA DIRECCIONAL

Así que eso nos lleva a nuestra línea FORCE que se encuentra a la izquierda. La idea central es que la línea representa realmente la idea de FORCE! Una línea = una FUERZA Direccional.

A la derecha en azul está el desglose de esa FUERZA Direccional. Tenga en cuenta que contiene tres regiones. Se podría pensar en las regiones superior e inferior como preguntas, ¿de dónde salió esta FUERZA y a dónde va a llegar? ¿Dónde está el ápice de esta FUERZA Direccional? Estas son algunas de las preguntas con las que puedes llenar tu mente mientras dibujas.

A lo largo del libro, usaré el color AZUL para presentar Fuerza Direccional.

La línea FUERZA Direccional no necesita ser lograda con un trazo limpio como se muestra a la derecha. Puedes "tocar suavemente" tu forma de sentir FUERZA. A la izquierda hay un ejemplo de esto. Usando la analogía de conducir un coche, se puede ver cómo pasé del dibujo aéreo a través de un proceso de marca progresivamente más firme con el fin de dibujar la línea DIRECTIONAL FORCE. Durante esta experiencia, puedo comprender y sentir el ápice de la curva. La mayor fuerza se encontraría allí y se haría visual a través de la presión dibujada más fuerte.

Si le cuesta encontrar una curva FUERZA Direccional, intente dibujar dos curvas opuestas entre sí, una se dobla a la derecha y la otra a la izquierda, para ver cuál se parece más a la FUERZA principal de la figura. Una de las curvas encajará en el rompecabezas frente a ti y la otra se opondrá al movimiento de la modelo. Las líneas son genéricas ahora, pero esto le dará una introducción a

FORCE. La primera FUERZA que puedes buscar es la que conecta la caja torácica y la pelvis.

Sea testigo del poder de las curvas direccionales de FORCE. A menudo dibujo a través del modelo para entender dónde comienza y termina FORCE. Por encima del dibujo principal se encuentran simplificaciones de la pose utilizando curvas de FORCE.

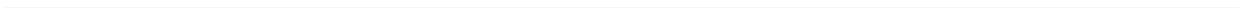
Izquierda, centro: ejemplos de selección de una curva para la dirección de la parte superior del cuerpo. Una curva se dirige a la derecha y la otra a la izquierda. La claridad de la curva le ayuda a tomar una decisión sobre qué dirección es correcta en relación con la pose.

Inferior: Vea cómo funciona el dibujo central porque el modelo obviamente se está moviendo hacia su rodilla levantada. El dibujo central superior coincide con el dibujo más grande.

Derecha: Muestra una conciencia de las tangentes, un tema que cubriré con más detalle más adelante. Este es un primer plano de la mandíbula de la modelo

---

y el centro del pecho. Estos dos momentos se habrían aplanado si las dos ideas fueran dibujadas con una línea.

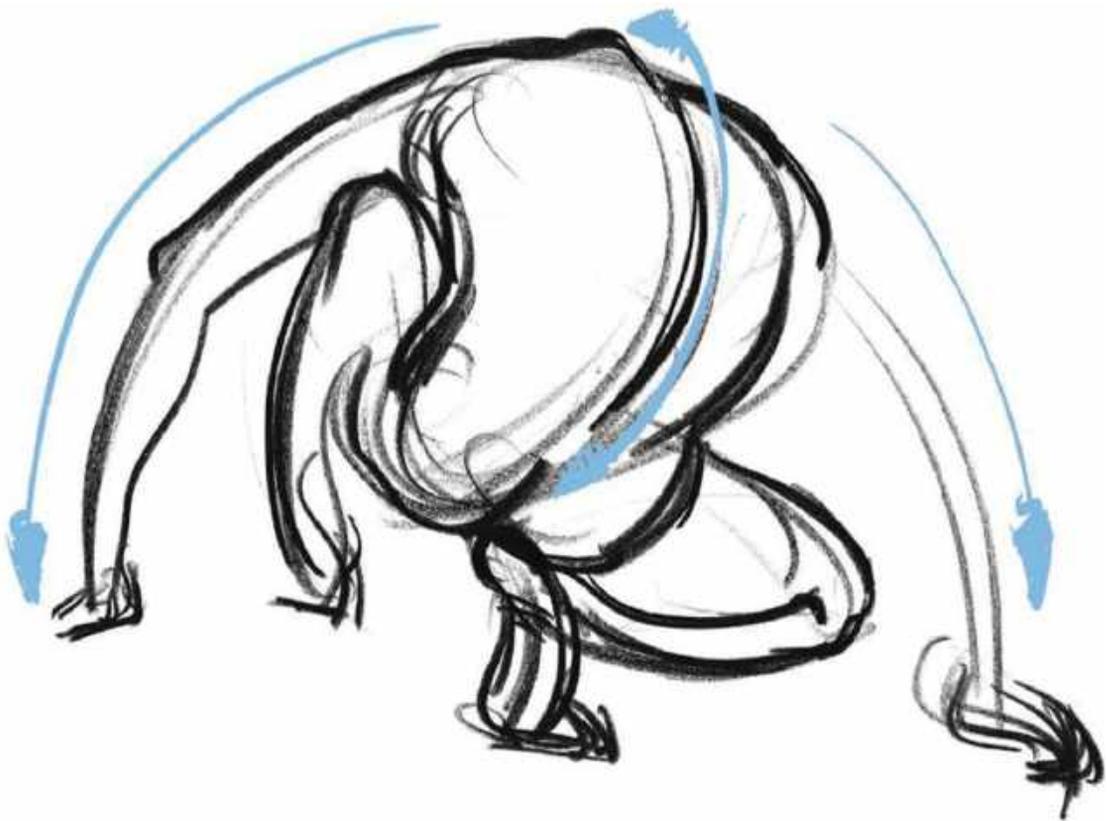
Estoy feliz de experimentar lucha en mis intentos de entender esta pose. Mira estos dibujos en el orden en que están numerados.

1. Empecé FORCE en el lado izquierdo de la parte superior de la espalda de la modelo. Estaba insatisfecho con la mediocridad de este dibujo. El modelo era mucho más vivo y agresivo que mi débil representación de él.
2. Veo más claramente que la FUERZA Direccional es más agresiva. Su curva es más fuerte. Hay más empuje en el lado izquierdo de la espalda, y aquí, vemos que el lado derecho de la espalda y el hombro jugaron un papel en la actividad en el lado izquierdo.
3. Me di cuenta de que la idea principal se extendió mucho más. Ahora veo que la pose es sobre el empuje interior de la caja torácica inferior contra la FUERZA hacia arriba en el brazo derecho. La longitud de esta idea force crea la tensión en la parte superior de la espalda y empuja el hombro izquierdo hacia fuera. Esta página es un gran ejemplo de lo siguiente:
  - a. Investigando una pose para obtener comprensión.
  - b. Buscando hasta dónde viaja una FUERZA y su verdadera motivación.

- c. No conformarse con el primer intento. Sigue trabajando en un dibujo hasta que se sienta como el esfuerzo de la modelo. Es fácil obtener mediocridad y difícil de mirar hacia el rostro del esplendor.

"No estoy desanimado, porque cada intento equivocado descartado es otro paso adelante."

Thomas Edison

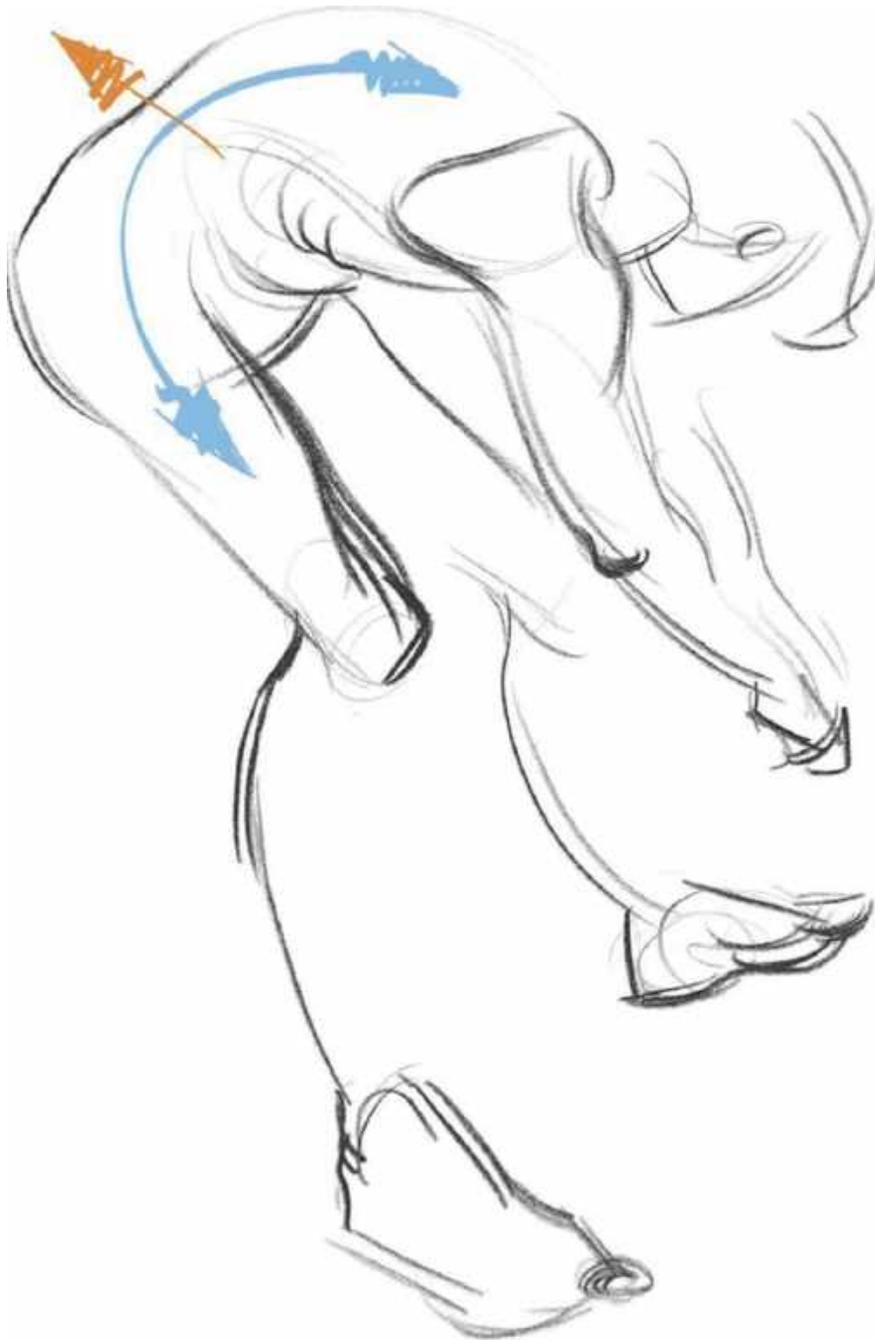
Antes, mencioné llevar una idea o metáfora a la experiencia de dibujo. Esta pose me recordó a un mono, y esa fue mi idea inicial cuando intenté dibujar la figura completa. Vea las curvas simples de FORCE en la parte posterior y los brazos causando claridad de la pose.

Este dibujo de Barrett captura el vigor de la pose. La FUERZA acumulada de la espalda se extiende hacia la musculatura de la parte superior del cuerpo y se dispersa hacia los brazos y la cabeza. Es como explotar fuegos artificiales.

La modelo siente un tirón de sus manos hacia arriba a través de su espalda y hacia abajo en sus pies. El punto focal de FORCE o el ápice de la curva direccional es la parte inferior de la espalda. Si el modelo se soltara, esta es la dirección en la que caería. Esto se debe a la FUERZA Aplicada, la parte naranja. Averigüemos qué es eso.

1.6 FUERZA APLICADA

Además de la línea Fuerza Direccional que nos da una dirección lineal o un camino de FUERZA, también nos informa cuánta FUERZA se aplica sobre ella. Esta FUERZA Aplicada representa el cuerpo y la dirección en la que se mueve como masa.

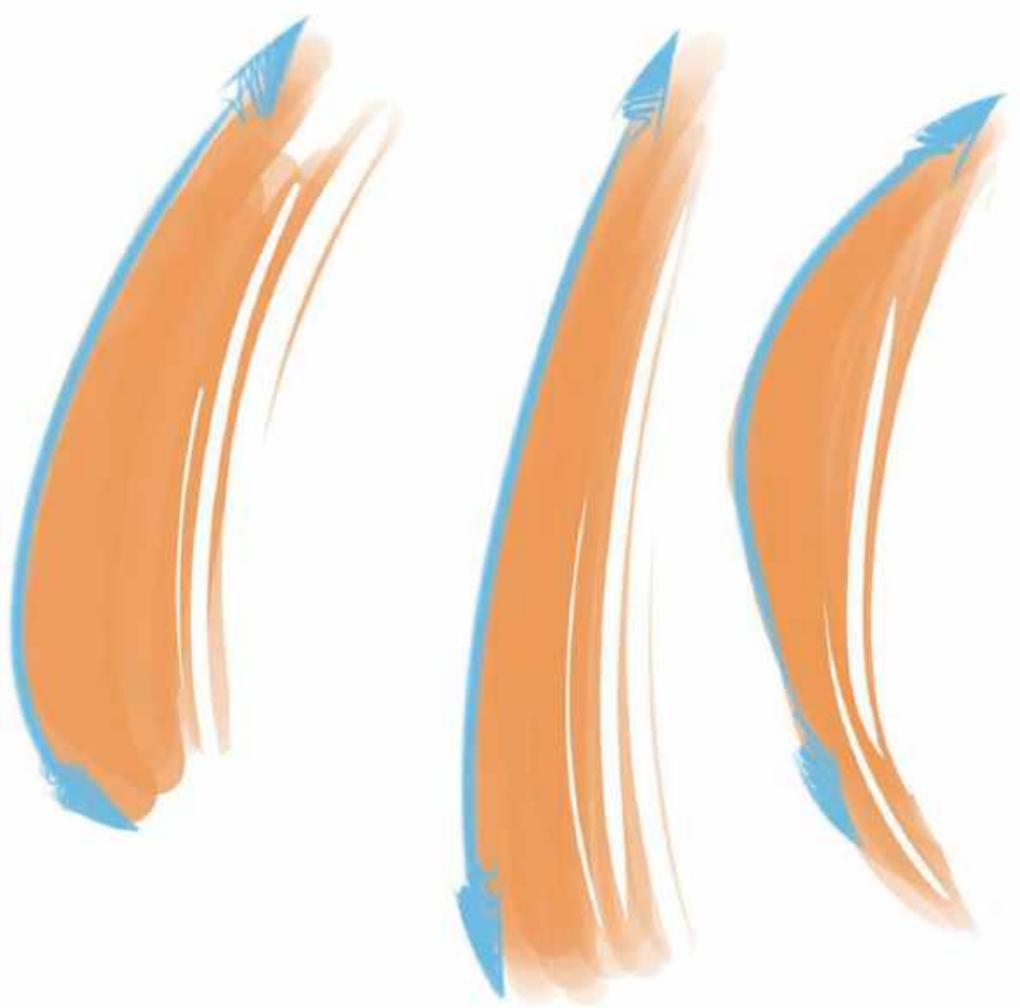
Si las líneas fueran carreteras, obviamente serías capaz de conducir tu coche a través de una recta más rápida

de lo que lo harías a través de una curva. Cuanto más apretada sea una curva, más FUERZA se sentiría gastada desde que cambió la trayectoria inicial de esa FUERZA. Al conducir a través de la curva, el lugar donde se sentiría la mayor cantidad de FUERZA sería en su ápice. La FUERZA disminuiría a medida que te retiras de ella, lo que te permite recuperar velocidad.

Si añadimos gravedad a esta situación, la línea azul nos muestra una masa que es de fondo pesado debido a dónde se encuentra el ápice de la curva en la línea. La dirección de la masa se define por su ápice, que fue definido por el naranja Fuerza Aplicada. Si miramos las dos flechas, tenemos una idea de su relación conectada.

En estas tres imágenes, observe cómo las diferentes ápices sugieren diferentes direcciones de Fuerza Aplicada en relación con las FUERZAS Direccionales azules. La ilustración central tiene la menor cantidad de FUERZA Aplicada ya que está tan cerca de recta. La imagen de la derecha muestra una fuerte fuerza aplicada empujando hacia arriba en la curva fuerza direccional. Las formas anaranjadas representan la masa del cuerpo, y las líneas direccionales azules, un contorno de la figura.

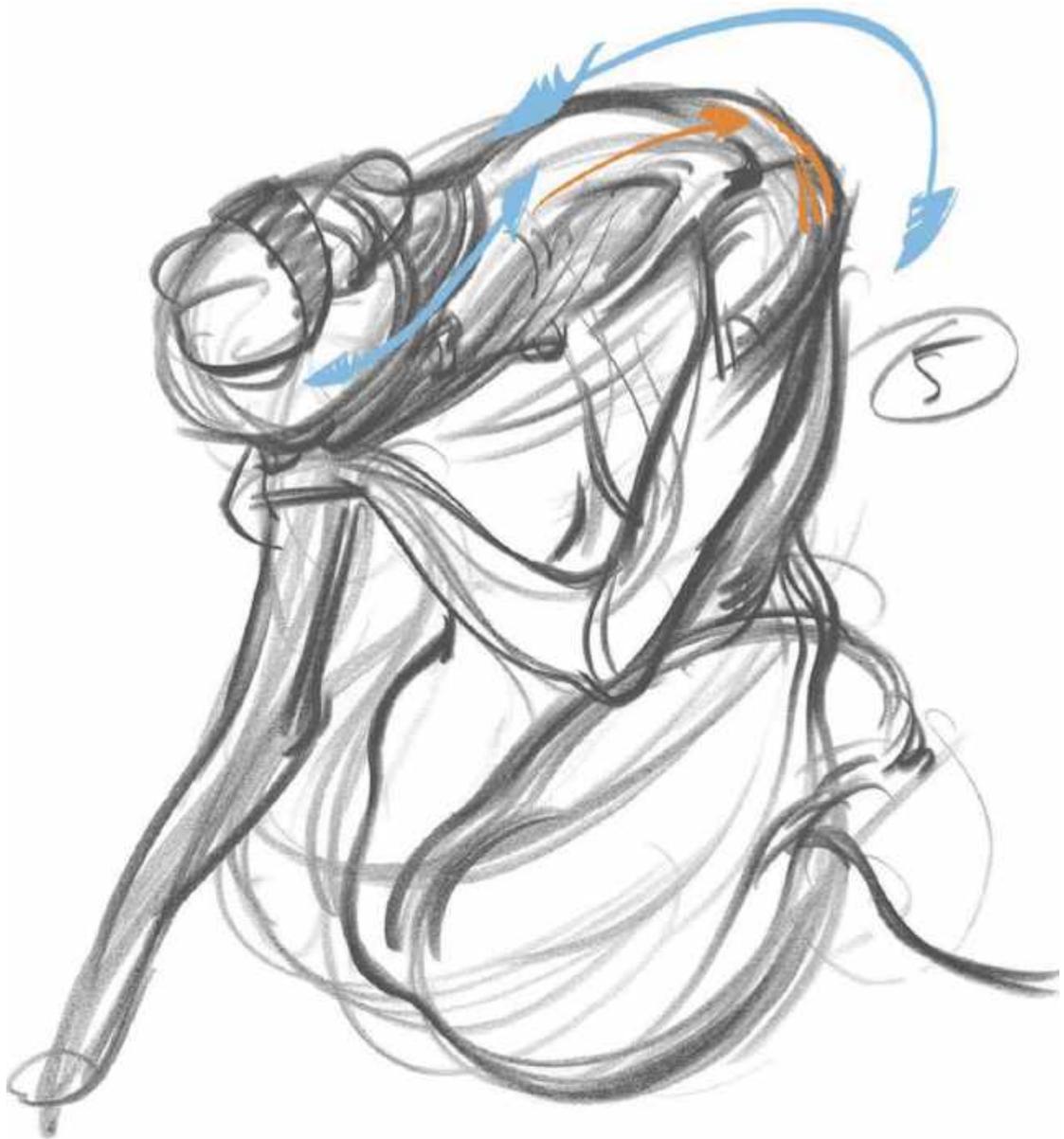
Logré este dibujo ilustrando primero las FUERZAS Aplicadas. Las fuerzas direccionales azules básicamente representan las líneas negras habituales que dibujaría. Las fuerzas aplicadas naranjas son algo invisibles y sólo se hacen visibles a través de la comprensión de sus efectos sobre la cantidad de curvatura en las líneas fuerza direccional.

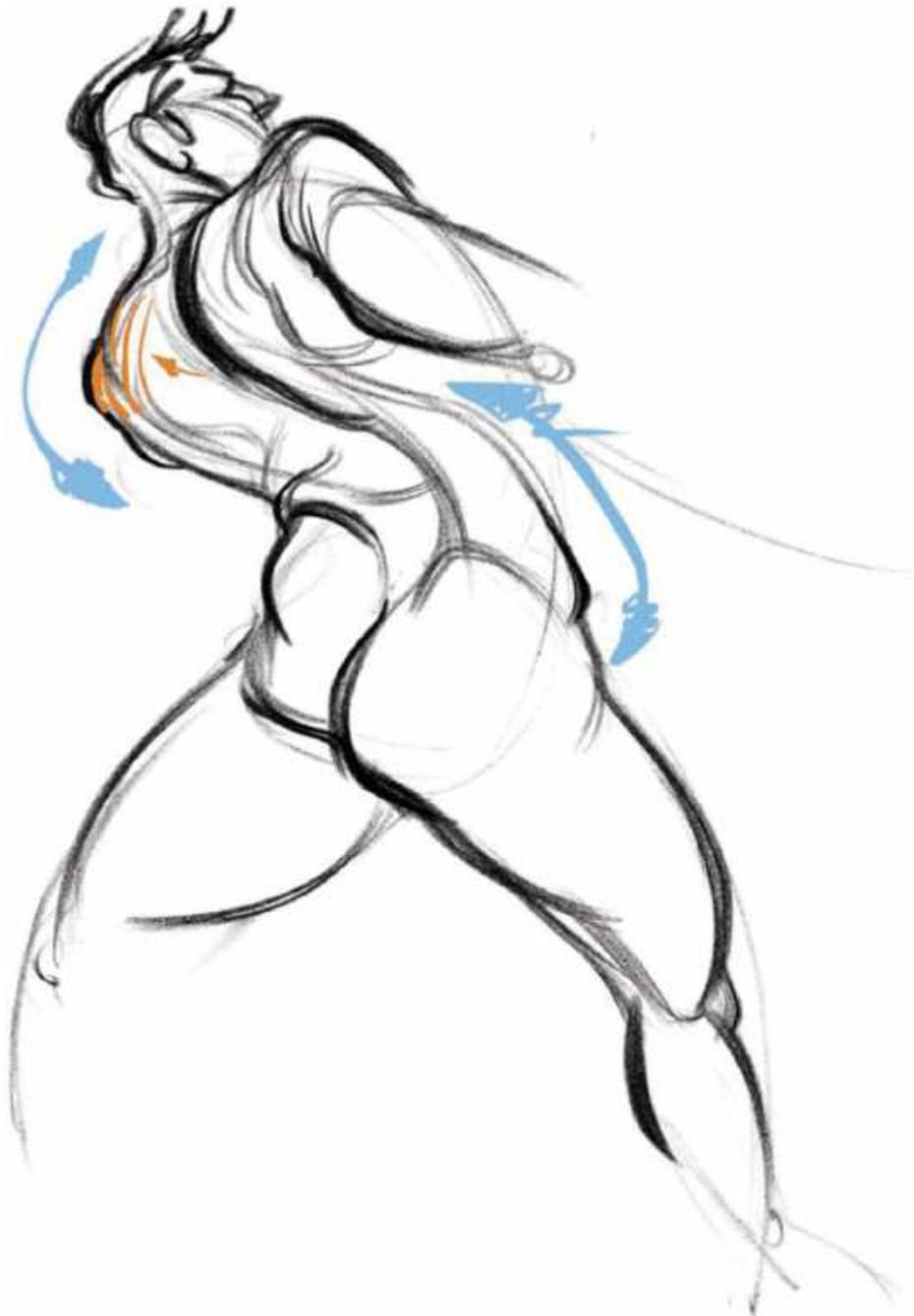
Este es un claro ejemplo de Fuerza aplicada. Describí el ritmo de la pierna derecha disparando hacia esa cadera. Mira lo fuerte que empuja hacia arriba en la cadera cuando llega allí.

El hombro izquierdo de la modelo es un ápice obvio de Fuerza Aplicada. Mira cómo rítmicamente se conecta a la dirección del cuello.

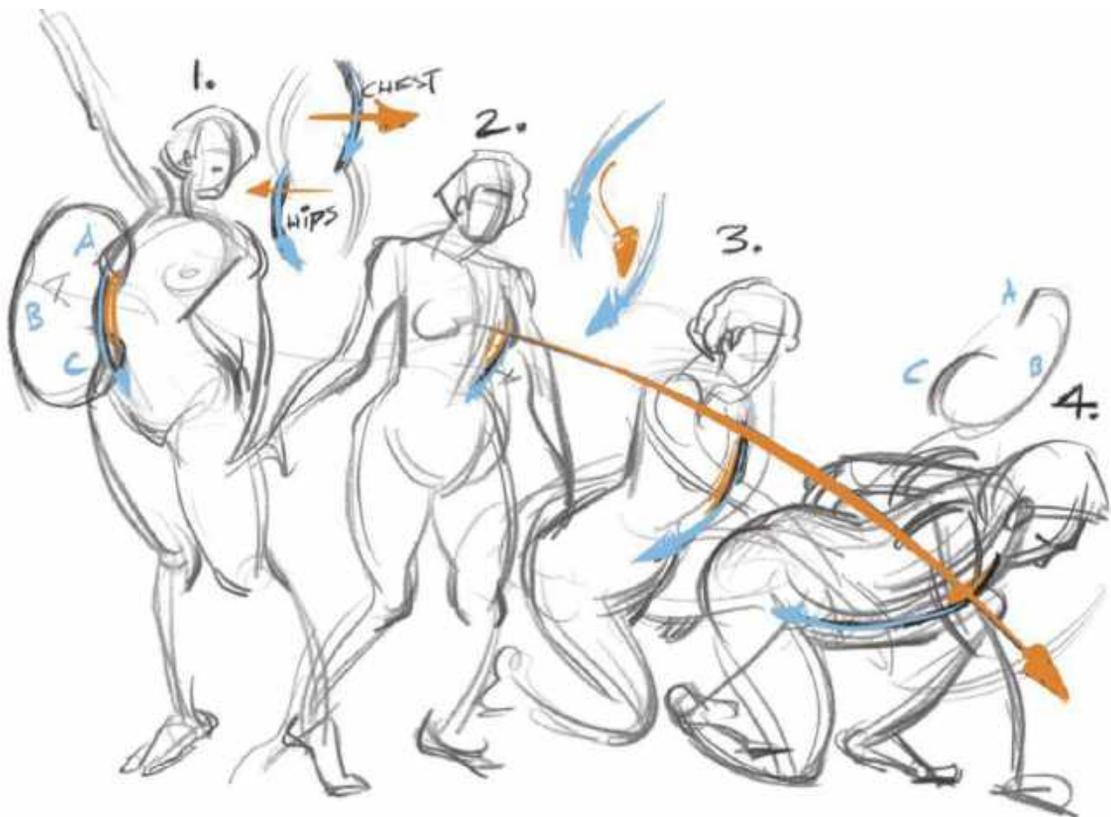

En este dibujo de Mike D., puede ver que Fuerza Direccional se aplica en el hombro izquierdo y la espalda del modelo.

1.7 EL BORDE DE ATAQUE

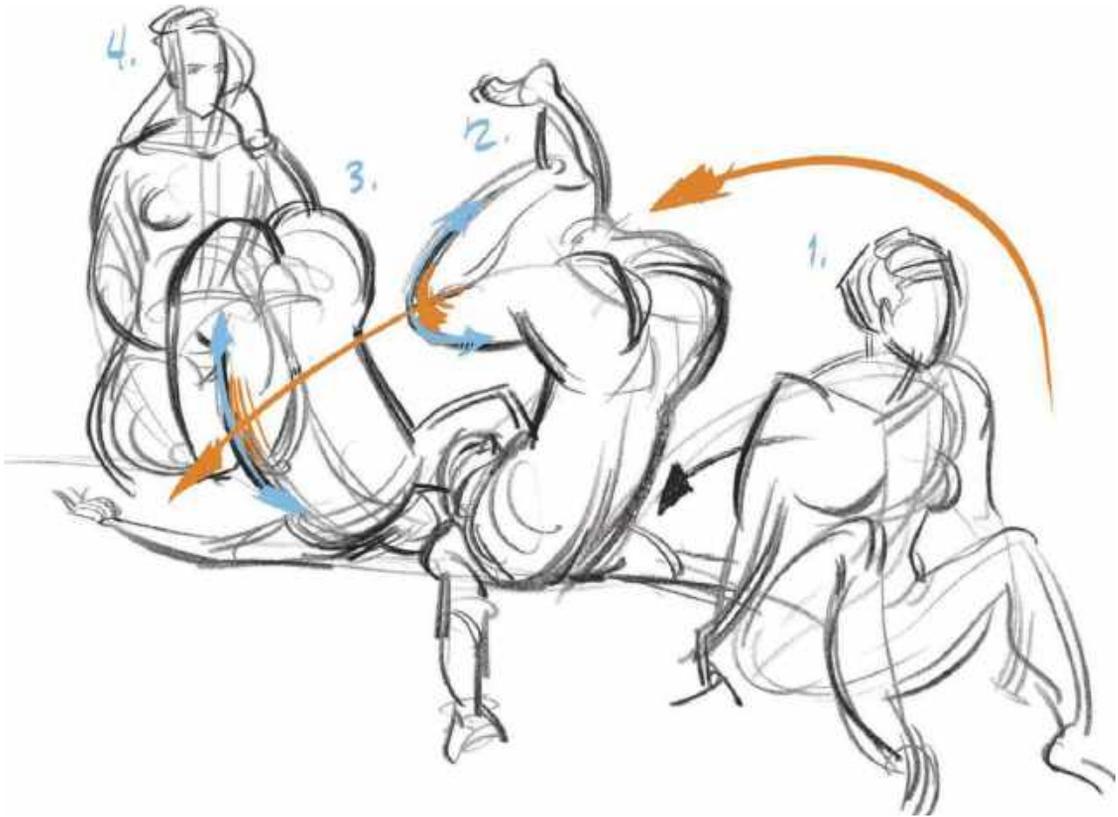
El borde delantero es el borde del cuerpo que lidera un movimiento. Aquí es donde se puede encontrar la mayor cantidad de FUERZA Aplicada. Esta FUERZA Aplicada es creada por una FUERZA Direccional anterior. Para ayudar a los alumnos a entender esta idea, la describo como la proa de un barco o una captura de FUERZA. Una forma sencilla de encontrar esto es ver el modelo pasar por un movimiento. La dirección de su movimiento te da las respuestas.

En estos dibujos, vea cómo el borde delantero es la caja torácica. Siga el orden numérico de la siguiente manera.

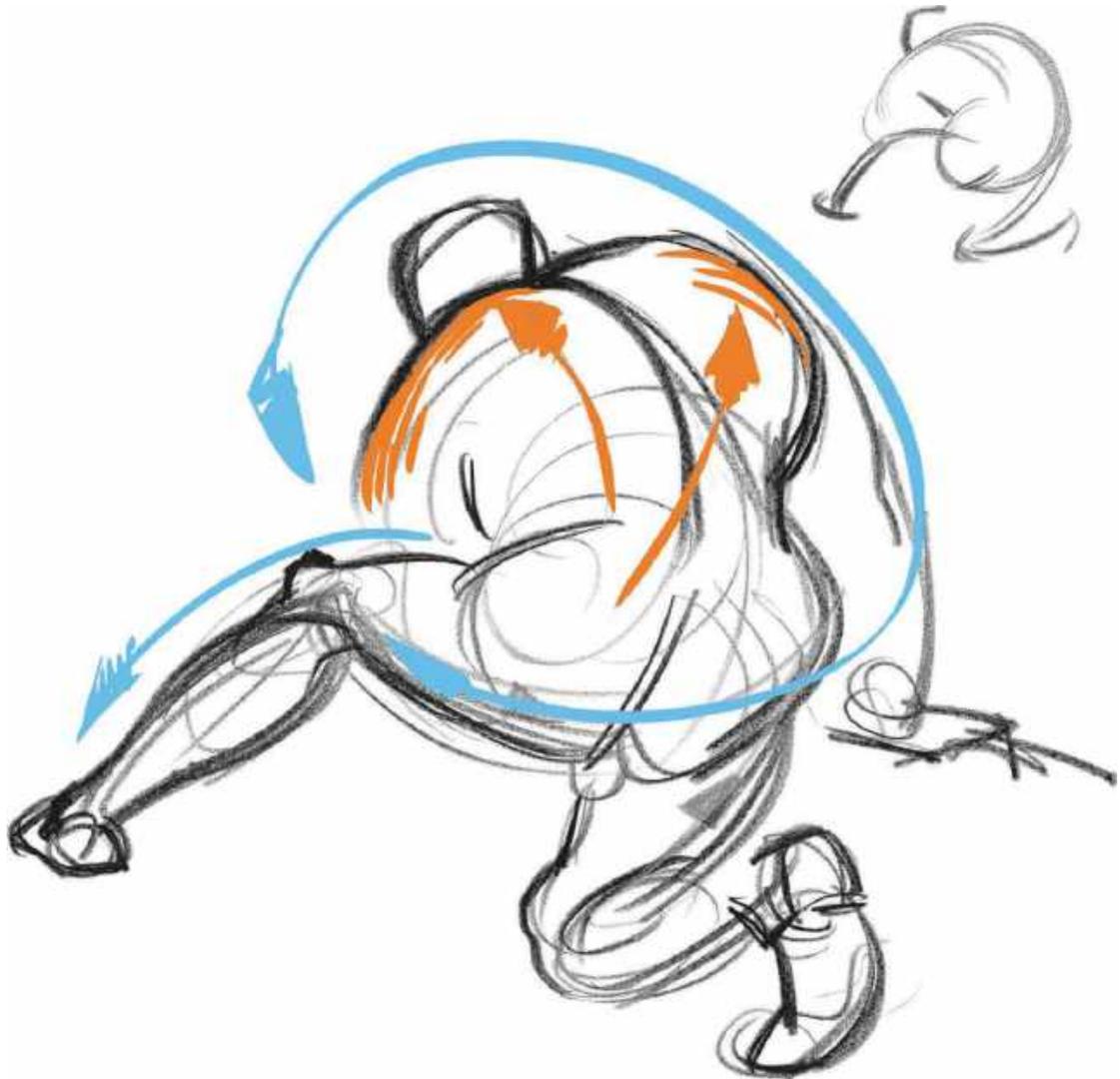
1. La caja torácica nos dirige a la izquierda, mientras la cabeza mira a la derecha.
2. La parte superior del cuerpo del modelo gira en la dirección de la cabeza. Cuando lo hace, todo lo sigue.

La flecha de 2 a 4 representa la dirección de Fuerza Aplicada que crea la curva reforzada de la caja torácica.

Este fue un movimiento aventurero y atrevido. El modelo ejecutó un rollo hacia atrás en la plataforma y sostuvo cada pose en esa acción!

1. El borde delantero es su parte superior de la espalda. Inicia la unidad hasta la plataforma.
2. Sus piernas se convierten en el borde de ataque. Ayudan a continuar el impulso sobre su parte superior del cuerpo y nos llevan a dibujar tres.
3. Su rodilla derecha nos lleva a la plataforma y la caja torácica muestra en qué dirección rueda.
4. Su parte superior de la espalda la devuelve a la posición sentada.

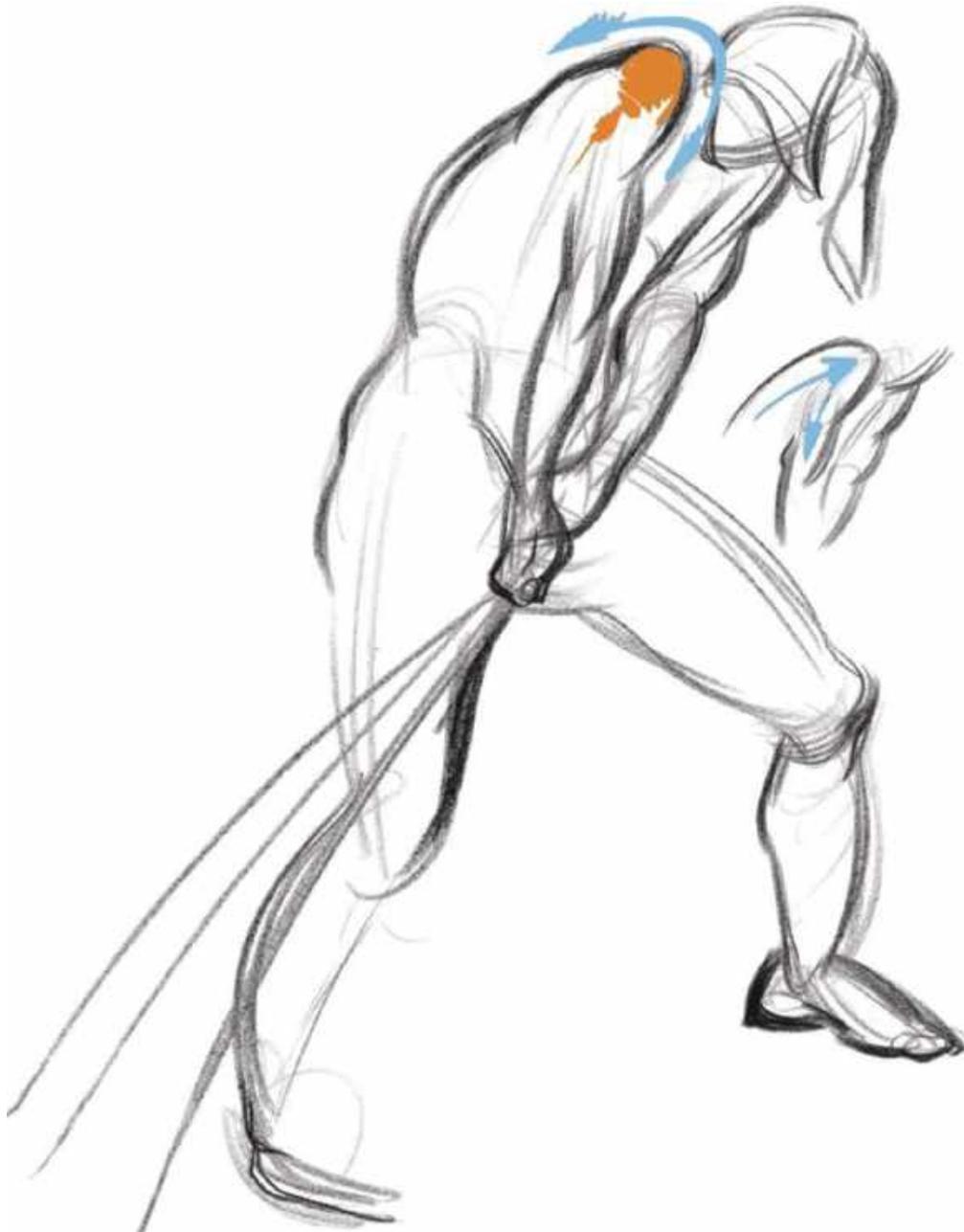

El modelo se dobla en una rotación agresiva en sentido contrario a las agujas del reloj empujando hacia el lado derecho de su cuerpo y contrayendo a la izquierda. Su pierna izquierda es el freno para este movimiento. Fuerza aplicada empuja constantemente contra la curva direccional. El borde delantero es donde se ven las líneas repetitivas dentro de su hombro izquierdo. Piense en este concepto como decidir hacia dónde va el modelo.

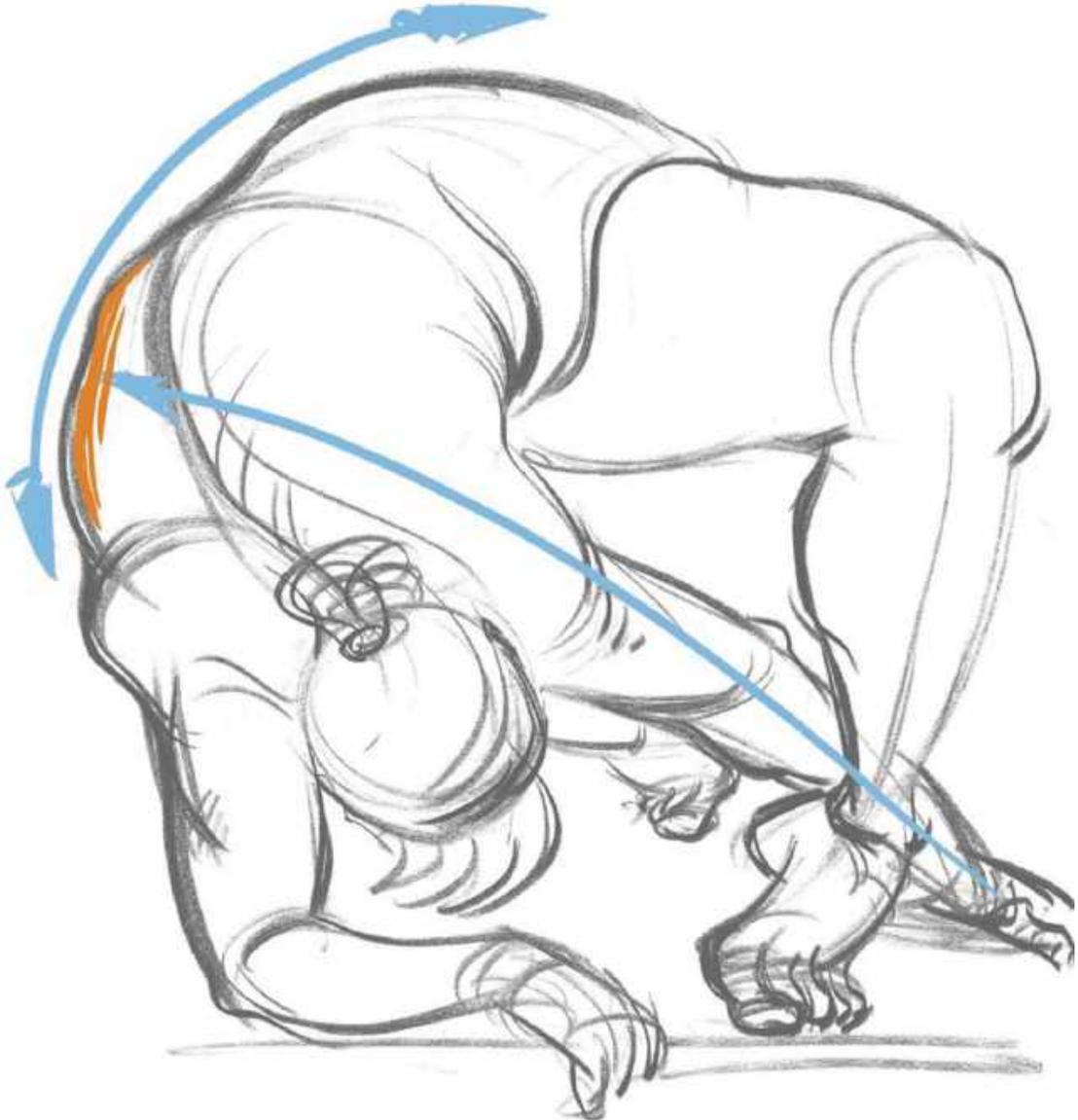

Me encanta el empuje rotacional hacia arriba en su caja torácica. Una vez más, el borde inicial es el lugar con las tres líneas. Se siente como si se empujara hacia adelante para continuar el movimiento de la pose.

Una vez más, Applied FORCE se encuentra en los hombros del modelo. Vea la fuerza de la curva. Aquí está nuestra captura o la proa de la nave de toda la FUERZA que usa para tirar hacia atrás en la cuerda. Este es también el pico de nuestro borde de ataque. Ella continuaría esta pose en la dirección de su hombro.

El brazo estirado del modelo actúa como la flecha que se relaciona directamente con la FUERZA Aplicada y el borde delantero de la parte posterior. Con sólo la comprensión de fuerzas direccionales y aplicadas, se puede comenzar a entender las relaciones funcionales más grandes del cuerpo humano.

1.8 EL HIPÓDROMO DEL RITMO

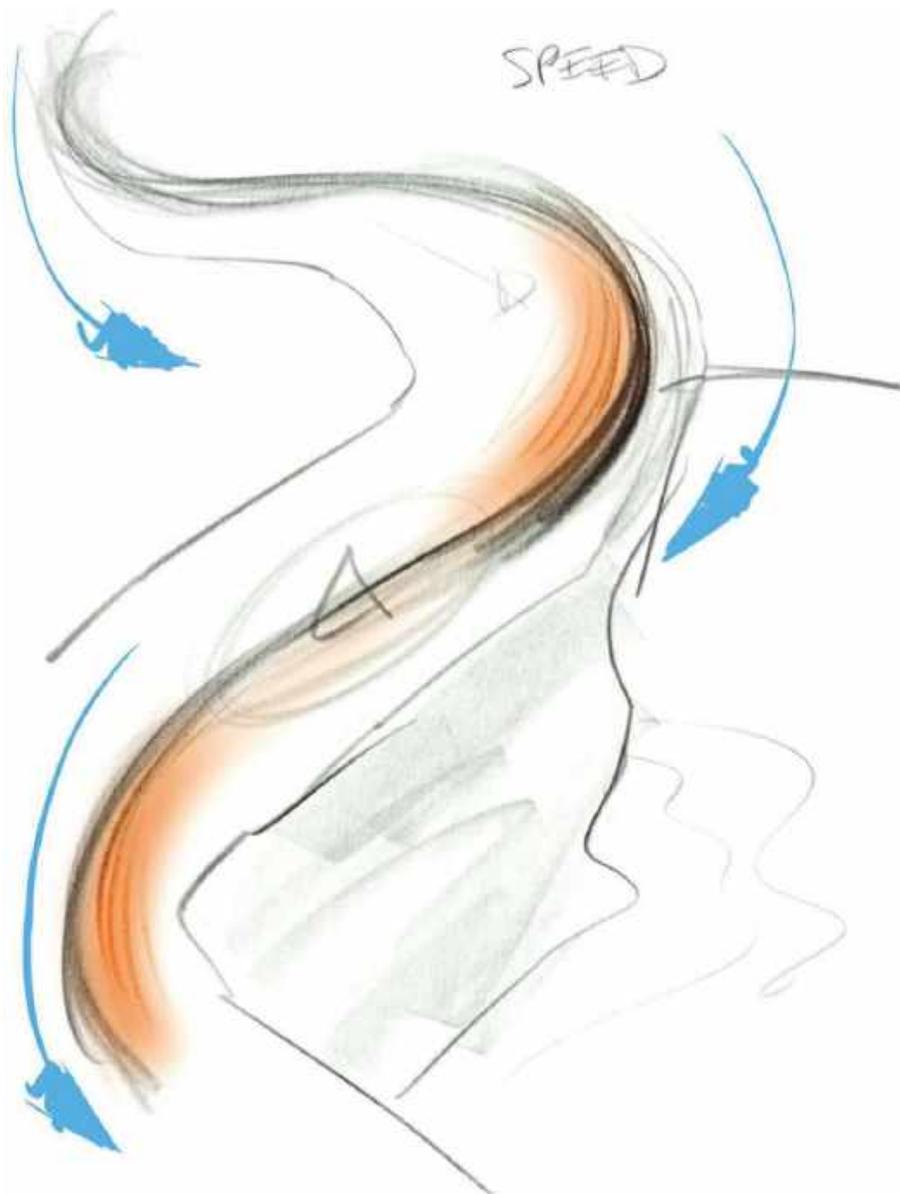
En la primera mitad de este capítulo, discutimos Fuerzas Direccionales y Aplicadas. Ahora veremos cómo crea la unión de los dos... ¡RITMO!

El ritmo es la hermosa y perfecta relación de FORCES en el cuerpo que le ayuda a mantenerse en equilibrio, o crea equilibrio. El ritmo existe en todos los seres vivos. Por lo tanto, su comprensión del ritmo le ayudará a crear dibujos vivos.

La ecuación simple es dos FUERZAS Direccionales conectadas por una FUERZA Aplicada igual a un Ritmo ($2DF + 1AF = 1R$), como se ve en la imagen anterior. Numerosos ritmos se encuentran en la figura. Dado que un ritmo es un par de FUERZAS Direccionales, te acercará a la cima de la pirámide tomando dos ideas y convirtiéndolas en una sola.

"El objetivo de todo artista es detener el movimiento, que es la vida, por medios artificiales y mantenerla fija para que cien años después, cuando un extraño la mire, se mueva de nuevo ya que es vida".

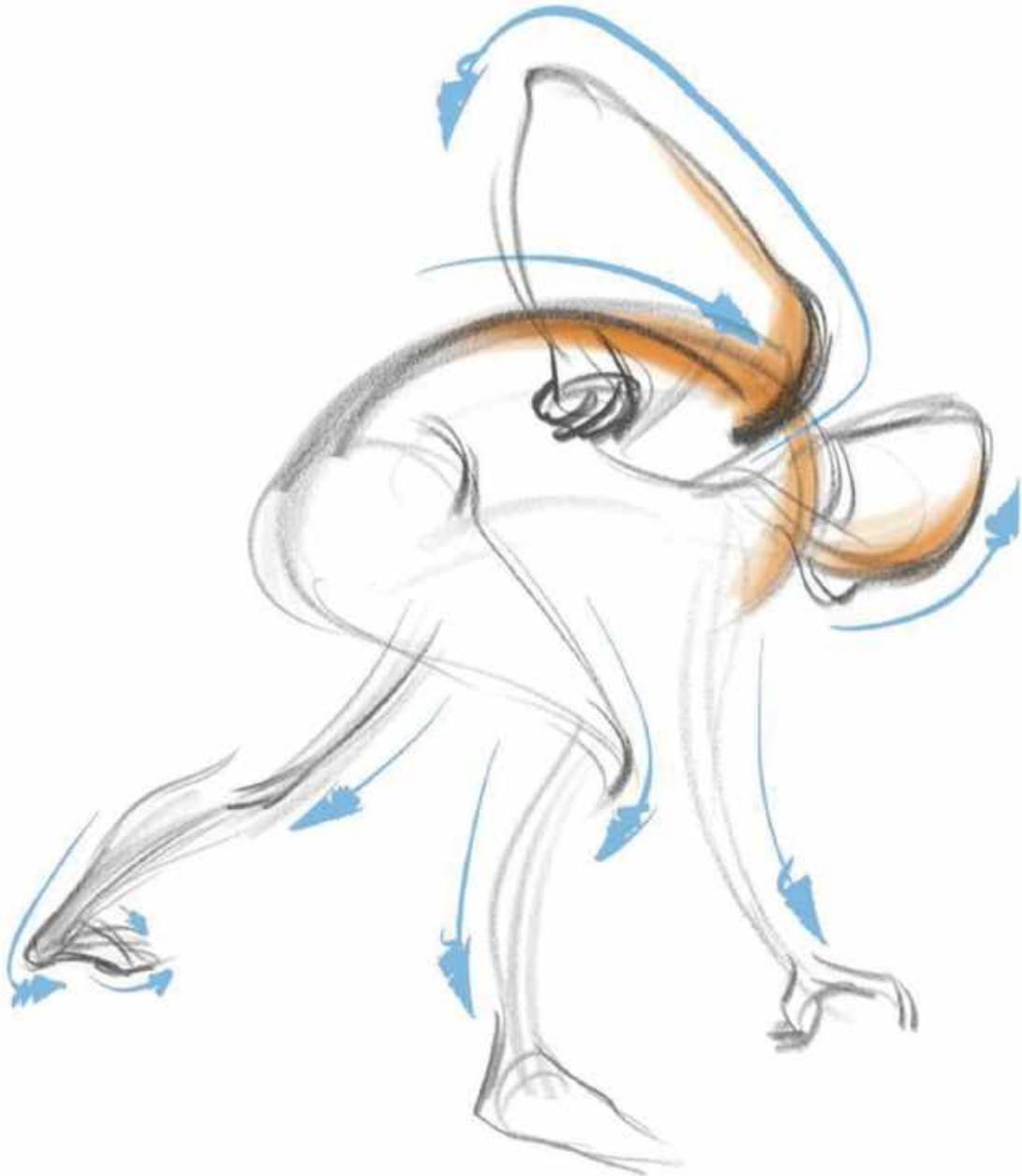
William Faulkner

Una de mis analogías favoritas para sentir el acto de dibujar con FORCE es conducir un coche. En el dibujo anterior, observe las FUERZAS Direccionales conectadas por Fuerza Aplicada, dibujadas más ligeramente y cómo, combinadas, crean dos ritmos. A medida que conduzco a través de las curvas, siento FORCE empujando en las curvas y por lo tanto empujando más fuerte en la página, en esencia dejando más goma de neumático en la carretera!

Usando el método de tacto suave, conduje alrededor del hipódromo de la figura, sintiendo los cambios en la velocidad y conectando la figura en una idea completa. Durante el proceso, puede atar una representación más precisa de la forma y la anatomía, nunca dejando ir FORCE.

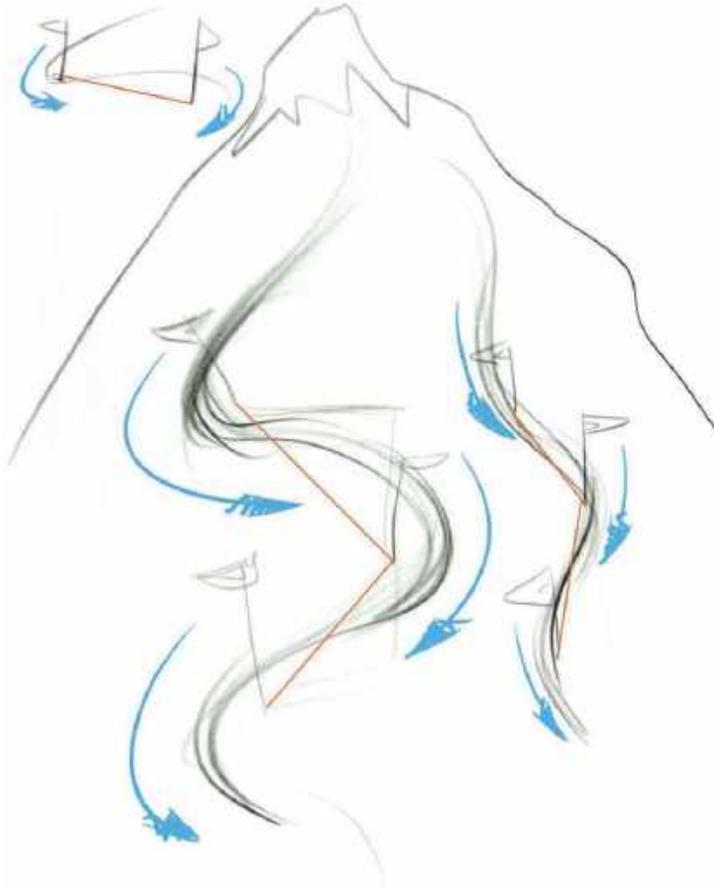
Consulte FORCE conducir por la parte posterior hacia el hombro y luego mover los brazos y la cabeza. A continuación, el ritmo se mueve por las piernas a los pies plantados.

Hay un ritmo claro entre el lado derecho de la caja torácica y el lado izquierdo de la pelvis. Todas las líneas a través de la parte inferior de la espalda definen mi deseo de experimentar la FUERZA Aplicada conectando las dos. El pequeño dibujo en miniatura azul presenta una relación force similar a "S" para el torso, una idea que discutiremos más en las próximas páginas.

1.8.1 Esquiar la figura

Usemos la analogía del eslalon esquiable. Antes que nosotros tenemos puertas por las que debemos esquiar. Estas puertas representan los ápices de nuestras líneas direccionales de FORCE o donde fuerza aplicada en el modelo es el más fuerte. Hay una manera más eficiente de esquiar de una puerta a otra, y el efecto de rebote creado al hacerlo se siente como dibujar ritmo. Las líneas naranjas muestran la relación de ángulo entre los polos o ápice de las curvas direccionales, donde la fuerza más aplicada estaría presente.

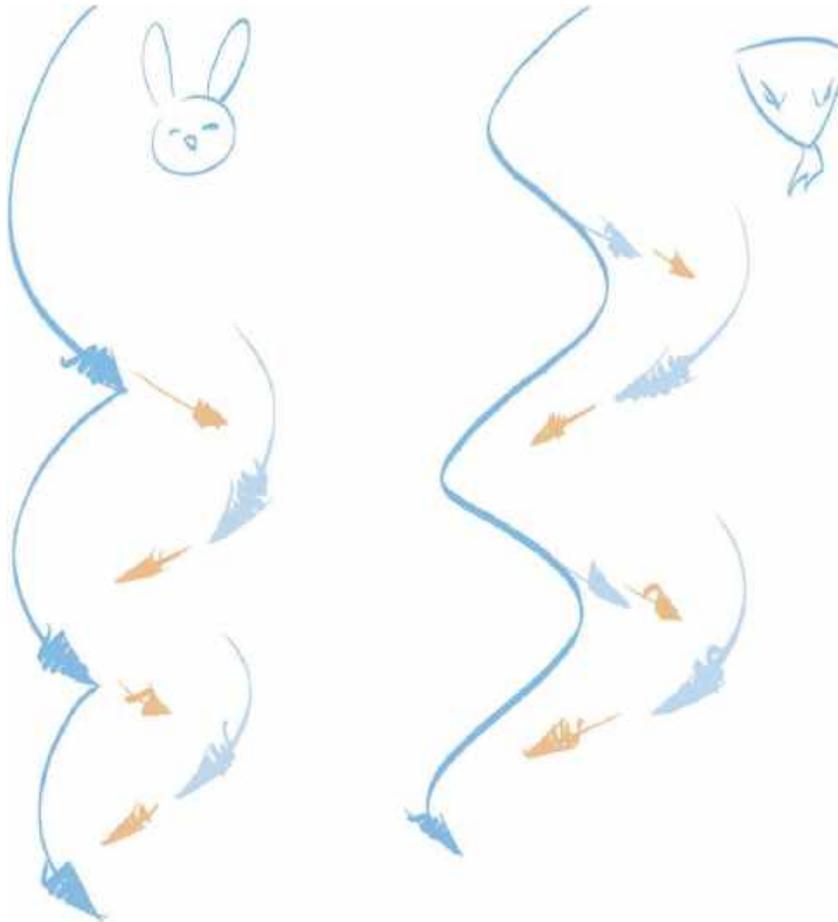
El eslalon de la derecha muestra las puertas más juntas horizontalmente. Esto crea más velocidad hacia abajo. En la esquina superior izquierda de la página, se puede ver un ritmo definido por puertas que están muy separadas horizontalmente y se cierran juntas verticalmente. Esto ralentiza drásticamente nuestro descenso de la montaña.

Preste mucha atención a los ángulos del cuerpo creados por FORCES. Los ángulos le permiten dejar de enderezar la pose. Este es un mal hábito estudiantil. Los ángulos son

---

emocionantes y quieres encontrarlos. Trate de evitar momentos horizontales y verticales. El ángulo de 45 grados es el más dramático.

Estos ejemplos muestran dos errores comunes que los alumnos pueden cometer después de una discusión inicial sobre el ritmo. A la izquierda está el "Conejo". Vemos que el

estudiante rebotó en el lado de la figura.

El ritmo debe ser oblicuo para crear equilibrio. Debe moverse a través de la figura en ángulos. Consulte la solución

al conejo en el lado derecho donde Fuerzas Aplicadas se mueve a través del cuerpo para encontrar la siguiente FUERZA Direccional. A continuación, el Direccional dirige FORCE convirtiéndose en una FUERZA Aplicada, donde encuentra y afecta a la siguiente FUERZA Direccional.

A la derecha está la analogía "Serpiente". Algunos estudiantes dibujarán de esta manera como un intento de conexión y, al hacerlo, perderán el verdadero ritmo. Recuerda que UNA curva es UNA FUERZA. Cuando serpenteas su camino por un lado del cuerpo, usted no crea equilibrio y también está dibujando curvas cóncavas, curvas que se doblan en la forma o forma de la figura. La línea no comienza en alguna parte, hacer algo, e ir a algún lugar.

Tanto el "Conejo" como la "Serpiente" causan el mismo problema, falta de ritmo a través de la forma y forma de la figura. Al dibujar una curva, debe atravesar la figura y no permanecer en el mismo lado para encontrar la siguiente curva direccional. Esto se debe al equilibrio de la cifra.

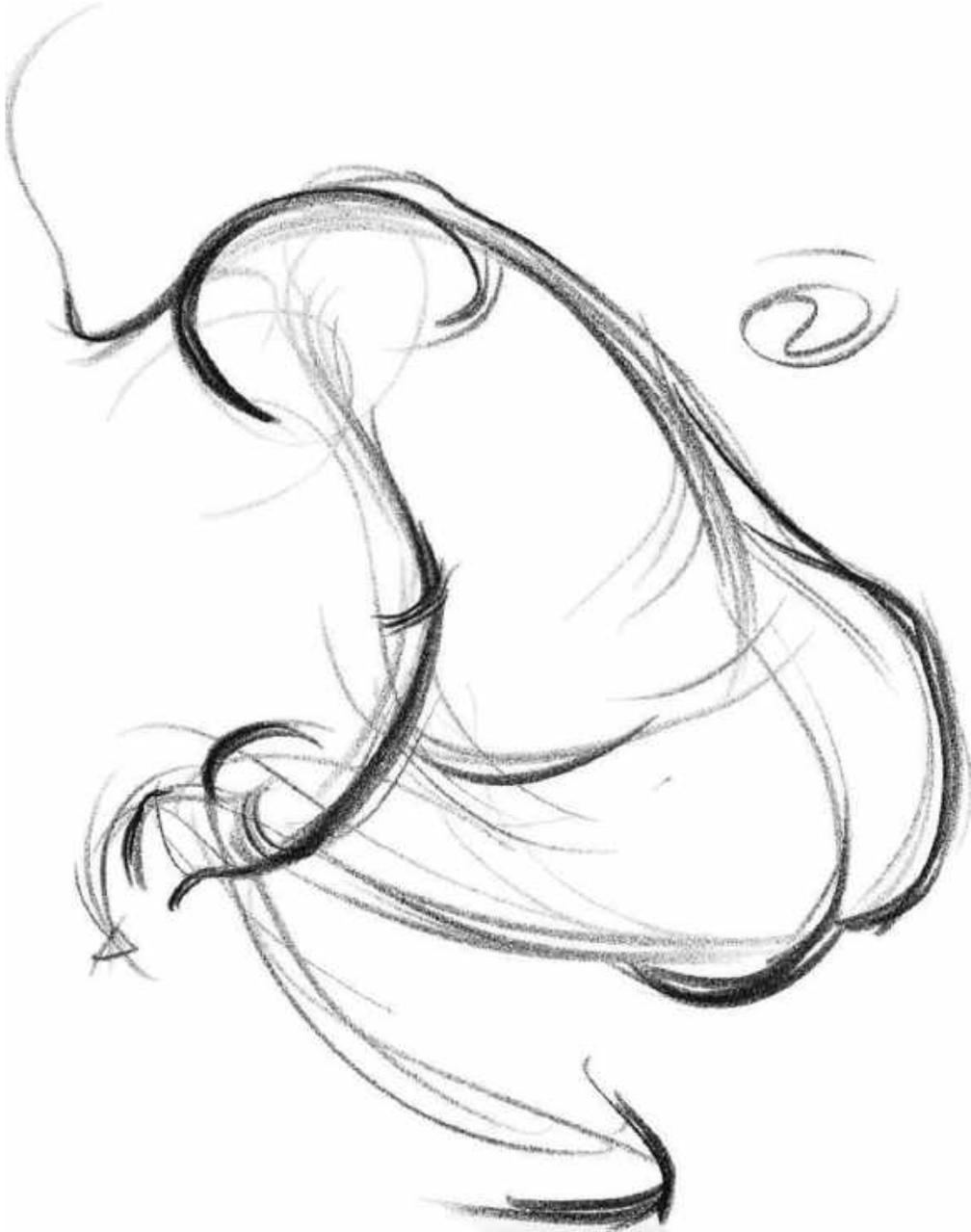

He tomado uno de mis dibujos para mostrarles un ejemplo del "Conejo" y la "Serpiente". Si empezamos en la parte superior derecha del hombro, una vez que bajamos a la parte inferior de la espalda, en la línea roja, FORCE se mueve a través de la figura para equilibrar la caja torácica y las caderas sobre las piernas. No debemos continuar sobre el glúteo correcto. El ritmo no se trata de seguir el borde del modelo. Esto desequilibraría el modelo.

Este dibujo muestra cómo FORCE se dirige sin problemas de un lugar a otro en el modelo. Observe que dibujo a través de la pierna derecha para llegar a las nalgas y el disparo a la cadera. Además, mírame dibujar a través del hombro derecho y sobre la parte superior de la espalda para crear el ritmo entre la parte superior de la espalda y el cuello.

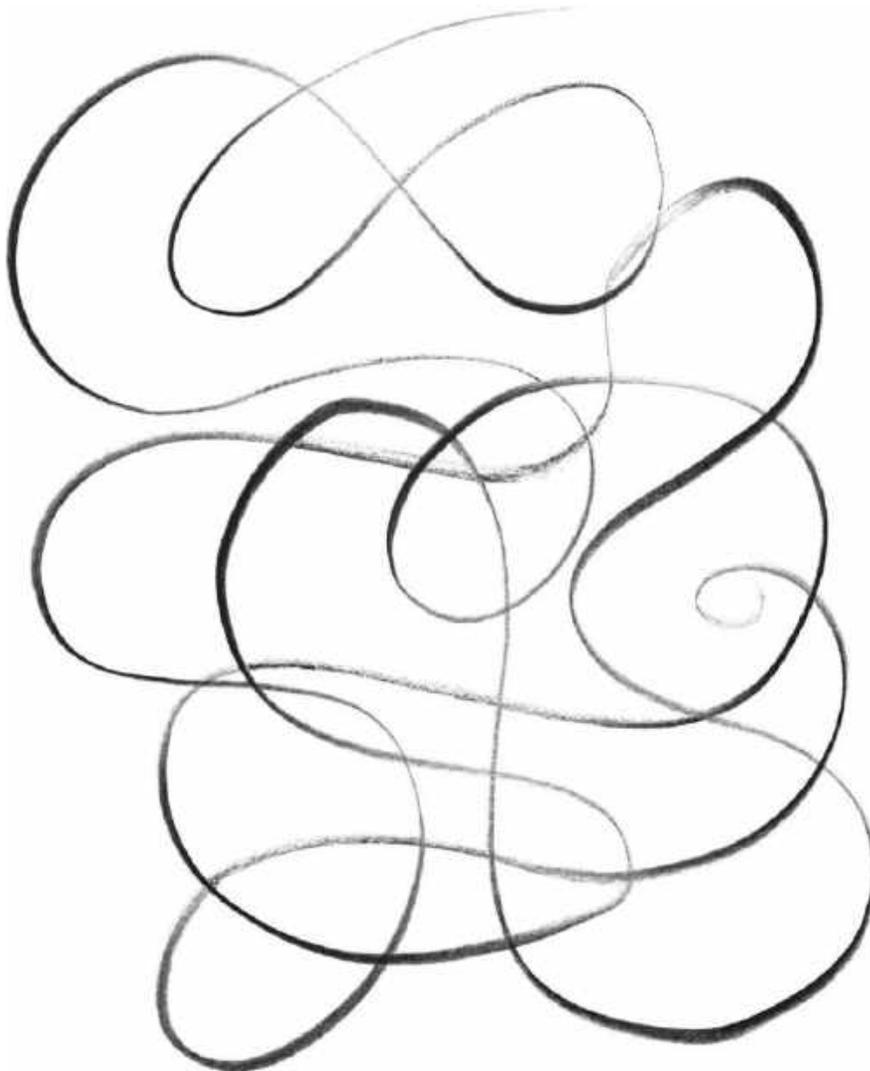

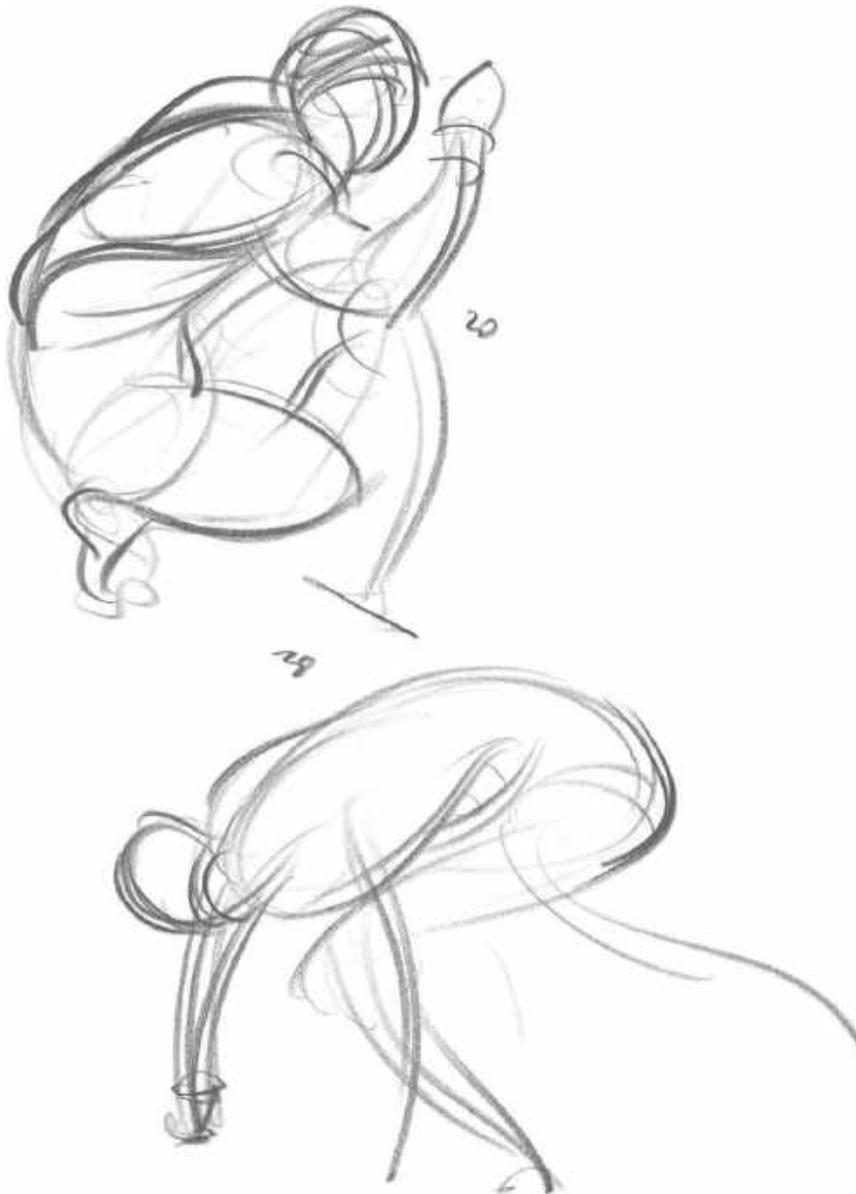
Aquí hay otro dibujo que muestra FORCE dirigiéndose a sí mismo a través de todo el cuerpo. Estos dibujos muestran los primeros pasos para dibujar FORCE y los más importantes. Line patina la página y mueve FORCE. Observe cómo podemos viajar desde la mano a través de todo el cuerpo hasta el pie en un camino conectado.

1.9 PATINANDO LA PÁGINA

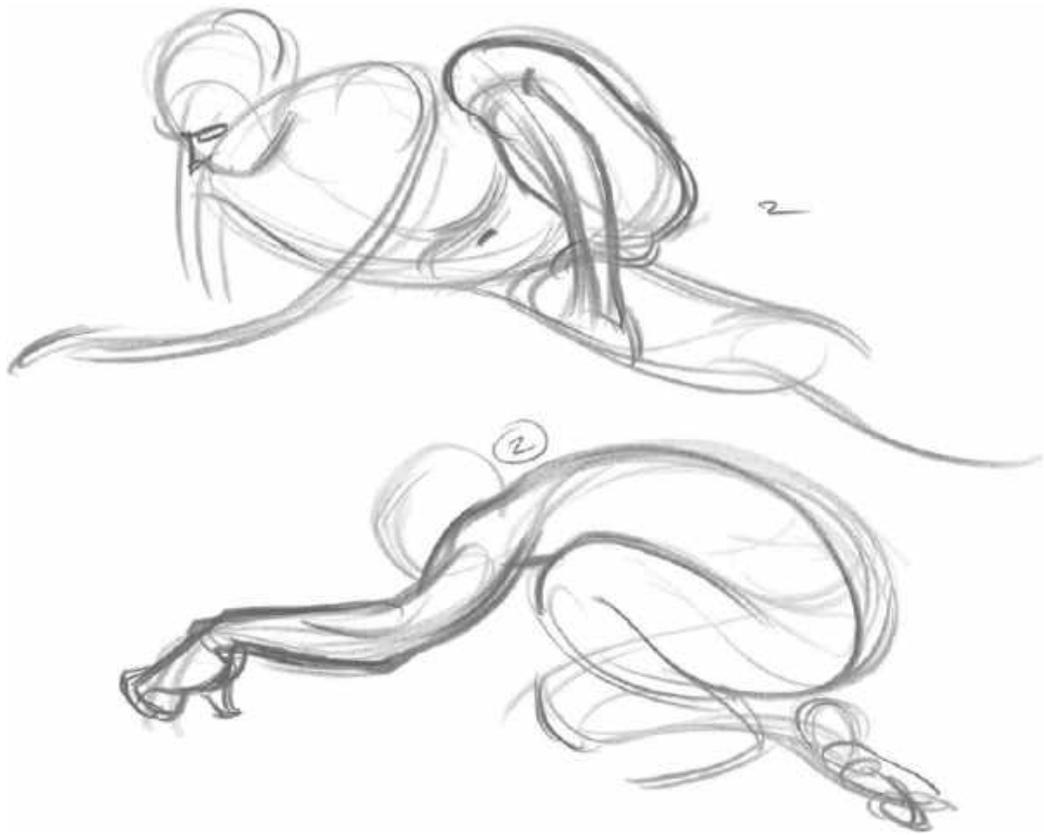
Un excelente ejercicio para obtener esa sensación física de FORCE y entender los cambios de presión es cerrar los ojos y "patinar" la página con tu utensilio de dibujo. Imagina tu velocidad a través del hielo suave, duro y frío. Siente que las cuchillas se tallan profundamente mientras cavas en una curva. Su marca en la página debería ser más pesada a medida que esto sucede. Fíjate en la fluidez con la que te mueves. No hay momentos torpes y pellizcados. ¿He mencionado que haces este ejercicio con los ojos cerrados? Sí, concéntrate en conectar tus pensamientos con la velocidad de tu mano. En un ambiente de aula, los estudiantes pasan inmediatamente de este ejercicio a dibujar un modelo posado para dar vida a esta experiencia de patinaje.

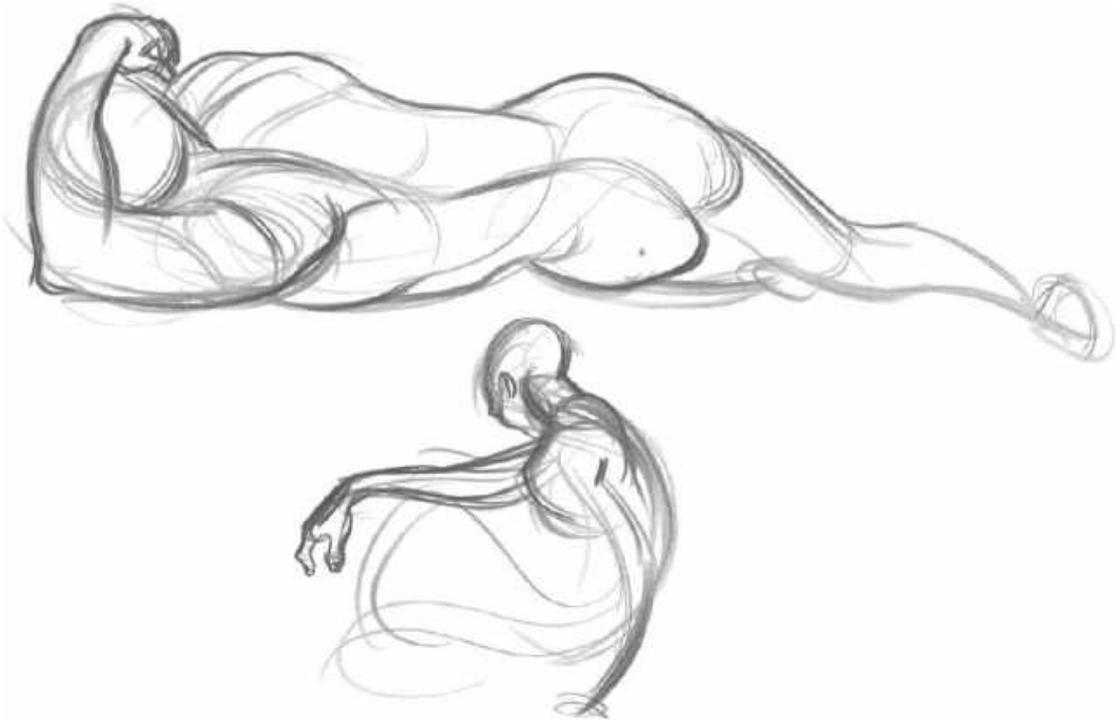

Aquí hay dibujos de medio minuto. Toda la pose del cuerpo es la clave para entenderlo. Patinar y conducir me traen a través de toda la figura y hacen posible lograr esto mucho en 30 segundos.

En 2 minutos, cada uno de estos dibujos tiene el concepto principal de la pose descrita junto con más información en forma y forma. Las largas líneas fluidas ayudan a describir estas ideas.

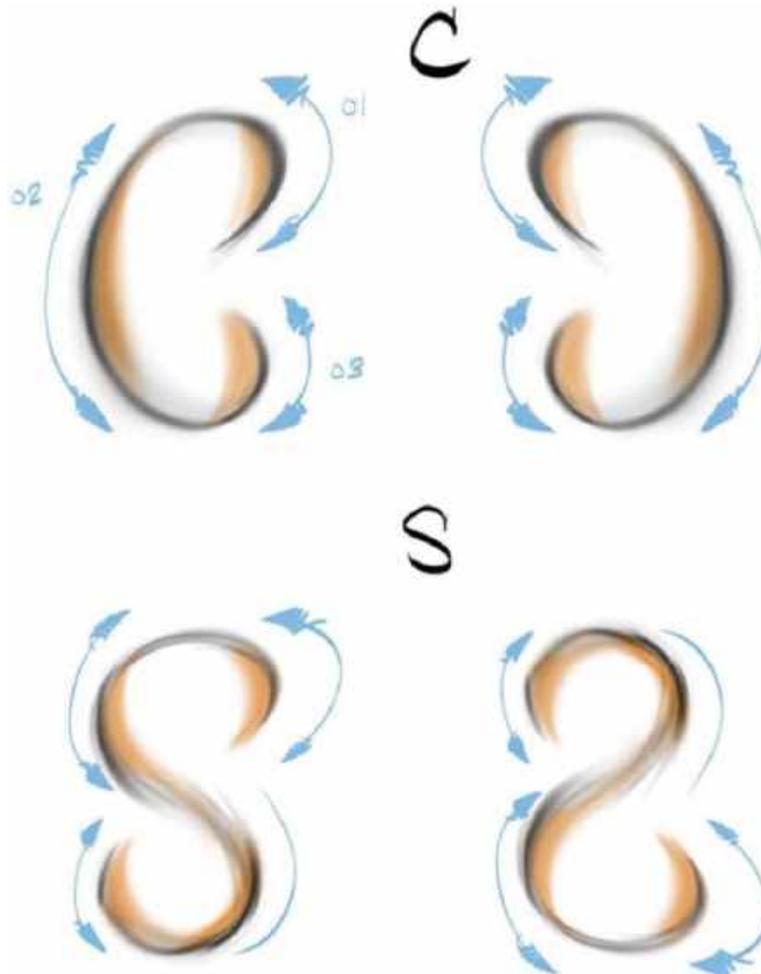

Este dibujo de 5 minutos permite más precisión, forma y forma. Toda esta nueva información se adjunta a la comprensión inicial de FORCE. Ambas cifras presentan la fluidez de las analogías anteriores discutidas en este capítulo.

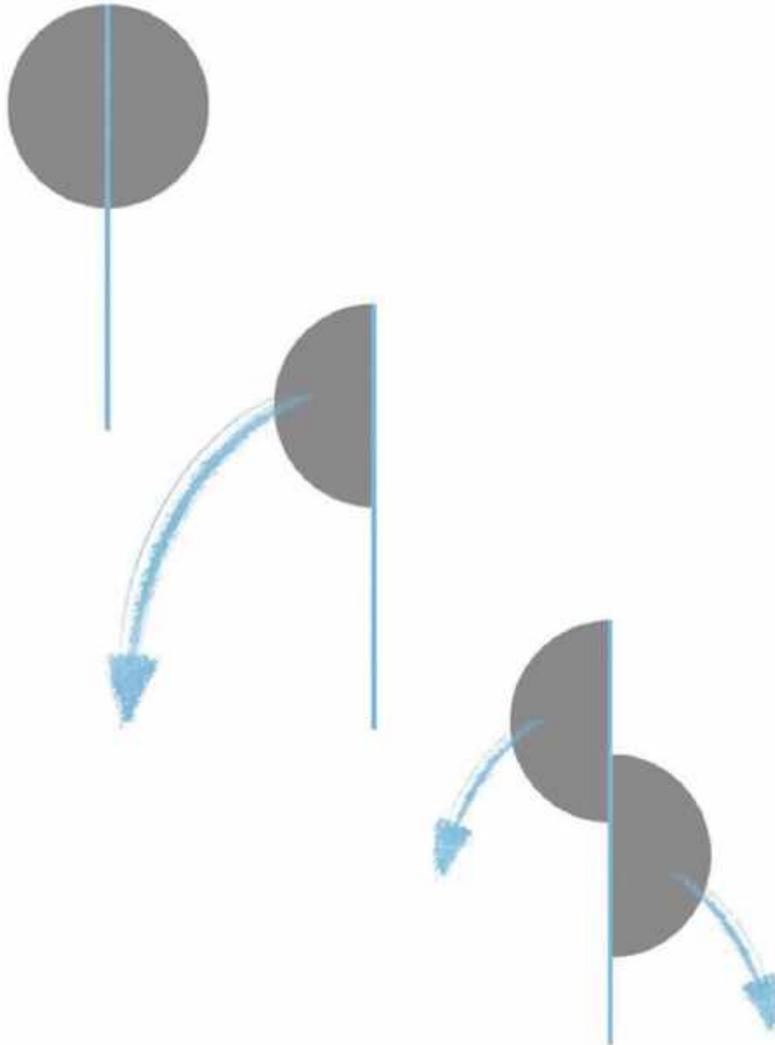
1.10 Plantillas

Ahora que hemos discutido FORCE y hemos utilizado algunas analogías sobre cómo sentir el dibujo con la teoría FORCE, quiero compartir con ustedes plantillas anatómicas de FORCE. Recordar estas reglas le informará sobre a dónde ir a medida que conduce los ritmos de la figura. Jerárquicamente, nos centramos primero en las grandes ideas, en este caso la relación torso-pelvis.

Las letras "C" y "S".

Aquí hay cuatro configuraciones básicas de FORCE para la relación de caja torácica a pelvis. Observe cómo se ven como la letra "C" o la letra "S". Esta es la cima de la pirámide. Estas son algunas ideas genéricas porque todos tenemos la misma anatomía. Estos conceptos representan el frente y/o la parte posterior de la figura en ritmos. Los dos primeros muestran el lado del cuerpo doblado. Los dos inferiores muestran la caja torácica y la pelvis moviéndose lateralmente en diferentes direcciones. Siempre trate de encontrar una de las cuatro opciones.

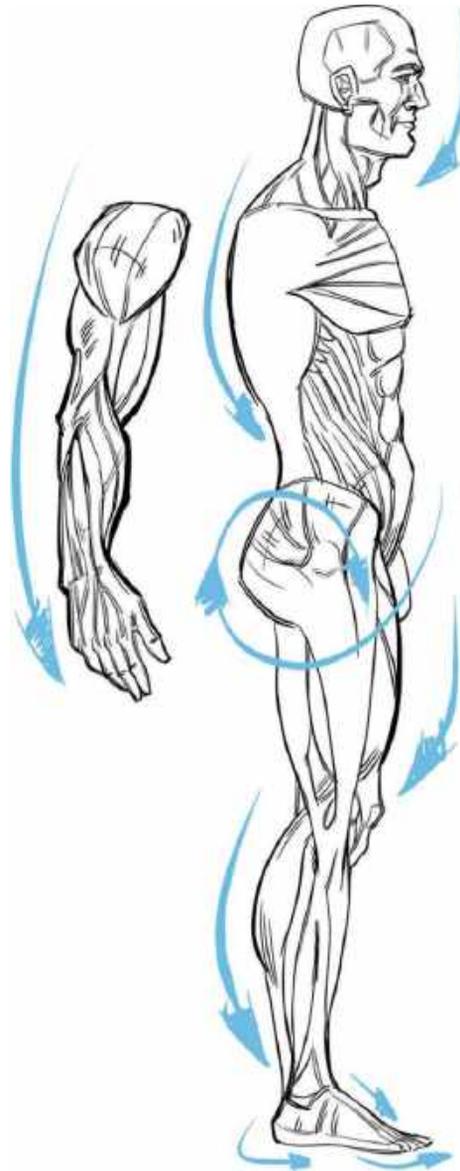

Aquí hay un diagrama para ilustrar el concepto de FUERZA, masa y equilibrio. La línea azul presenta el centro del equilibrio.

Izquierda: Esta imagen muestra dos masas iguales a ambos lados del centro del equilibrio, lo que provoca equilibrio.

Medio: Aquí tenemos una masa en el lado izquierdo del centro del equilibrio. Como no hay contrapeso, la masa cae a la izquierda.

Derecha: Para crear equilibrio, se debe colocar otra masa en el lado derecho del centro del equilibrio. Estas masas están conectadas con FORCES. Por lo tanto, FORCE y masa moviéndose sobre la línea central del equilibrio son cómo funciona la figura.

La gravedad es la razón por la que tenemos equilibrio rítmico en nuestros cuerpos. Nuestra anatomía no es lineal sino asimétrica en su musculatura. Esto nos permite hacer un movimiento contra la FUERZA de la gravedad y la eualización cuando nos quedamos quietos. Entender esto te ayudará a dibujar una figura viva, fundada y equilibrada. De hecho, una medida del éxito de un dibujo FORCE es si el dibujo está equilibrado.

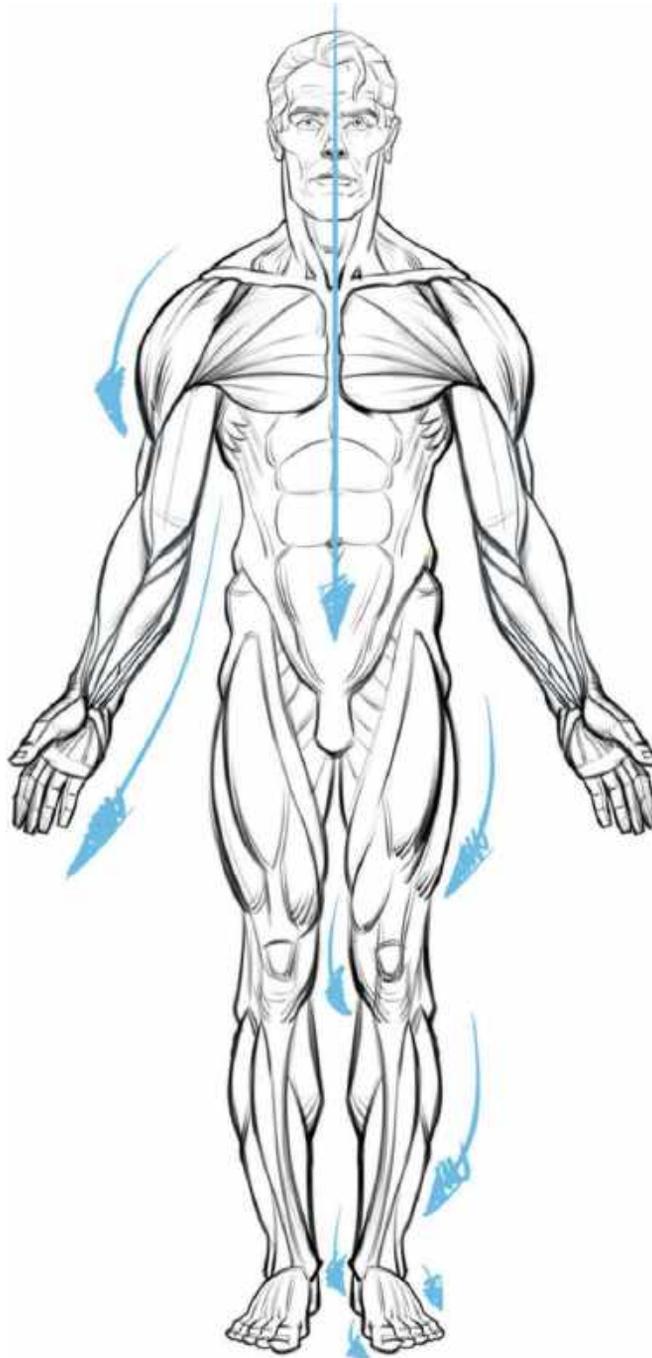
Aquí está la configuración general para la vista lateral de la figura. Observe cómo el ritmo va de un lado de la figura al otro para obtener el equilibrio. Mira cómo dibujo a través de la entepierna para llegar a la parte trasera y hasta la parte superior de la pelvis. El brazo en este punto de vista es una idea larga desde el hombro hasta la

mano. El brazo hace lo mismo cuando se levanta. A veces, se puede ver un ritmo extra, donde la muñeca se dobla.

Aquí hay diferentes situaciones que podrían ocurrir en la pierna mientras está en la visualización del perfil. Muy a menudo, la pierna funciona desde la parte delantera del muslo hasta la parte posterior de la pantorrilla. En la imagen a la extrema derecha, se puede ver una excepción donde la FUERZA va hasta el final por la parte delantera de la pierna a la pelota del pie. La otra vez que FORCE permanece a lo largo de la parte delantera de la pierna es cuando el talón se presiona contra el extremo trasero, doblado firmemente hacia el cuerpo.

Aquí está la vista frontal de la figura. Observe la simetría en el núcleo. Esto se soluciona con los conceptos "S" y "C". Donde vemos ritmos anatómicos está dentro de las piernas. Yo racionalmente llamo a esto "muslo exterior, dentro de la rodilla, fuera de la pantorrilla." Los artistas suelen olvidar el momento interior de la rodilla.

A través de seguir los ritmos de la figura, puede obtener una comprensión rápida del propósito y el equilibrio de toda la pose. Las relaciones de las diferentes FUERZAS en el cuerpo serán más amplias en concepto. Recuerde, su objetivo principal es dibujar lo que el modelo está haciendo, idea principal primero. Casi siempre habrá una relación entre el torso, las caderas y la cabeza.

Más allá de la cabeza, la caja torácica y la pelvis, desea *dibujar estas líneas de FUERZA de articulación a articulación* en la figura. Por ejemplo, conecte la cadera a la rodilla o al hombro al codo. Esto le impedirá dibujar líneas peludas o ideas rotas. Una vez más, si usted está teniendo un problema al ver la curva FORCEFUL, dibujar curvas opuestas y ver cuál se asemeja más al movimiento de esa parte particular del cuerpo. Con el tiempo, entenderás el funcionamiento de toda una extremidad, como la muñeca al hombro.

Al dibujar, la gravedad es la FUERZA invisible de la que siempre debes ser consciente, para llevar la realidad a tu trabajo. De hecho, ver si el dibujo está equilibrado, así como la figura es una medida de éxito dentro del dibujo. Algunos consejos en los que pensar al dibujar la figura y considerar nuestro tema:

1. El centro de gravedad de un hombre está en su pecho, el de una mujer está más cerca de su pelvis. Las mujeres en general están mejor equilibradas debido a su menor centro de gravedad.
2. Siempre preste atención a dónde están la cabeza y el centro de gravedad de la modelo en comparación con sus pies.
3. Piense en la masa y las FUERZAS del modelo y darse cuenta de que tienen que ser igualadas a ambos lados de la línea central del equilibrio para que el modelo se mantenga. Esto no tiene que ocurrir cuando alguien se está moviendo. Entonces el cuerpo tiene tiempo para compensar su falta de equilibrio.
4. Observe las implicaciones de la gravedad tirando del modelo, aplastar en los pies, músculos trabajando con y contra él.
5. Al dibujar la cantidad de presión en los pies del modelo, tener en cuenta el peso del modelo.

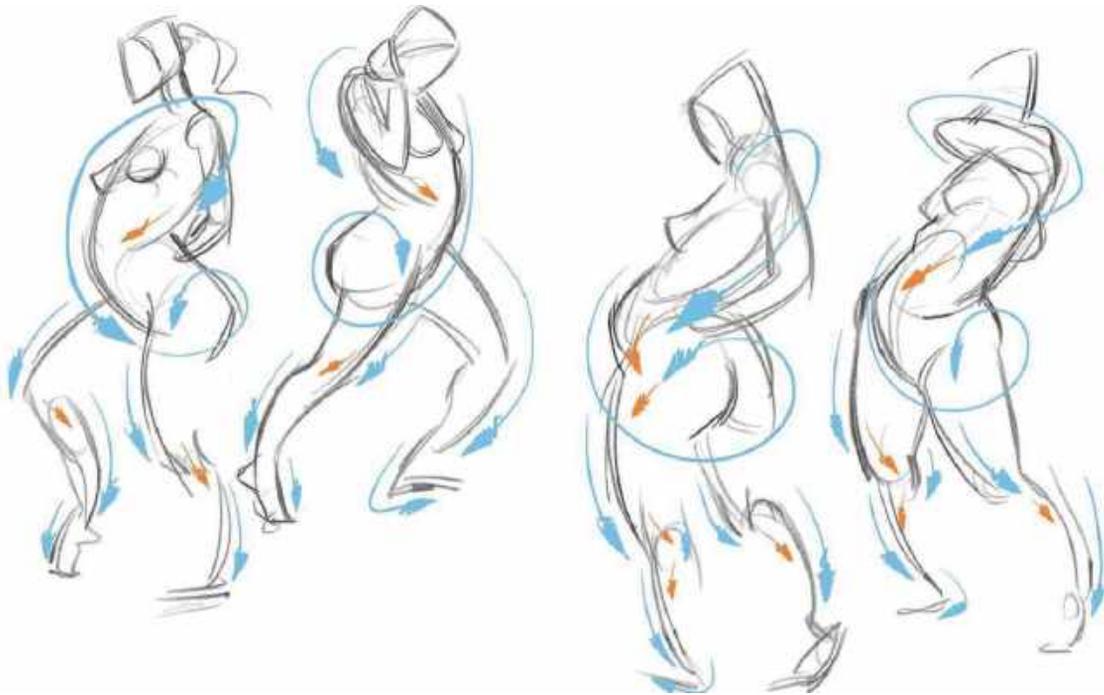
1.11 DIBUJAR PEQUEÑO, PENSAR EN GRANDE

Una gran táctica para entender la jerarquía es dibujar pequeño. Eso te ayudará a pensar en el panorama general. Esto te ayuda a ver el cuerpo como una sola historia. Es tu momento de pensar y también te ayuda a liberarte de sentirte comprometido con tu dibujo. Es genial dibujar y redibujar esa idea principal. Dibuja pequeño y piensa en grande. La desventaja de esto es que te mantienes alejado del modelo emocional y físicamente. El escenario final es llenar la página con la figura completa del modelo.

Aquí hay numerosos dibujos de 1 minuto todos en una hoja de papel. Aprender las plantillas promueve la comprensión completa de la figura de los ritmos del cuerpo.

Mirando estos cuatro dibujos, hay muchos patrones que se pueden ver. Observe la atención constante a la relación entre la caja torácica y la pelvis. Las nalgas representan la pelvis. En la mayoría de los casos, se puede ver la FUERZA del muslo empujando la rodilla y la pantorrilla hacia atrás. Mira el parecido cercano a las analogías de conducción y esquí.

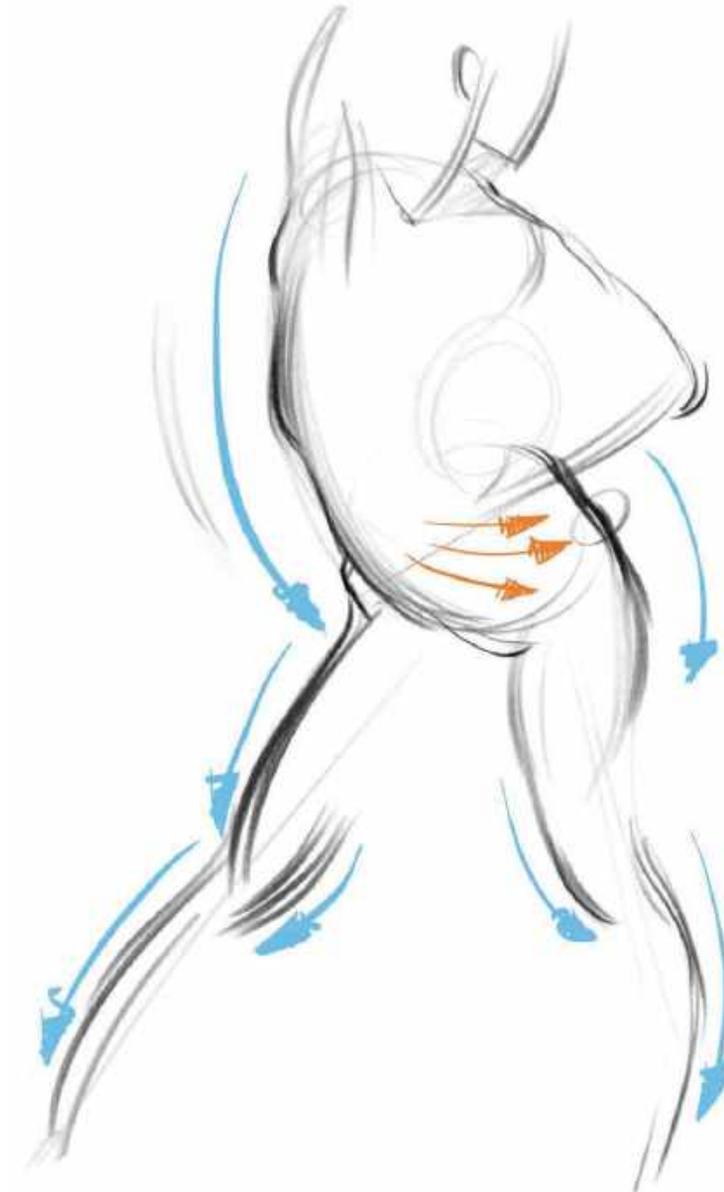
El Hipódromo del Ritmo es la solución de equilibrio de la figura. Primero debe encontrar este camino y dibujar los momentos en el camino. Sus grabaciones iniciales de la pose no deben implicar que teletransporte de un área a otra en la figura sin entender las conexiones del cuerpo. Sólo dibuja las partes del cuerpo a las que viajas a través del ritmo. Esto hace que el sentido del equilibrio del dibujo sea claro.

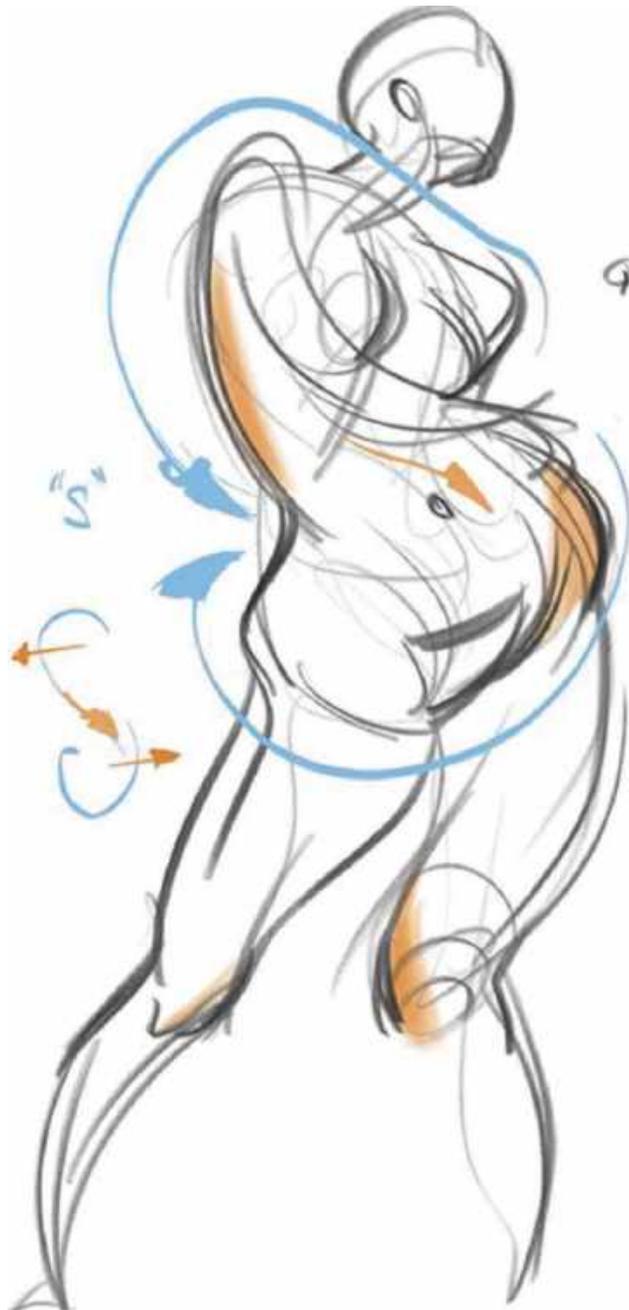
Los dibujos aquí son ligeramente más grandes, tres dibujos por página. Una vez más, las plantillas FORCE permiten la comprensión completa de la figura. La experiencia física gana fuerza.

Ahora, vamos a tratar de llenar toda la página para obtener la sensación completa de dibujar con FORCE!

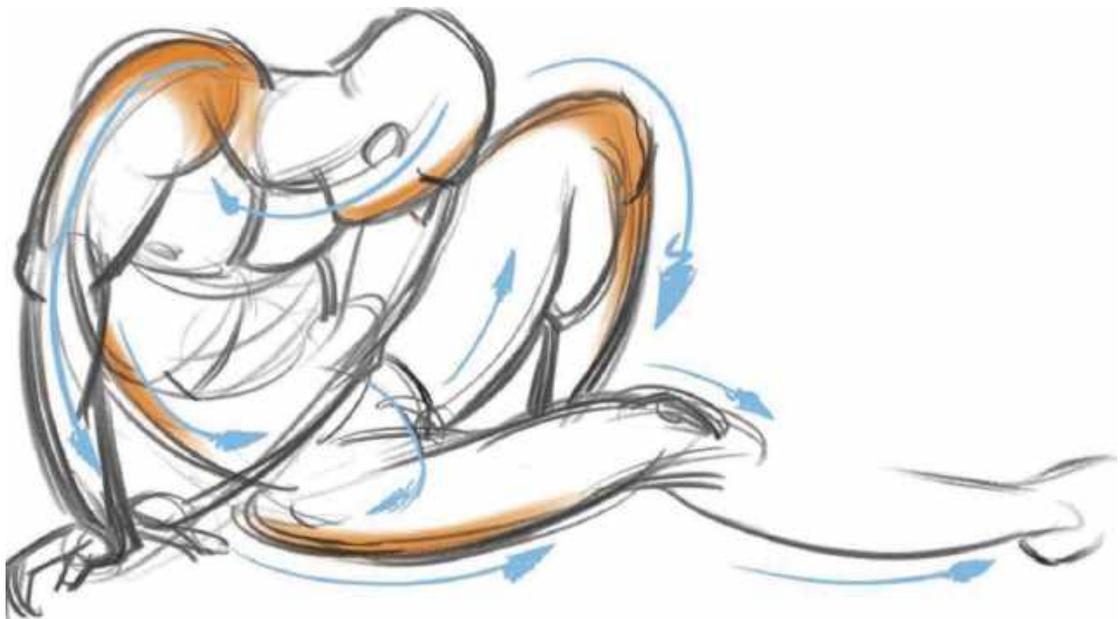
Aquí, el columpio de la caja torácica barre fuertemente hacia abajo en el lado de la pelvis. La FUERZA entonces divide las piernas, ambas funcionando en un patrón exterior, interior y exterior. Debajo de la barbilla, se puede ver que entoné en el espacio negativo como una medición rápida para colocar la cabeza a la distancia correcta del trapecio.

Este es un dibujo de 4 minutos con el modelo. Esta figura se configura en la configuración de la caja torácica a la pelvis "S". Una vez más, ver que el foco está en conseguir las fuerzas principales del modelo y cómo se relacionan entre sí. Mira cómo el peso y la FUERZA de la caja torácica se arrastra hacia las caderas y se desliza hacia las piernas.

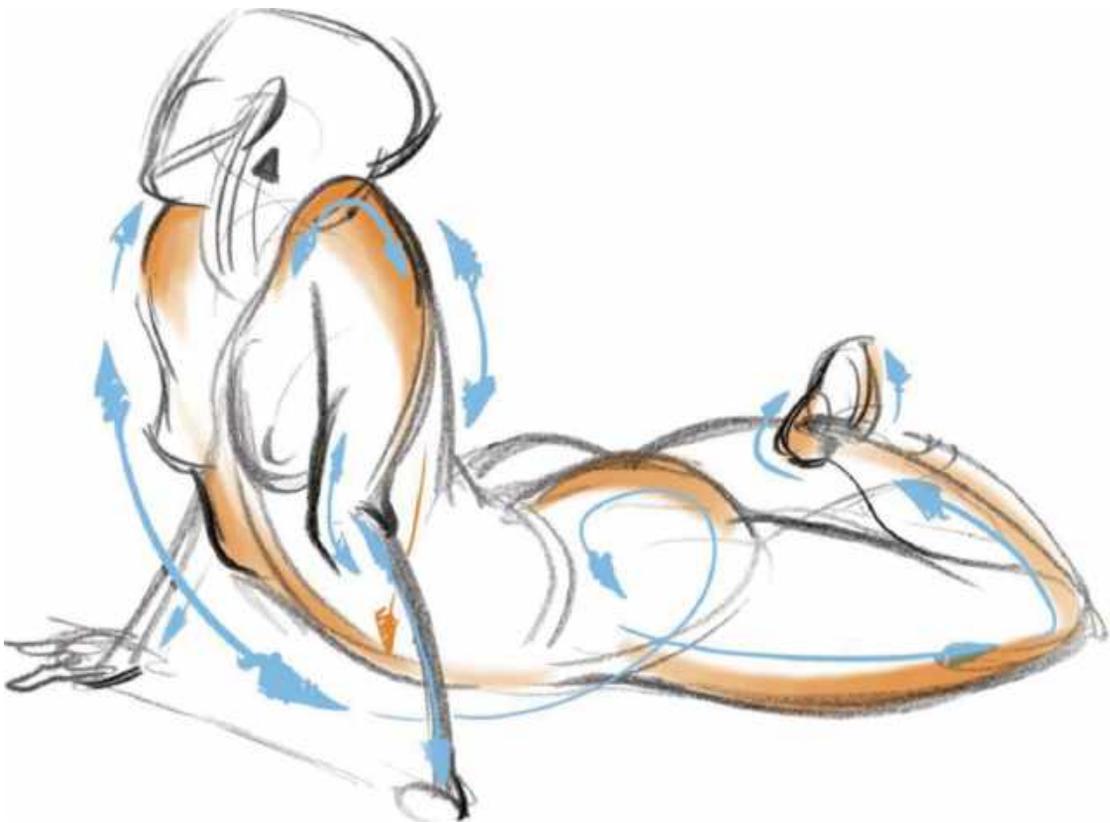

Vea la plantilla en la figura, de arriba hacia el abdomen, a través de la entrepierna, sobre la cadera y luego por las piernas. El brazo extendido al lado izquierdo de la página se conecta con la parte superior de la espalda y crea su propio ritmo que más tarde se conecta con el resto de la figura.

Esta pose se siente rápida. Mira los hermosos ritmos. La estocada hacia el oeste de la espalda contra la proyección hacia el este de la cabeza y las piernas crea un ángulo agresivo de equilibrio. Mira el camino del ritmo.

Primero, tenemos un estiramiento alargado del abdomen hasta la fosa de su cuello y hasta sus caderas. Todo el peso del torso que está siendo suspendido por la cuna de la clavícula conduce hacia arriba desde las manos hasta los hombros. Esta es la razón del tramo. Observe la transferencia de FUERZA en el codo. La fuerza opuesta de la caja torácica es su parte superior de la espalda, que luego nos conecta rítmicamente con su cuello a través de la esternocleidomastoide.

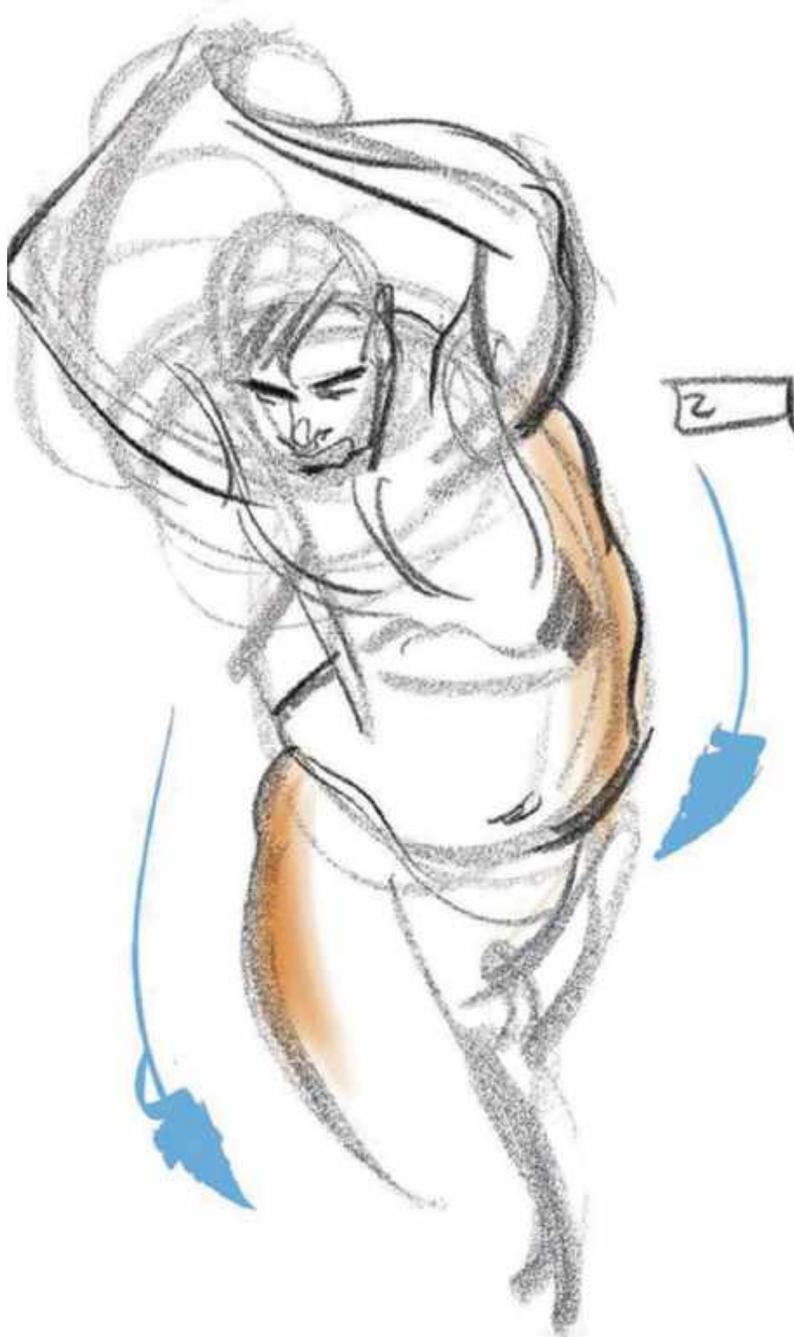

Este dibujo muestra una asimetría clara desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha. Observe cómo viajamos por las piernas en un patrón exterior, interior a partir de la cadera.

La configuración rítmica "C" muestra el estiramiento de la caja torácica frente a la contracción del lado opuesto. A continuación, FORCE conduce por la pierna fuerte desde el exterior de la cadera hasta la rodilla interior y la pantorrilla exterior.

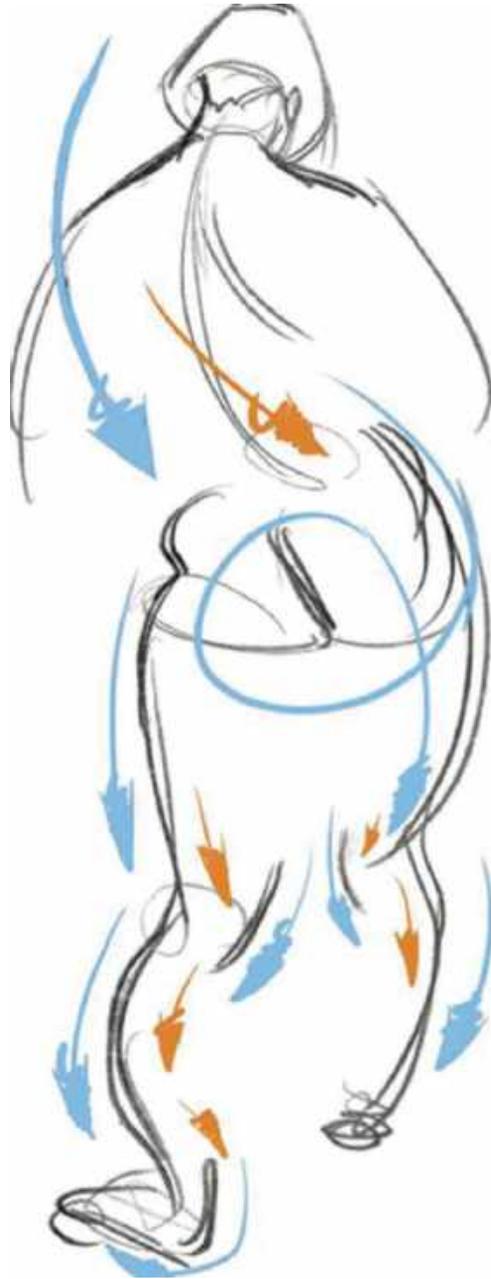

Vea el primer gran ritmo, la parte superior de la pirámide, la relación de la caja torácica a la pelvis que define el sentido del equilibrio del dibujo. El equilibrio es una de las principales funciones del cuerpo.

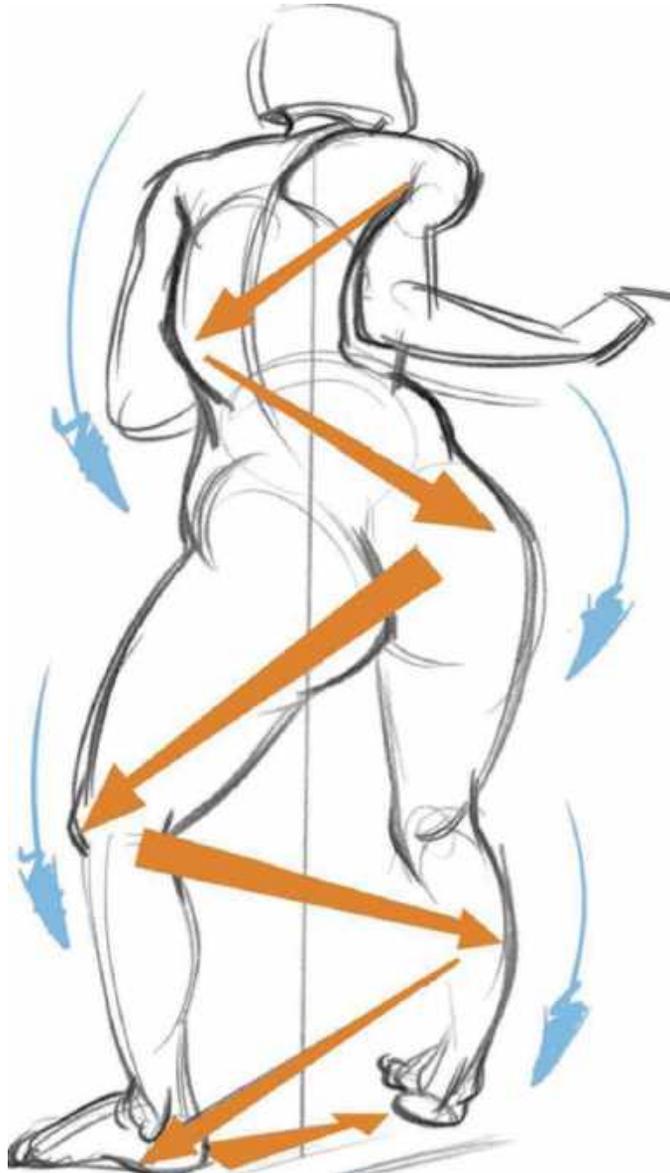
Aquí, usted puede ver cómo la "C" invertida se puede utilizar en el perfil de la figura también. La parte superior de la espalda firme ayuda a empujar el pecho de la modelo hacia afuera. La parte superior de la espalda también se conecta a los deltoides y nos permite movernos a través de los brazos. Las líneas FORCE intentan hacer coincidir las FUERZAS físicas del modelo.

El ritmo en este dibujo es obvio. (Es la única parte del modelo que he abordado.) Tan poco se dibuja realmente, pero mucho se dice sobre la esencia de la pose. Una vez que barremos en las caderas, FORCE divide cada pierna. Vea la importancia de las rodillas como un lugar para la transferencia de FORCE entre la parte superior e inferior de la pierna.

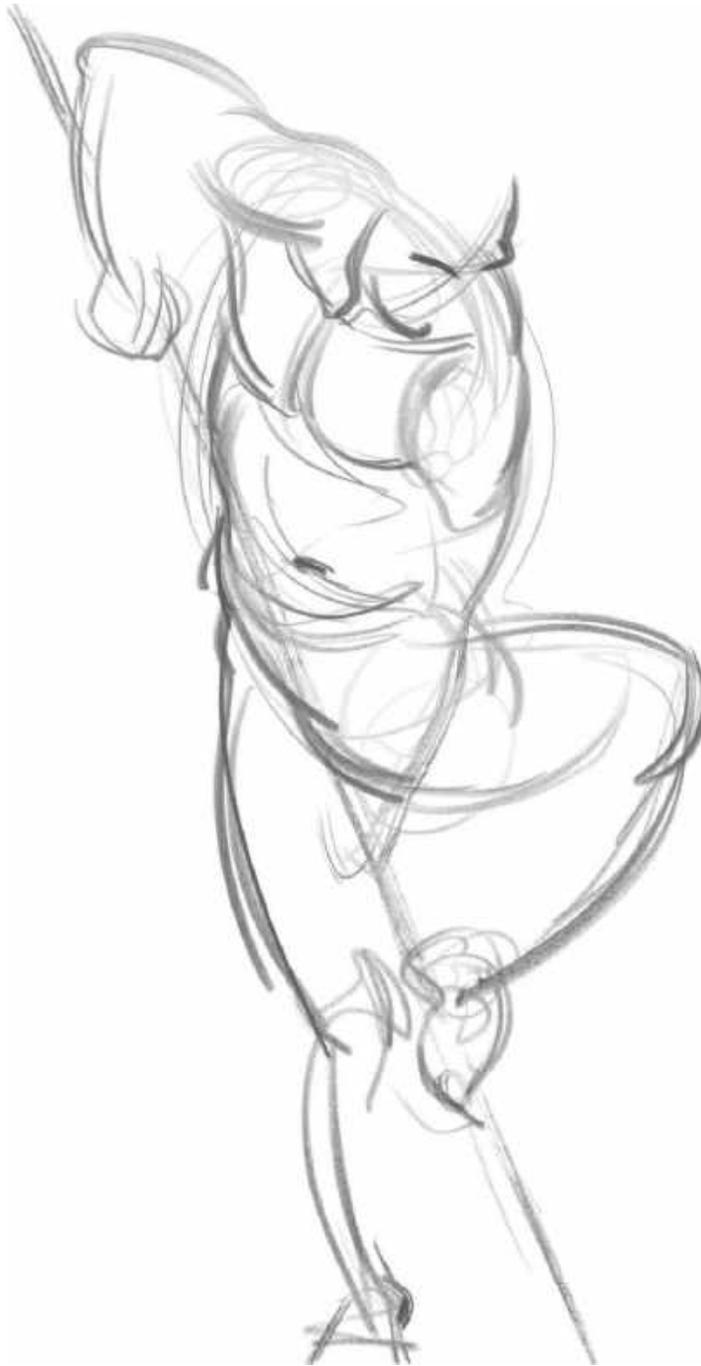

Este dibujo presenta FORCE fluyendo desde la parte superior de la espalda, hacia arriba y sobre la cadera para llegar al abdomen. La flecha en la cadera presenta la idea de Fuerza Aplicada empujando hacia arriba desde la pierna.

Hay mucho que absorber aquí, así que vamos a pasar por este paso a paso:

1. Las FUERZAS Aplicadas y Direccionales establecen la cohesividad o ritmo del cuerpo. Todo esto sucede para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Esta FUERZA Aplicada cruza oblicuamente sobre la línea de equilibrio, igualando fuerza y peso a ambos lados del cuerpo.
2. Observe la línea de equilibrio. Es una guía de ecualización de FORCE y peso del modelo. La cabeza de la modelo casualmente cae en la línea central.

Aquí, quiero que mires el camino del ritmo y veas cómo crea continuamente equilibrio o equilibrio.

Este es otro plan. Para comprender el equilibrio de la modelo, debes mirar el ritmo o la relación de una pierna a otra en lugar de moverte por una sola pierna. Este es un gran ejemplo de emparejamiento. Observe de nuevo cómo Applied FORCE se mueve a través de la línea de equilibrio de la figura. Mira los siguientes dibujos y encuentra la línea vertical de equilibrio.

Para ver el equilibrio, mira estos dibujos y entiende cómo caería el modelo sin la cuerda a la que se aferra. El dibujo superior muestra el centro de gravedad en su pecho más allá de la plataforma de sus pies. La cuerda en sus manos se detiene sobre su cuerpo para equilibrar su peso. En la siguiente pose, caería a la derecha si no fuera por la tensión de la cuerda en el lado izquierdo de su cuerpo.

Aquí, el modelo es ligeramente asistido por la cuerda. Normalmente estaría tambaleándose en las bolas de sus pies debido a la colocación de su pecho en relación con ellos. En su lugar, se para de pie plano ya que la cuerda se utiliza como un péndulo.

La cabeza es extremadamente importante porque generalmente establece la dirección en la que se va a mover el cuerpo, como el motor de un tren. Si giras, tu cabeza inicia ese movimiento. Nunca giras tu cuerpo primero. Es el centro de control de las acciones de la figura. Preste atención a cómo afecta el equilibrio del cuerpo debido a esto. Es tan pequeño en tamaño en relación con la figura, sin embargo, que por el bien de la pirámide y conseguir la idea más grande en la página primero, vamos por la relación de la caja torácica a la pelvis.

La cabeza siempre debe coincidir con la naturaleza de la espalda. Muchos estudiantes se olvidan de notar cómo la cabeza se proyecta fuera de la caja torácica y que el cuello hace ese trabajo. Por lo general trato de usar la esternocleidomastoidea, o los músculos que van desde la parte posterior de la oreja

---

hasta el punto de encuentro de los huesos del cuello, como una forma de mostrar las FUERZAS del cuello.

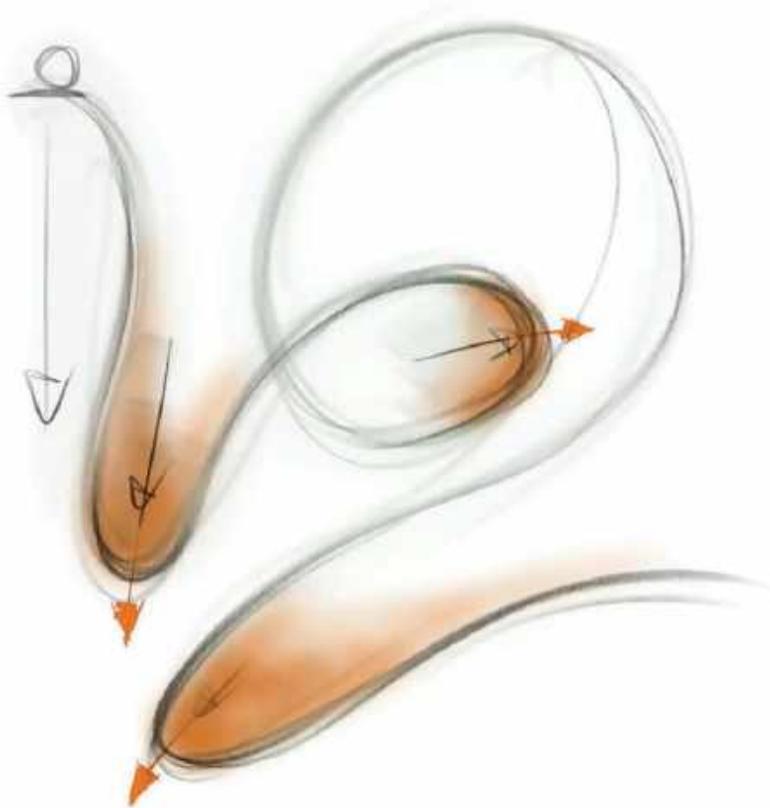

Vea la FUERZA opuesta del cuello en relación con la espalda. La esternocleidomastoideo lo muestra con sutileza. Dibujé un par de diagramas que mostraban la manera equivocada y correcta de manejar esta relación. El dibujo inferior muestra un cuello tubular recto sin relación con la espalda. La parte superior es correcta con su fuerza opuesta.

Aquí, quiero que veas la conexión funcional de los brazos, cómo sostienen la parte superior del cuerpo como se ve en los hombros y se preparan en la pierna.

1.12 LA MONTAÑA RUSA DEL RITMO

La analogía de la montaña rusa introduce la FUERZA de gravedad en nuestra experiencia FORCE. Ahora conecta las FUERZAS Direccionales entre sí y cómo se aplican. Esto le permite sentir realmente las FUERZAS Aplicadas golpeando sus curvas.

Encuentra el momento más grande de FORCE en la montaña rusa y súbete. Las pistas son suaves y elegantes. Siente cómo te proyectan a través del espacio, sobre picos altos y barrancos bajos, a través de rectas rápidas y giros llenos de G-FORCE, en espiral a lo largo del bucle a bucles y estructuras similares a un pretzel. Entonces se acabó el tiempo, te bajas del viaje, el modelo cambia de posición, y un viaje nuevo y emocionante es tuyo para experimentar.

Tienes que darte el derecho de dibujar a través de la figura. Aquellos de ustedes que están tensos pueden relajarse en este ejercicio. Dibujar a través de la figura le ayudará dramáticamente a ver ideas largas y comenzar a entender el espacio, la dimensionalidad y la estructura.

Aquí, vemos dónde algunas ideas son más largas y conectivas que otras.

Vea la FUERZA que va desde el hombro lejano hasta el hombro cercano y por el lado del cuerpo. Esto nos dirige a través del cuerpo donde viajamos hasta la entrepierna y barremos a través de la cadera izquierda y conducimos hacia el derecho. Luego cogemos velocidad de nuevo y derribamos los muslos a través de las rodillas y a los diferentes finales en sus pies.

La miniatura de la izquierda te muestra mis primeros pensamientos sobre cómo abordar esta pose. Mira cuánto se dice al respecto con ideas largas.

Aquí, disparamos la pierna derecha de la modelo y rodamos hacia la rodilla interior. Luego balanceamos nuestro camino por el muslo y más en la cadera, donde hacemos nuestro ascenso final hacia atrás, sobre el hombro y hacia abajo en su brazo extendido. La relación del brazo izquierdo y el pie derecho ayuda a rodear la idea de esta pose, montando en la montaña rusa.

A medida que aprendas las plantillas de FORCE, tendrás más oportunidades de reaccionar al modelo y a la pose. Dibujé esta pose con vigor, conduciendo FORCE a lo largo de su camino. Conecté las piernas y las empujé hasta la pirámide jerárquica.

Utilice cualquier analogía que funcione para usted, desde la conducción, el esquí, el patinaje, o la montaña rusa, encontrar el paseo suave con sus cambios de velocidad, basado en la función de la pose del cuerpo en relación con la fuerza final, la gravedad! Vea la conexión aquí con el único ritmo construido de dos FUERZAS Direccionales y uno Aplicado. El ritmo viene de la situación "S" y luego seguimos otras plantillas para las piernas y los brazos.

La modelo hizo un gran trabajo de darme algo nuevo y emocionante de entender. El hombre sostuvo la pose de transporte de este bombero durante 5 minutos. Vea la mayor parte del peso del cuerpo de la mujer cubierto sobre su hombro derecho y cómo utiliza el poste como ayuda para su equilibrio. Fíjate en la amplia base que creó con su postura.

Mira lo conectados que están los ritmos del cuerpo. Este dibujo de 1 minuto muestra cuánto se puede decir sobre la energía de una pose en muy poco tiempo.

Los estudiantes parecen pensar que siempre tienen que dibujar una figura cerrada. Este es sólo otro hábito a obstáculo. Por ahora, quieres que tu atención esté en ritmo. Recuerda, es la esencia o idea principal que quieres lograr. Fluidez, continuidad, acción a reacción, y todas las teorías que les he dado son maneras de pensar en este concepto. Usa lo que sea necesario para que entiendas este principio. Recuerda, si puedes encontrar sólo un lugar en la figura donde sientes que entiendes las FUERZAS mostradas, te guiarán a lo largo del resto de la pose en el camino del ritmo.

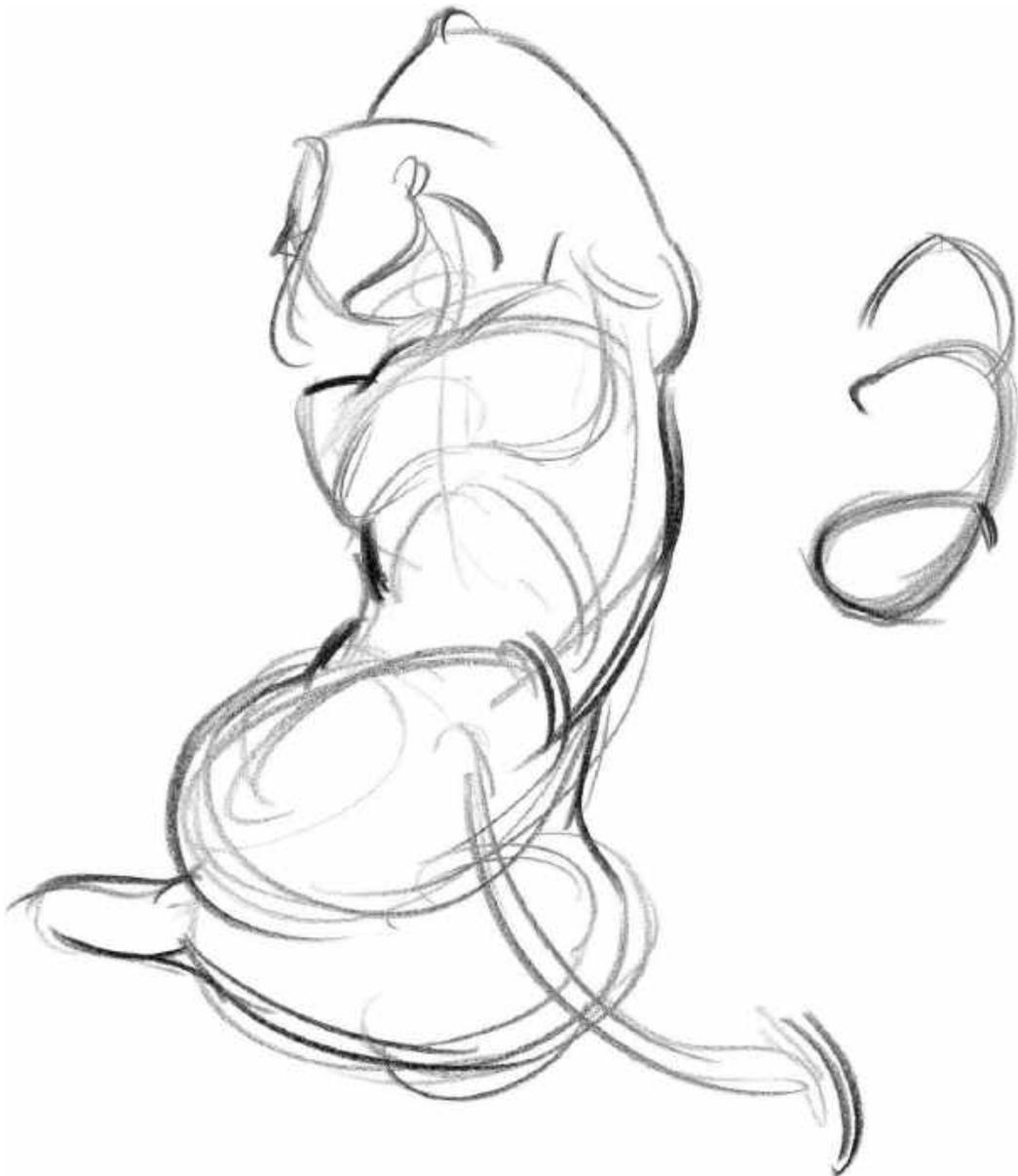
Vea aquí, la montaña rusa que conduce a través de los brazos, conectando la parte superior de la espalda con el abdomen, moviéndose a través de las caderas y cayendo en las piernas.

Arriba podemos ver cómo FORCE conduce a través de las tres salidas en la parte superior de la parte superior de la espalda.

En esta vista de perfil, podemos ver a FORCE viajando por la parte superior de la espalda, a través del cuerpo hasta los abdominales inferiores, a través de la ingle, hacia el extremo trasero y sobre la pelvis. Luego bajamos por ambas piernas desde la parte delantera del muslo hasta la parte posterior de las pantorrillas.

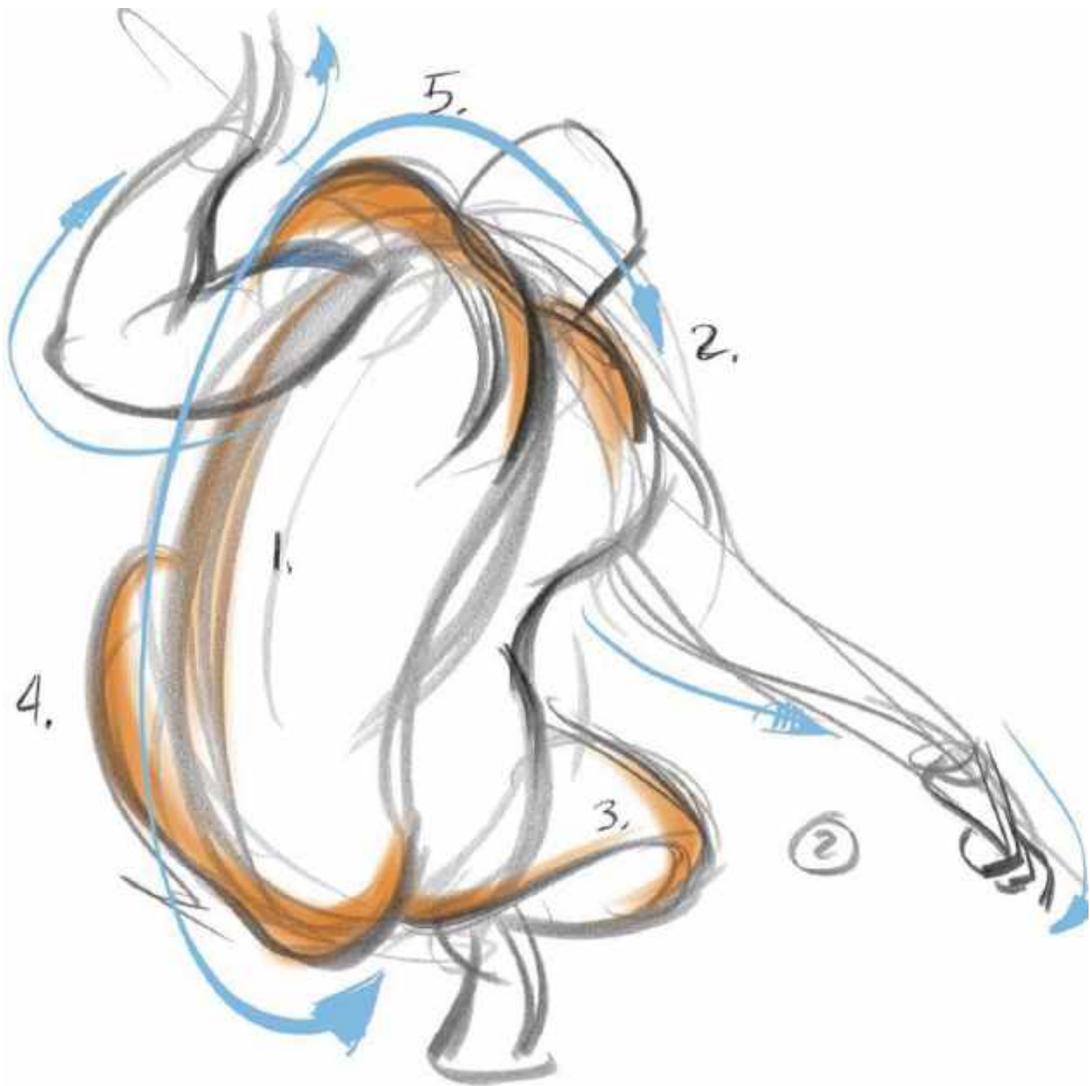
Me encanta este dibujo. Para mí, está tan vivo; es lírico. La miniatura de la derecha muestra mi idea inicial.

Mira la larga conexión de su cabeza y codo hacia abajo a través de las caderas, a través del muslo hasta la rodilla. Finalmente, después de ese largo y elegante viaje, tenemos un cambio de tempo pero por un momento, encontrado en la rodilla. Fuera nos embarcamos por la pantorrilla para una curva rápida y elegante a su tobillo, donde repite el tempo de la rodilla. Mira también la eficacia con la que se describe

---

la masa con pocas líneas.

Repasemos algunos puntos principales de este dibujo.

1. Me dirijo a la idea más grande, la conexión entre la caja torácica y las caderas.
2. Luego, para empujar el paseo, podemos barrer en los brazos a las 2 y 5.
3. También podemos deslizarnos en las piernas a las 3 y 4 con ritmo sin costuras.

Este dibujo presenta un ejercicio de dibujo que requiere dos alumnos. La duración del tiempo de la pose se divide a la mitad entre ellos por lo que el primer estudiante atrae a la mayoría de las fuerzas principales y el segundo, hace ajustes y busca ritmos más largos. Este dibujo fue iniciado por Chuck y luego completado por Barrett. Barrett sin saberlo logró producir un dibujo con una idea muy larga. Por encima de la figura, ves mi explicación del paseo en montaña rusa que tomamos. Barrett explicó cómo estaba contento con ver la pierna izquierda de la modelo de la cadera al pie como una idea. Una segunda mirada al dibujo nos muestra cómo esa FUERZA barre a través de la entrepierna, arriba y sobre la parte posterior, en el deltoide, y luego hasta la muñeca de la modelo.

Dos minutos de claridad crearon el último dibujo en este capítulo presentando las reglas de force con eficiencia y sofisticación. La pose rezuma masculinidad junto con la gracia femenina, un maravilloso contraste que se encuentra en este modelo.

Recuerde: Todo en el Capítulo 1 funciona juntos. A veces, verás Fuerza Aplicada, y a veces verás la oportunidad de ir largo, todo dentro de la misma pose. De cualquier manera, quieres que tu dibujo sea una rica experiencia de la humanidad que estaba frente a ti, un fuerte dibujo de tu comprensión. No olvides el poder de la curva completa force.

Ahora veamos cómo describir mejor los formularios alrededor de los cuales viaja FORCE.

PUNTEROS DE FUERZA

1. Patina la página. Cierra los ojos e imagina el papel como hielo y tú como el mejor patinador artístico del mundo. Estás realizando tu mejor rutina. Mientras patinas, siente la fluidez y velocidad de tu movimiento. Observe cómo las cuchillas se cortan en el hielo a medida que se mueve a través de curvas estrechas y abiertas. Sus marcas deben indicar el cambio en fuerza y la presión que su cuerpo sentiría en el hielo.
  2. Encuentra primero la relación de la caja torácica a la cadera. Siga viendo cómo su relación es asimétrica y cae en uno de los cuatro escenarios discutidos anteriormente.
  3. Párate e imita la pose de la modelo. Comience con las ideas más grandes de la pose y trabaje hasta el pequeño detalle. Cierra los ojos y siente tu cuerpo en esa pose. Observe los estiramientos, pesos, presiones y gravedad en sí mismo. A continuación, empuje la pose y sienta a dónde quiere ir. Pon esas experiencias en tu dibujo.
  4. Mira cómo los modelos se mueven en una pose. Mira las direcciones en las que su cuerpo se arrastró para tomar la pose. Ahí están las respuestas a FORCE.
  5. Dibuje con una fuerza direccional clara para cada parte de la figura.
  6. Ser apasionado por la vivacidad de la modelo y la pose. Dibuja tu emoción.
  7. Escribe lo que estás logrando en un dibujo. Trae un tesoro para aumentar tu vocabulario sobre tus ideas. Escriba primero el verbo y, a continuación, el sustantivo al que afecta.
  8. Preste atención a su diálogo interno. No seas contraproducente.
  9. Explique lo que ve; no lo copie.
  10. Quítese de su propio camino. No te preocupes por el dibujo.
  11. Siempre tengo algo que decir.
  12. Dibuje para sentir lo que el modelo está sintiendo.
-

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

<http://taylorandfrancis.com>

Capítulo

2

Forma contundente

Hay dos cubos de habilidad necesarios para dibujar bien. Un cubo es la técnica, FORCE, form (perspectiva, anatomía, forma FORCE) y la forma FORCE. La otra es la observación honesta, ser capaz de dibujar lo que realmente ves. ¡Cuando los dos se combinan, puedes dibujar bien! Dibujas lo que ves y lo entiendes al mismo tiempo. Puede evaluar sus propias experiencias y ver dónde necesita más técnica o observación más honesta. ¿El dibujo es genérico? Mira más. ¿Es específico pero plano, muerto y mal diseñado? Utilice la técnica. La principal habilidad técnica para aprender cuando se trata de forma es ...

2.1 PERSPECTIVA: EL DRAMA DE LOS ÁNGULOS

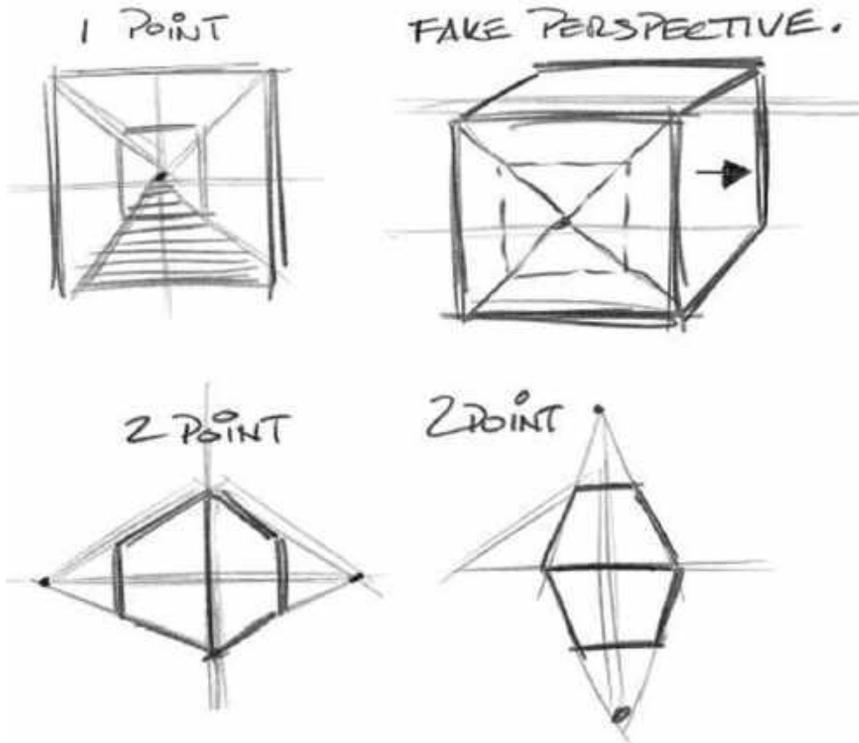
Los artistas que definen las teorías visuales de la perspectiva han cambiado el mundo en el que vivimos. Sus observaciones les ayudaron a crear pensamientos dimensionales sobre una superficie plana. Te afecta su iluminación. Reconocer que la silla que ocupas y el espacio en el que vives fueron concebidos por un artista con la capacidad de dibujar forma y así definir el espacio.

El primer tema que trataremos es la perspectiva. La perspectiva no es difícil, sólo toma algún tiempo entender lo que está viendo y saber que usted es capaz de representar la profundidad en la página. Esto sucede después de entender las formas tradicionales de dibujarlo. Aprendí perspectiva en la escuela secundaria primero, luego de *How to Draw Comics the Marvel Way*, y luego, lo más importante, de los 4 años de arquitectura que estudié en la escuela secundaria. El cubo o caja presenta el principio de la estructura de comprensión en el espacio.

Uno de los principales usos de la perspectiva es mostrarle su ángulo de visión en relación con un objeto. Estos ángulos te dan la sensación de desaparición que ocurre en nuestro mundo.

2.2 PERSPECTIVA DE UNO, DOS Y TRES PUNTOS

La perspectiva de un punto es el punto de partida de todos cuando se trata de ver el espacio en una página plana. La mayoría de nosotros hemos visto el dibujo del ferrocarril para ilustrar el poder de la perspectiva de un punto. Es limitado. Su uso principal es dibujar planos en profundidad. En la caja de arriba a la derecha, con la etiqueta "Fake Perspective", un punto muestra sus limitaciones. Al mirar una caja, tan pronto como la enfrentamos desde cualquier dirección además de de frente, estamos tratando con dos o más puntos de perspectiva. No podemos ver otro lado de esta caja hasta que tengamos al menos dos puntos como referencia.

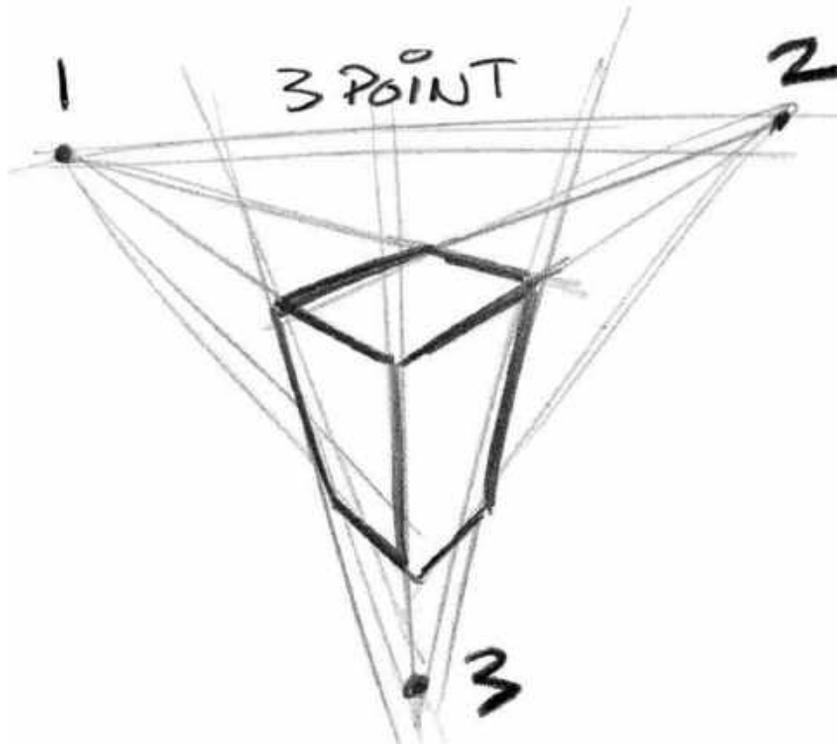
El cuadro "Perspectiva falsa" también es un ejemplo de lo que recibo de los estudiantes cuando les pido que dibujen una caja en perspectiva. Esta es la némesis de la perspectiva. Sé que nos enseñan esto, pero si miras la caja, fijate en cómo la cara delantera tiene esquinas de 90 grados. Estamos mirando directamente a la cara frontal, así que ¿cómo sería posible para nosotros ver cualquiera de los otros lados? Es como si tomamos el plano trasero de la caja y lo deslizamos, de manera paralela, lejos de su orientación estructural real con la parte delantera de la caja.

El cubo de perspectiva de dos puntos converge en perspectiva en un plano de existencia. Observe cómo las líneas verticales del cuadro son paralelas y las demás no. Aquí, nuestro cubo se ve afectado sólo en un plano horizontal. Las líneas horizontales del cubo se expresan en perspectiva

---

puntos de fuga. Tan pronto como estemos por encima o por debajo de la caja, lo que significa que deberíamos ver tres de sus aviones, debemos tener tres puntos de perspectiva.

En perspectiva de tres puntos, la caja se ve afectada por la perspectiva de dos planos, vertical y horizontal. Los números 1 y 2 son los puntos horizontales y el número 3 es nuestro único punto vertical. Podríamos tener dos puntos en una línea vertical y uno en el horizontal. En este caso, el tercer punto nos da la sensación de que la caja es larga verticalmente. Parece que estamos flotando por encima de él, mirando hacia abajo en su parte superior. Las líneas verticales que crean el cuadro convergen hacia abajo hacia el tercer punto. Una manera fácil de averiguar cuántos puntos afectan a una caja es contando la cantidad de aviones que ves. El plano y el recuento de puntos serán el mismo valor numérico.

Algunas reglas simples para ayudarle a tomar conciencia de la perspectiva:

1. El punto izquierdo de la línea del horizonte afecta al plano izquierdo de la caja. El punto derecho afecta al plano derecho.
2. Esto se invierte cuando estás dentro de la caja. Esto entra en juego cuando se hace un interior de la habitación.
3. Cuando un objeto está debajo de la línea del ojo, las verticales se ven afectadas por el punto debajo de la línea del ojo. Cuando el objeto está por encima de la línea del ojo, las verticales se ven afectadas por el punto por encima de la línea del ojo.

Para ayudar a explicar uno, dos y tres puntos, voy a usar dibujos de la cabeza de la

---

gente. ¿Por qué? La cabeza es la estructura más block-like del cuerpo. A algunos artistas les gusta construir la cabeza a partir de una pelota; Prefiero el cubo. Es más definitivo. Tiene aviones claros que borran las dudas sobre en qué dirección específica en el espacio está la cabeza de una persona o animal. Utilice los ángulos del cubo para ayudar a definir los ángulos de los rasgos faciales. Así como las curvas definieron FORCE en el Capítulo 1, las líneas rectas evocan estructura y perspectiva.

Este dibujo de perfil se construye desde un cuadro de perspectiva de un punto. Aquí, estamos mirando directamente el lado de la cabeza de la modelo. Esta es la vista más difícil de dibujar ya que la perspectiva a lo largo del lado del cubo o la parte frontal de la cara es tan apretada. Cada momento superpuesto debe ser correcto.

El dibujo de Mike de Keith está en perspectiva de dos puntos. Tenemos el frente y el lado de su cabeza visibles para nosotros. El borde girando de esos dos aviones está en la cima de su ceja derecha. Ese borde define la frente y los planos de la sien. El dibujo es sólido. Mira la parte inferior de la nariz y su labio superior. Vemos tres planos de perspectiva en estas características, pero la cabeza en sí no está en tres puntos. También observe el ligero efecto de pellizcar de las líneas de proyección de los ojos nariz y boca. Las gafas son evidencia obvia de los dos planos de perspectiva. Mike hizo un excelente trabajo combinando habilidad y vista.

Aquí hay un dibujo de mi esposa, Ellen. Inmediatamente se puede decir que estaba por encima de ella cuando se produjo. Mira los tres planos claros de su cabeza. Observe cómo sus rasgos faciales se bloquean visualmente unos a otros debido a la perspectiva. Un ejemplo sería su nariz bloqueando el borde de su cara.

Aprende a dibujar los ángulos rectos de una caja en el espacio y luego cómo apretar esos ángulos para dar a tus dibujos aún más profundidad. Preste atención a las líneas verticales y horizontales y cómo necesitan converger para sugerir que un plano vuelva al espacio.

Usted debe ser capaz de dibujar un cubo desde cualquier perspectiva de su cabeza. Este es un requisito definido de dibujar bien.

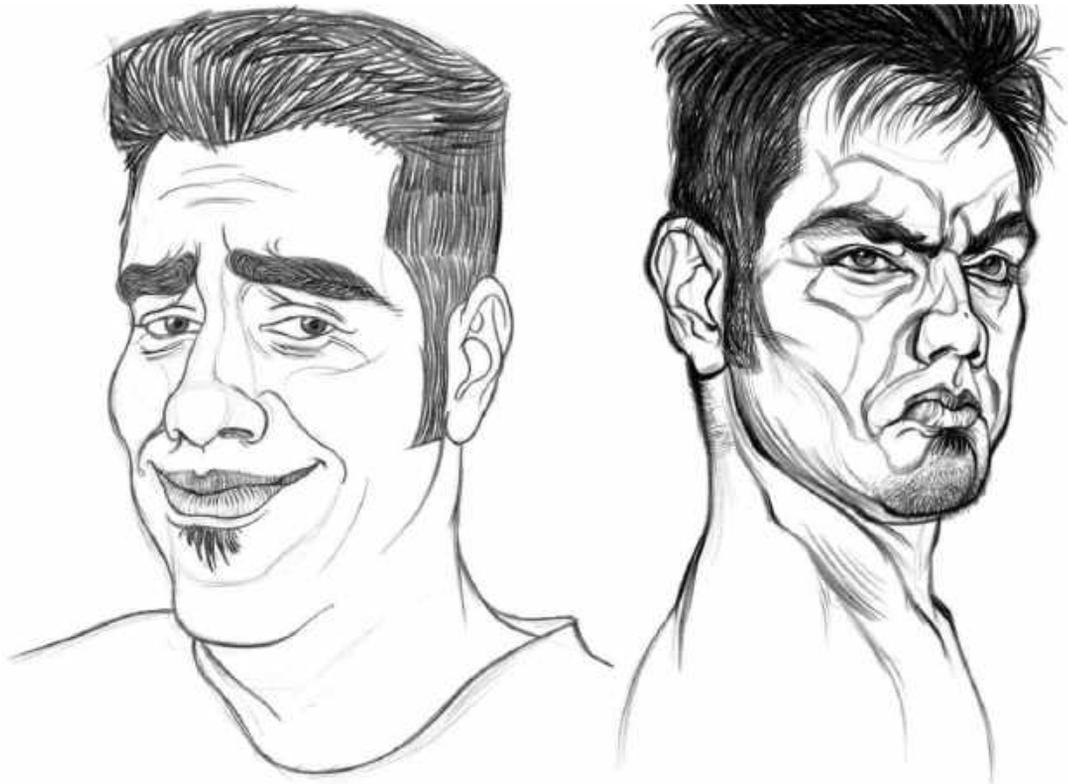
En mis clases, asigno para la tarea cinco dibujos para la cabeza a la semana. Recomiendo encarecidamente dibujar a una persona real, no dibujar de una foto ya que es plana, lo que en realidad hace que el trabajo sea más difícil. A continuación, los alumnos buscan la relación entre su asignatura y el cubo de perspectiva en el que reside la cabeza. Por último, la cabeza debe dibujarse con líneas de superficie para mostrar la

---

---

estructura. Más adelante en el año, pasan a manos y pies con las mismas disciplinas en mente.

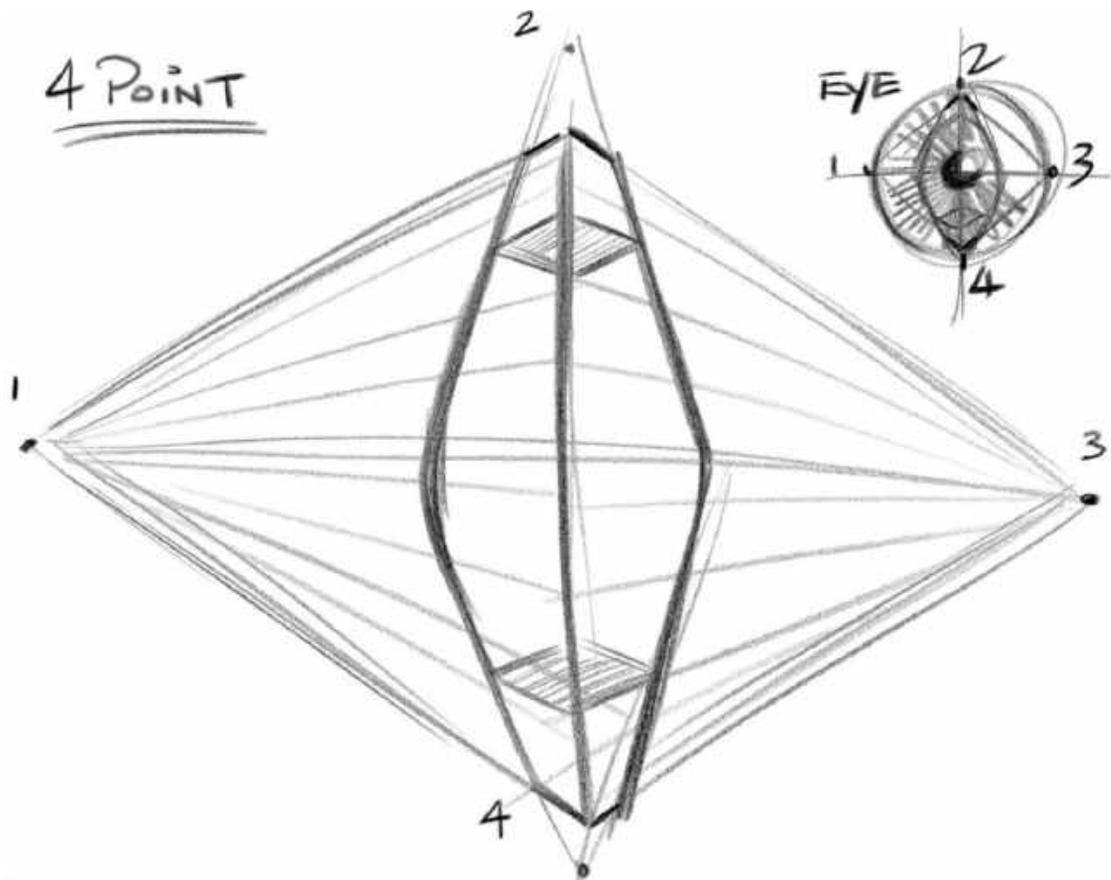

Como tarea, los estudiantes crean muchos dibujos de sus cabezas. Este es un ejemplo de la asignación de Mike D. en su primer mandato y luego en el tercero. Se puede ver el enorme aumento en la precisión y claridad que obtuvo en relación con force y forma.

2.3 PERSPECTIVA DE CUATRO PUNTOS

Así que aquí está, perspectiva de cuatro puntos en toda su gloria. Me recuerda a mirar por una ventana de Nueva York. Si estuvieras en la altura de aproximadamente el piso 13 y los edificios alrededor de ti eran 30 pisos, esto es lo que verías. Hemos exprimido la profundidad en los planos verticales y horizontales con cada uno presentando dos puntos de convergencia. Este es el mundo de la perspectiva en el que vivimos. Cuanto más se acerque algo a tu ojo, más efecto de lente ojo de pez verás. El centro del objeto emergerá más cerca de usted, mientras que sus perímetros se exprimirán de nuevo en el espacio.

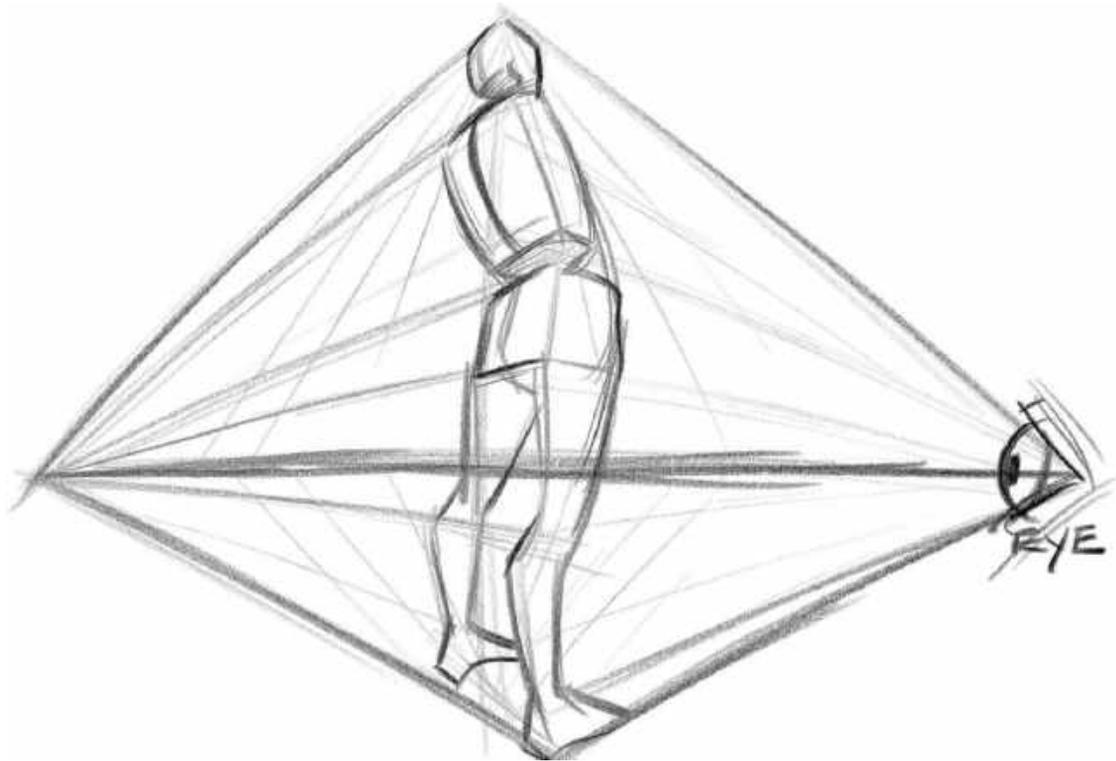
Normalmente no somos testigos de esta fuerza en perspectiva, ya que necesitamos estar muy cerca de nuestro tema o el tema debe ser lo suficientemente grande como para mirar hacia arriba y hacia abajo.

Lo que se ve en el espejo retrovisor de un coche es lo que desea ser consciente de todo lo que le rodea todos los días. En el arte de producción, a veces verá una

---

perspectiva de cuatro puntos en las inclinaciones de la cámara para guiones gráficos o un diseño.

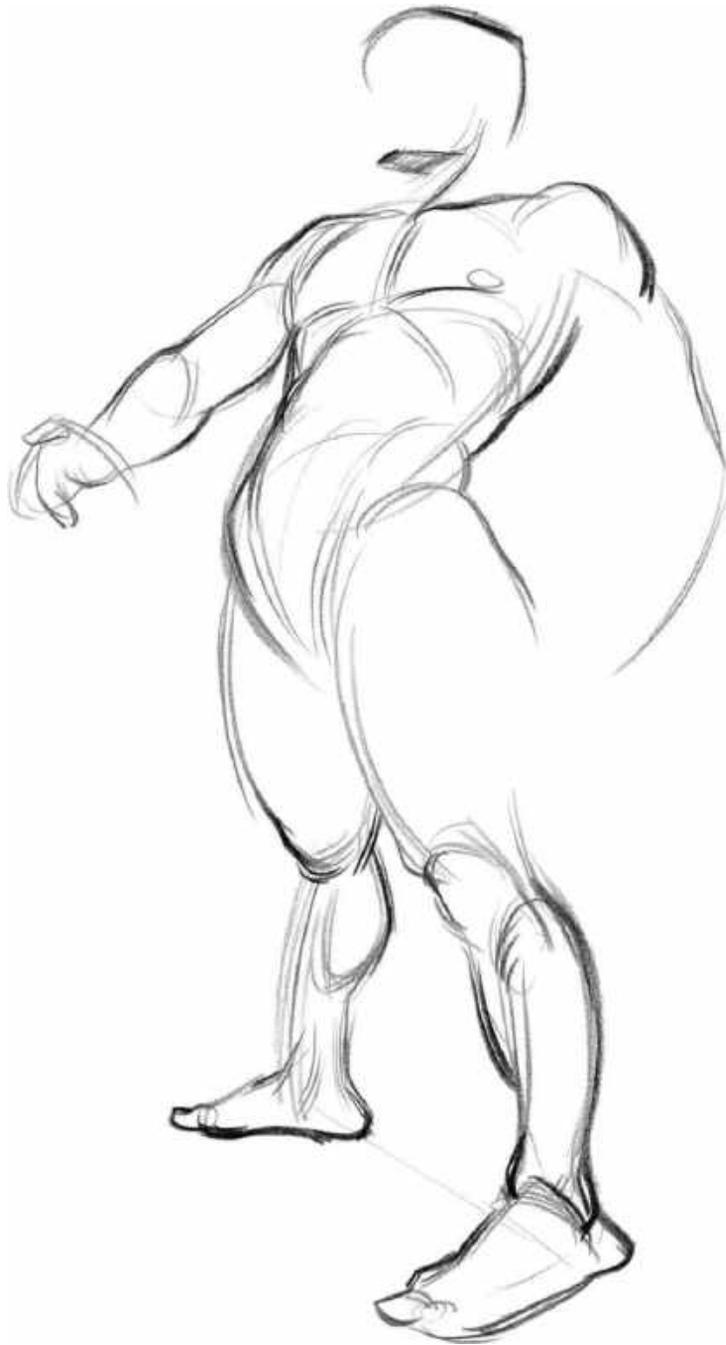

A continuación se muestra un ejemplo de cómo la perspectiva de cuatro puntos afecta al modelo. Un buen primer paso para dar a conocer la perspectiva de sus dibujos es a través del reconocimiento de dónde reside su nivel de ojos en relación con el modelo. En este dibujo, el nivel de los ojos o la línea del horizonte está en el punto medio.

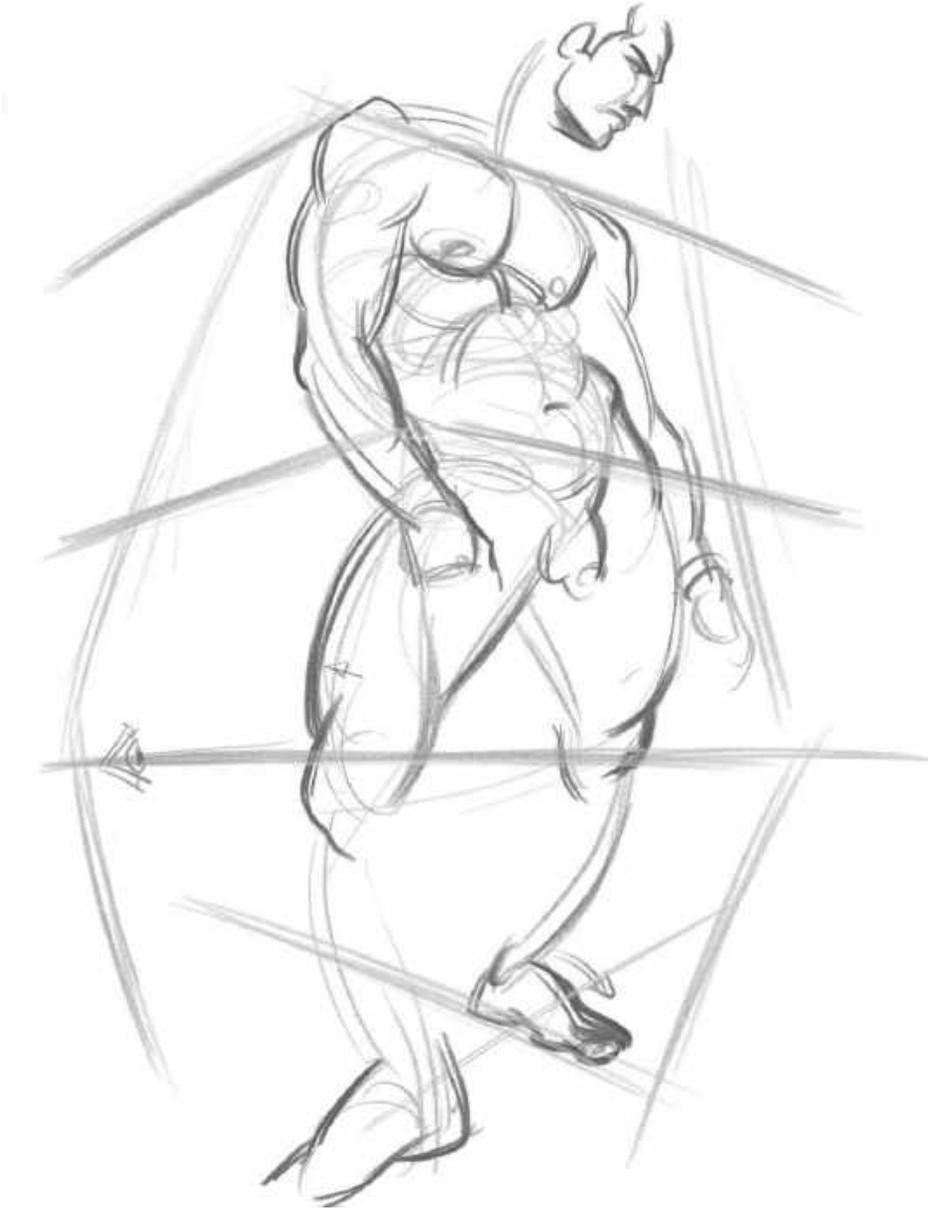
He elegido estos próximos dibujos de figuras para que veas la conciencia de la perspectiva de cuatro puntos. Vea dónde estaba el nivel de ojos del artista en un dibujo. Observe dónde el cuerpo parece ir plano por un momento, un lugar que no se puede ver por encima o por debajo, donde usted está mirando directamente al modelo. Vea dónde está el borde más cercano del cuadro de espacio que ocupa el modelo en referencia a usted. En la mayoría de las poses de pie, mi nivel de ojos golpea justo alrededor del suspiro medio de una modelo.

Este dibujo es fantástico para ver la configuración de perspectiva entre los dos pies del modelo. Puesto que están conectados con una línea, se nos da una dirección hacia el punto de fuga izquierdo. Como recordatorio visual, al dibujar los pies de un modelo, observe la diferencia de altura de los dos en la página (como he dibujado con la flecha). A partir de ahí, se puede ver cómo el resto del cuerpo se ve afectado por las directrices de perspectiva que he dibujado. El borde más cercano de la caja de espacio que ocupa está representado por la línea de contorno naranja que corre por el lado derecho de su cuerpo.

Vea los ángulos de sus pies, rodillas, caderas y mandíbula. Aquí, son las caderas las que están a mi nivel de ojo. Mira la línea que corre sobre su espinilla izquierda que define su forma y dirección de FORCE.

Aquí, los pies y los hombros caen sobre las líneas de perspectiva en las que se encuentra el cuerpo. Mira cómo las caderas no hacen lo mismo. Las rodillas de la modelo están a mi nivel de ojos o línea del horizonte. El cuerpo es complejo y puede moverse para presentar varias perspectivas en una pose. Debes ser consciente de tu línea ocular y de cómo se encuentra toda la pose en cuatro dimensiones.

Usando el color azul, se puede ver que los ángulos se vuelven más diagonales a medida que se mueven hasta la cabeza. Esto nos da la ilusión de que estamos mirando hacia arriba en el modelo. En la figura, pequeños toques anatómicos definen estos ángulos como la parte inferior de la pectoralis, los picos de las caderas y la parte inferior de su mandíbula.

Los pasos en los que se asienta el modelo son nuestra pista más obvia de la perspectiva de este dibujo. Mira su ángulo en relación con el de sus pechos y hombros, o la línea recta que representa la parte posterior de su cabeza. Hay una fuerte sensación de mirar hacia arriba hacia ella.

Este dibujo nos da una sensación de profundidad a través de la altura y de izquierda a derecha. Aquí, se puede ver claramente el ángulo de perspectiva entre los pies. De hecho, en su pie derecho, puse el ángulo de perspectiva por la parte posterior del talón y el lado derecho del pie. Sus hombros también se inclinan lejos de nosotros.

2.4 Estructura

La anatomía es la estructura de la figura humana. Si sabes que eres débil en esta área, mira *FORCE: Dibujo de Anatomía HUMANA*. Este libro es único de otros libros de anatomía en el que explica por qué los músculos se encuentran donde están en lugar de sólo informarle de las formas musculares y sus nombres.

DIBUJAR A través de la figura es probablemente la forma más rápida de comenzar su viaje en forma FORCEFUL. Me verás practicar esto en muchos de los dibujos encontrados en este libro. Esto muestra la diferencia de alguien que copia el modelo a alguien que intenta entender lo que ve. No dejes que un brazo, una pierna o cualquier otra parte del cuerpo te bloqueen de comprender lo que está sucediendo frente a ti.

2.5 LÍNEAS SUPERFICIALES

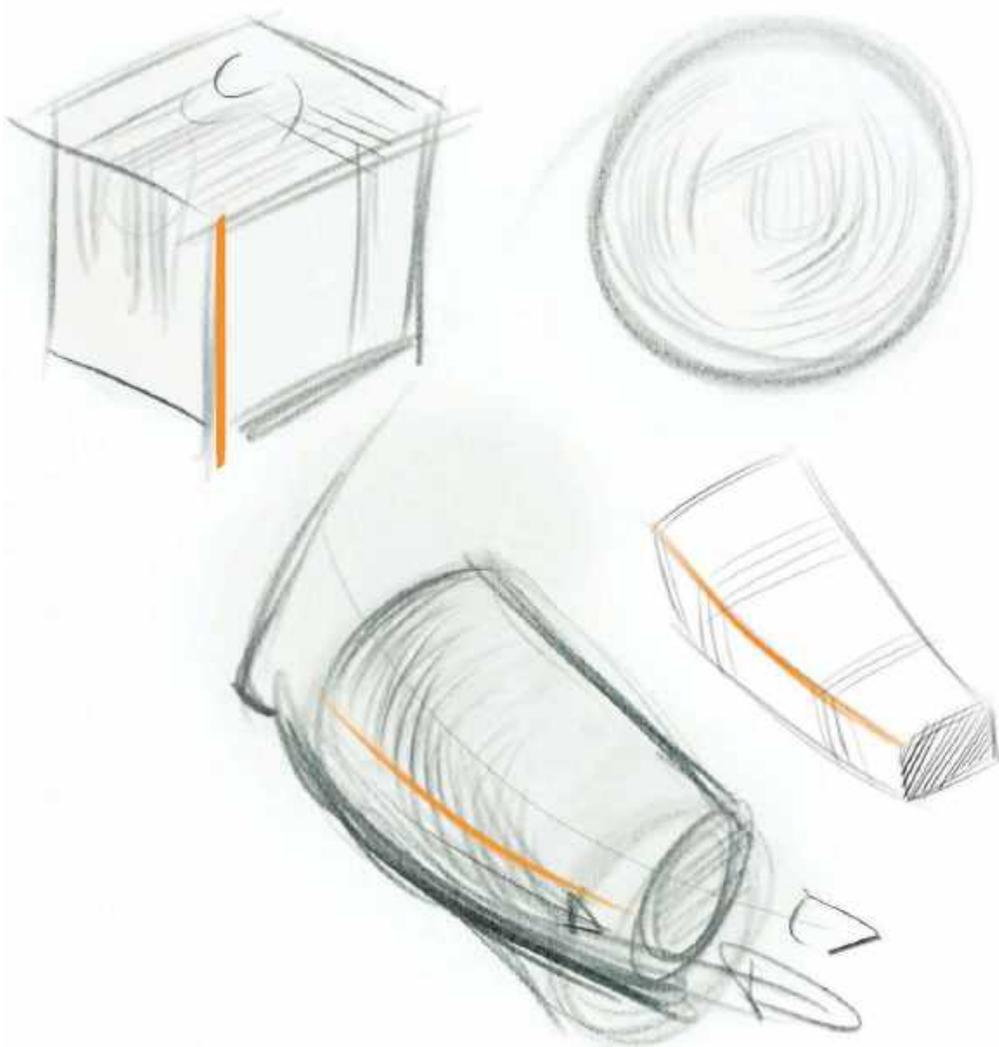
Muchas clases de arte enseñan a los estudiantes a dibujar la figura con cubos y cilindros. Creo que esta es una buena base para los artistas. Le permite ver los ángulos y planos de perspectiva sobre el cuerpo como acabamos de aprenderlos. ¡El reto es añadir forma a tu dibujo sin perder FORCE!

Sin embargo, el cuerpo humano resulta ser un poco más complicado que sólo cajas y cilindros. En esta parte del Capítulo 2, os mostraré dibujos que poseen líneas que evocan FUERZA y describen la forma. Esto ocurrirá con el uso de líneas de superficie FORCE.

IR LARGO en el Capítulo 1 fue el comienzo de ver force envuelto alrededor de la forma. Ahora nos centraremos en las formas.

Hay dos maneras de usar la línea de superficie:

1. Para describir el formulario NONFORCEFUL.
  2. Para describir el formulario FORCEFUL.
-

El cubo y la esfera son formas innatamente NOFORCEFUL, y por lo tanto, las líneas superficiales que los describen también lo son. Las líneas de superficie crean superficie dentro de las siluetas de estas formas simples. Observe dentro del cubo cómo las líneas de superficie cambian de ángulo cuando se mueven a través del Borde de torneado, la arista entre dos planos. El borde de giro más cercano se presenta en naranja.

El cilindro o tubo de la derecha es más angular. Así es como veo la figura en mi mente. El borde de giro es muy importante. Transformo la forma NONFORCEFUL en una CONTUNDENTE usando líneas de forma y superficie. En su estado CONTUNDENTE final, vea cómo las líneas superficiales cerca del codo se mueven desde una posición perpendicular en relación con el eje del cilindro hasta barrer en su eje largo, como si fueran jaladas para que pudieran moverse a lo largo de la longitud del tubo.

2.5.1 Esculpir sin FUERZA

Comencemos con esculpir la forma NONFORCEFUL ya que es más fácil de entender. Básicamente queremos usar la línea de superficie para definir masa.

La línea de superficie te ayudará a alejarte del borde del cuerpo o de su perímetro. El modelo ocupa espacio y usted quiere ser capaz de explicar cómo. Preste atención a la ubicación del centro natural en las formas que entiende, por ejemplo, la nariz en la cara, el centro de la caja torácica o el ombligo en el estómago. Obviamente tienes la columna vertebral para la espalda. En las piernas, se encuentran las rodillas de la modelo y la parte superior del pie. Para los brazos, puede utilizar el centro del bíceps o deltoides para explicar cada uno de esos diferentes planos.

Volviendo a la jerarquía, piense en abordar estructuras más grandes primero y luego las más pequeñas. Comprende la dirección y la forma de la caja torácica antes de dibujar los músculos unidos a ella.

Considéralo escultor, esculpiendo el modelo con tu lápiz. Dibuja como si lo estuvieras acariciando con la punta del lápiz. Siente los formularios en tu mente y exprésalos en la página. A veces, los estudiantes confunden este ejercicio con dibujar sombras. No estamos buscando sombra; estamos buscando forma. No necesita luz para dibujar la forma.

Una vez más, no copie el modelo; en su lugar, recrearlo. Debes reconstruirlos en el papel. Normalmente doy a los estudiantes poses de 10 minutos para actuar estos ejercicios. También empezar a dibujar constantemente las manos y los pies dentro de cada dibujo. Añaden otro nivel de expresión a las imágenes que cree.

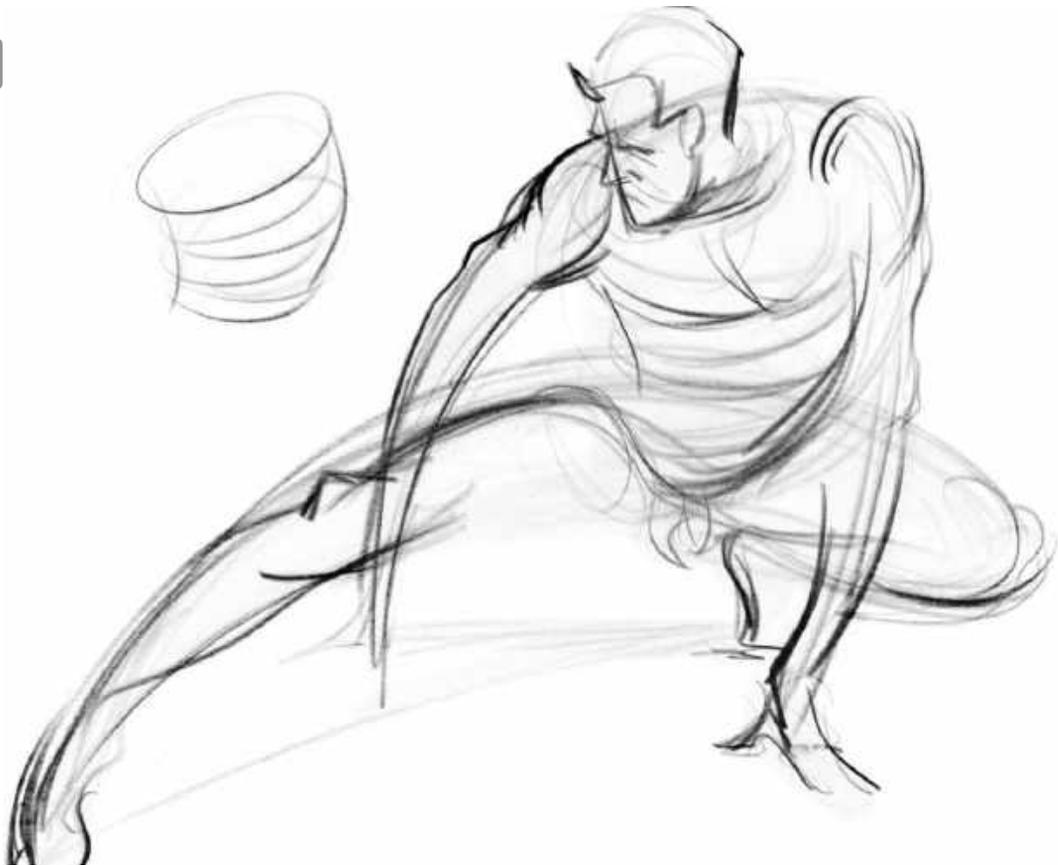
A principios del siglo XX vivió un hombre llamado Charles Dana Gibson. Era más conocido por "The Gibson Girl". Sus líneas definieron hábilmente la estructura. Todo ocupaba el espacio mientras ilustraba escenas de ese período de tiempo. Dover publica un excelente libro llamado *The Gibson Girl and Her America: The Best Drawings of Charles Dana Gibson*. Sus dibujos son un gran ejemplo de lo que vamos a discutir.

Así que, aquí estamos, el modelo en perspectiva y mostrando la forma a través de líneas escultóricas. Vea cómo la mayoría de las líneas de superficie esculpen el volumen y la ocupación del espacio del modelo. También mira cómo las líneas superficiales de la caja torácica y las caderas ayudan a explicar sus diferentes direcciones en el espacio, lo que ayuda a contar una historia más clara sobre las ideas de la pose.

He dibujado esto como masas más simples a la derecha, las líneas naranjas que representan el borde de giro. La pierna derecha en relación con la cadera es más severa en perspectiva. Sale hacia nosotros más rápido que la cadera. El ternero también desciende rápidamente de nuevo a la página. La capacidad de crear tridimensionalidad o una sensación de papel profundo es un milagro de dibujo.

Aquí usé la forma del tubo para la estructura del torso. Al comienzo del descubrimiento de la forma, estas líneas simples desarrollan rápidamente la estructura, como se ve en la llamada en la parte superior izquierda. Mira cómo las piernas se conectan juntas como una idea bajo la masa y el peso de la parte superior del cuerpo. Observe el bucle de línea que se mueve desde la ingle y sobre la pierna derecha del modelo, configurando así la estructura tubular que se encuentra aquí.

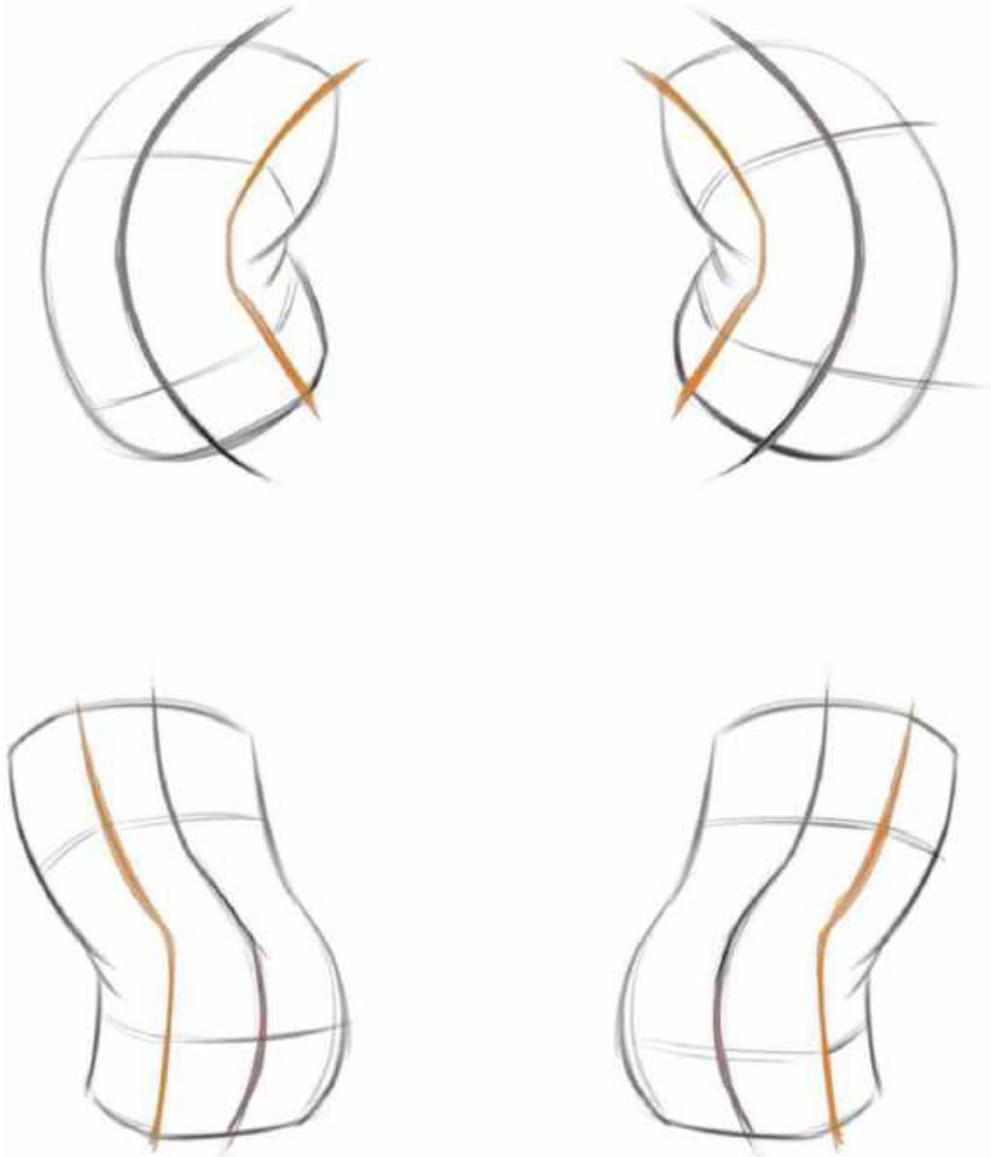
Este dibujo presenta la esquina que se encuentra dentro del hombro y la pelvis. Esta esquina, o borde girando, nos da una clara separación entre las superficies de la figura. En el hombro, vea cómo las líneas superficiales suavizan la esquina dura a una más suave, más precisa para el modelo y el contorno de su hombro. Las líneas de superficie a lo largo de la pelvis muestran su superficie lateral y el sutil cambio de ángulo en el cuadro que forma el resto de la pelvis.

Aquí, se puede ver cómo se encuentran las formas de la caja torácica y la pelvis debido a las líneas superficiales que se encuentran en esa área del cuerpo. Mira cómo maneje el cabello para mostrar solidez.

Tengo estudiantes cubren la mayor parte del cuerpo del modelo en línea FORCEFUL como sea posible para acelerar su proceso de comprensión. Cuanto más lo hagas, más rápido lo aprenderás.

Esta muestra muestra el torso de la figura y cómo el borde giratorio, que se encuentra en naranja, se mueve con las diferentes FUERZAS. Observe que la línea de borde de giro imita estrechamente el contorno exterior lejano de la figura, describiendo claramente las superficies frontal y lateral de la figura.

FORCE fluye hacia abajo en la estructura de la pelvis. La pequeña caja a la derecha muestra la forma, el borde de giro, y el pico de la cresta ilíaca, en círculos. Utilizo la cresta ilíaca a ambos lados de la pelvis como marcador estructural para definir el plano frontal de la parte inferior del abdomen. El borde de giro vertical también me ayuda a ver el plano lateral de la pelvis.

La línea de superficie FORCE, combinada con la comprensión del borde girando definido por la caja torácica, la pelvis y la rodilla, crea un dibujo voluminoso lleno de FUERZA.

2.5.2 Esculpir con FUERZA

Paso 1: FUERZA CIEGA

Muchas clases de dibujo tienen un ejercicio llamado dibujo de "contorno ciego". En mis clases, hago que los alumnos realicen el dibujo "Fuerza ciega". La diferencia entre los dos es enorme. El contorno ciego se realiza para enseñarle a copiar el "borde" del modelo. Fuerza ciega es un ejercicio que te convence de ver a FORCE viajar a través y alrededor del modelo. Es extremadamente emocionante e irónicamente la apertura de ojos!

Así que, comencemos el proceso de ver la forma CONTUNDENTE con "Fuerza ciega". Mientras estás sentado y observando el modelo, quiero que uses tu imaginación para "volar" desde tu asiento, como un pequeño avión del tamaño de una hormiga, y cruzar el océano hasta la tierra del modelo. El modelo es de cientos millas de alto y ancho y tiene millas de profundidad. Viajas a través del paisaje de la modelo hasta ese primer barrido de FORCE. Empiezas a dibujar junto con el movimiento de tu viaje CONTUNDENTE. Atraviesas montañas, a través de llanuras y colinas usando tus conocimientos sobre las plantillas FORCE como guía o mapa a través de este paisaje. A medida que encuentras un área de interés, ralentizas e investigas esa región del cuerpo, ese vecindario.

Y nuestros ojos, mente y mano están todos en el mismo lugar al mismo tiempo. ¡DEBES concentrarte en estar presente! ¿Mencioné que no estás mirando el periódico? ¡Ese es el punto! Miro y veo FORCE sin tu mente creando lo que cree que ve.

Hay otras habilidades que aprendemos a través del uso de Fuerza ciega. Uno de los más importantes es dibujar mientras el ojo de tu mente está delante del papel, no detrás de él, mirándolo fijamente. Los egos de los estudiantes son los que se meten entre ellos y el modelo. Usted debe moverse fuera de su propio camino para ver realmente. Recuerdo haber hecho este ejercicio yo mismo, y después de unas poses, el enorme peso de la responsabilidad por la apariencia de mi dibujo se deslizó de mis hombros. Como mencioné al principio del libro, no hagas el acto de dibujar sobre tu dibujo, hazlo sobre tu experiencia mientras dibujas. El dibujo en sí no es más que un subproducto de su tiempo con el modelo.

Restrinja su yo de no mirar el papel en absoluto a mirar el papel cuando usted decide que realmente necesita. ¡El salto que los estudiantes daron durante este proceso es nada menos que milagroso! Te das cuenta de lo mucho que mientes cuando dibujas y lo mucho más interesante que es la realidad que lo que tu mente puede evocar. Los dibujos aburridos ocurren porque aún no has visto la realidad.

Aquí hay un dibujo de Fuerza Ciega de 2 minutos. Recuerdo haber mirado el periódico una vez. Completé toda la pose excepto la pierna izquierda de la modelo. Mira la información de la rodilla derecha y el pie izquierdo. Estas ubicaciones muestran líneas de superficie FORCEFUL.

Este dibujo ciego de 5 minutos muestra una experiencia emocionante. Mira el ritmo de la caja torácica a las caderas. Observe toda la forma en el brazo izquierdo, escápulas, traseros y pies. Mira la variedad de líneas otra vez. Me encanta la sensación de FORCE tratando de explotar fuera de la cadera y el abdomen derecho y luego volver a conectar en el glúteo derecho.

La entrada de este paseo fuerza ciega comenzó en la parte superior del dibujo, a lo largo de la caja torácica donde rápidamente me deslizó por el camino de force, a través del abdomen, y más a la cadera. Observe todas las líneas de superficie escultórica en estas regiones del cuerpo que expresan mi interés en sus FUERZAS y formas. Viajar por la pierna presenta la velocidad de tránsito al tobillo óseo y el talón en el pie.

Durante esta experiencia, FORCE y Form se combinan para crear la figura. Las líneas superficiales sobre los brazos, la parte inferior del estómago y el muslo discuten la dirección de LAS FUERZAS sobre la superficie del cuerpo.

A lo largo del proceso de Fuerza Ciega, doy a los estudiantes más oportunidades de mirar la página. Por ejemplo, al principio, miran hacia abajo cada minuto, luego 30 segundos, 15, y finalmente cuando deciden. Aquí hay un dibujo de Mike D. que está bajo su control. Mira el nivel de detalles con fluidez y forma. Se siente cerca del modelo. Vea el trabajo de línea interior que esculpe la forma del modelo.

Mientras enseñaba en Roma, hice que los estudiantes pasara por el ejercicio Fuerza Ciega. Este dibujo fue una de mis demostraciones de ese proceso. Vea la FUERZA de la parte superior de la espalda empujar en el borde inferior de la deltoide o el hombro y luego viajar por el brazo. Se pueden encontrar muchas líneas de superficie FORCE a lo largo del lado del torso que conduce FORCE al abdomen.

Paso 2: Combinando la vista y TECHNIQUE

Después de haber experimentado el dibujo fuerza ciega, se ve FUERZA en toda la figura, y esto a su vez le hará consciente de las conexiones estructurales y rítmicas. Recuerde que el borde del modelo existe debido a dónde se está sentado en relación con el modelo. Si usted o el modelo cambiaran de ubicación o posición, el borde cambiaría.

Para avanzar con éxito con la escultura de líneas de superficie de forma FORCEFUL, dibuje solo mientras mira el modelo, no la página. Deténgase tantas veces como necesite para hacerse una idea de su ubicación en la página en relación con el resto del dibujo. Quédate con el modelo todo el tiempo que puedas. Con el tiempo, usted será capaz de mirar el modelo y recordar la verdad de lo que viste y volver a mirar la página cuando dibujas. Me parece que incluso con más de dos décadas de práctica, cuando encuentro algo malo con mi experiencia de dibujo, es porque mi mente creó una mentira que necesito encontrar con mis ojos y por lo tanto ver la verdad en su lugar.

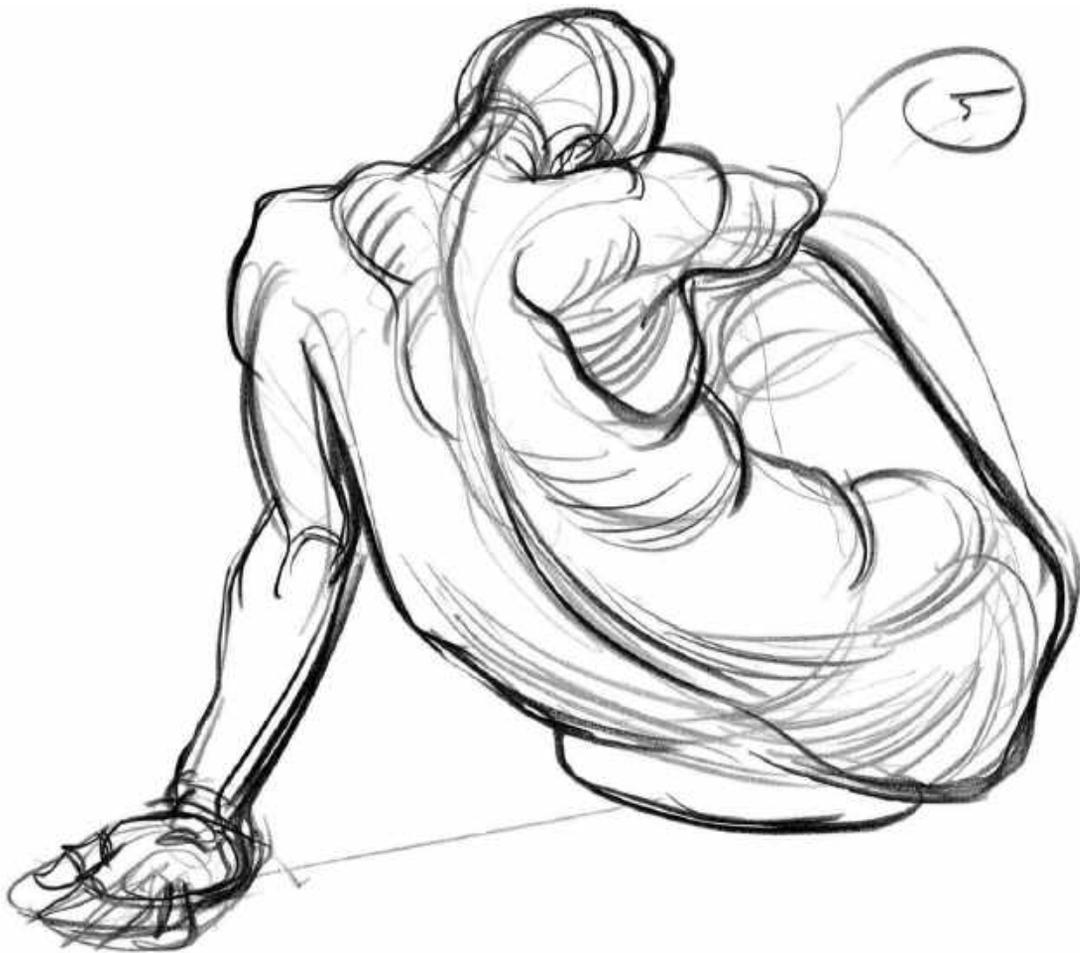
Miguel Ángel viene a la mente cuando pienso en la línea que muestra fuerza y forma. Él era el maestro en hacer que un grupo complejo de músculos, como la espalda, trabajaran juntos en su conjunto. Esta no es una tarea fácil. El vasto mar de protuberancias y depresiones podría dejar a cualquier artista confundido y perdido.

No había oído hablar de Heinrich Kley hasta que representantes de Disney me hablaron de él. En ese momento, me faltaba forma y los dibujos de Kley no lo eran. Kley fue un artista alemán que ilustró caricaturas satíricas para los periódicos alemanes. Estas ilustraciones están llenas de vida y capricho. Él con confianza dibujado con la solidez en mente y la línea utilizada para hacerlo. Sus ilustraciones representan centauros y sátiros, elefantes bailarines y cocodrilos, gigantes y hadas, todo al servicio de su opinión política. Su libro está disponible y cuesta menos de \$10: *Los dibujos de Heinrich Kley* de Dover. Esta es una inversión digna.

Un maestro contemporáneo en la línea imbuyendo con FORCE y forma es Frank Frazetta. Algunos de ustedes pueden conocerlo como el gran pintor de fantasía que es, pero su trabajo de tinta en blanco y negro es inteligente y hermoso también. Sus pinceladas evocan solidez y fuerza al mismo tiempo. Echa un vistazo a *Frank Frazetta, The Living Legend* para ver algunos grandes ejemplos de esto.

Ve y experimenta las esculturas de Richard MacDonald, otro maestro moderno. Sus esculturas darán una muestra de lo que sus dibujos deben evocar en el espacio tridimensional real. Su obra es bastante increíble y sus representaciones de figuras que ocupan espacio a través del ritmo, la forma y el poder poético me dejan con un sentido de asombro. El trabajo de MacDonald's se puede ver en su sitio web del mismo nombre.

Mira cómo las líneas evocan una dirección de FUERZA y forma al mismo tiempo. Vea cómo la parte inferior de la espalda barre en las piernas. Su brazo izquierdo se opone a esta dirección principal y apoya el barrido de la parte superior del cuerpo.

Otro dibujo de Roma nos habla de toda la forma que investiré en la parte inferior de la espalda del modelo y cómo la forma giró el borde hacia el plano lateral.

Las líneas superficiales de este dibujo realmente aclaran la estructura de la pierna escorizada y la parte superior del abdomen. Los encontrados en el abdomen conducen en dirección a FORCE.

La línea de superficie FORCE admite dos funciones dentro de este dibujo.

1. El tirón de FORCE desde la parte inferior de la caja torácica hasta el lado opuesto de la pelvis.
  2. La redondez de la pierna que se proyecta fuera de la página.
-

Force línea de superficie tira una vez más desde el fondo de la caja torácica, hacia abajo a través del estómago. También define la FUERZA y la redondez de las piernas, de nuevo haciendo su camino hacia nosotros. Tanto este dibujo como el último utilizan líneas de superficie FORCE de la misma manera dentro de dos poses completamente diferentes.

La combinación de la línea de superficie FORCE con el borde de giro me permite desarrollar una forma lo suficientemente clara como para definir la musculatura. Aquí vemos el deltoide, el latissimus dorsi, el trapecio y el esternónmastoideo. A la derecha hay una llamada para mostrar cómo la parte superior del brazo se simplifica al principio en mi mente.

Este dibujo se centra en la construcción de anatomía a través del uso de la línea de forma FORCEFUL. Vea cómo todas las líneas de superficie se conectan desde la parte posterior hasta el brazo para presentar mejor el tirón que se produce debido al brazo elevado, estirado hacia adelante en el espacio. Imagina que estás tocando el modelo con el utensilio de dibujo, esto te ayuda a aterrizar las líneas en la superficie

---

del modelo.

Por lo tanto, aquí tenemos una experiencia en la escultura del modelo. Mira las líneas superficiales del antebrazo izquierdo. Nos muestran el volumen y cómo FORCE barre hacia abajo hacia la mano. Ver la sombra en la pierna, y cómo me adherí al cuerpo en lugar de crear una forma plana.

Me enfoqué en esculpir las superficies inferiores del modelo para poder comprender profundamente los efectos de la gravedad en esta pose. Mira la sensación de velocidad inculcado con líneas superficiales FORCE en el muslo derecho, disparando de nuevo a la página.

Mire alrededor de este dibujo y vea cómo las líneas de estructura también describen FORCE. Empecé este dibujo con el barrido de la parte posterior. Estas líneas describen FORCE y form.

Una vez más, la línea de superficie ayuda a describir el formulario FORCEFUL. Vemos la dirección de LAS FUERZAS y cómo las formas se ven afectadas por ellas. Mira la caja torácica que barre el abdomen. Se puede ver el ritmo en el deltoides y el borde exterior de los tríceps. Observe el sutil contraste de línea en la cabeza entre la dureza del cuero cabelludo y la suavidad del cabello de la modelo.

Se utilizan cada vez menos líneas de superficie FORCE, pero hay suficiente para definir la forma donde sea necesario. Las líneas a lo largo de la parte inferior del deltoide describen su borde. A lo largo de las costillas, los músculos serratos reales bajan hasta el borde de la pelvis. Algunas líneas en la pelvis y la parte inferior del cuádriceps presentan el grosor de la musculatura de las patas superiores.

Las líneas se utilizan de una manera eficiente y eficaz para ayudarnos a sentir la solidez de la forma del modelo. El grosor de los pies y la presión ejercida sobre ellos por el peso del modelo son revelados por todas las líneas superficiales. Mira las rodillas y la redondez de la caja torácica para obtener más estructura. Esto todavía está en perspectiva de cuatro puntos.

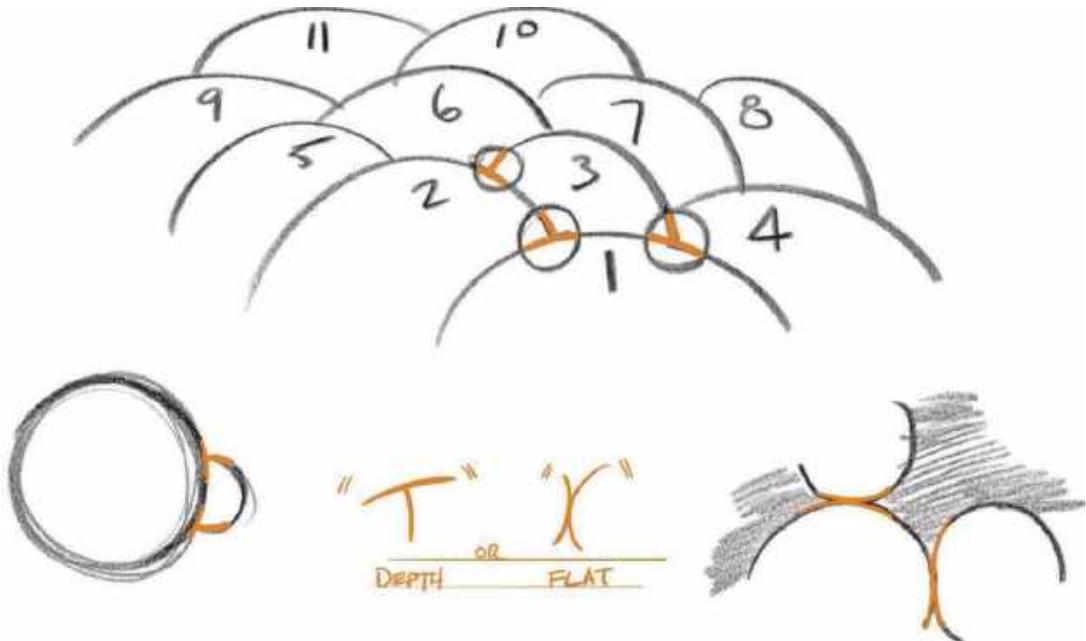

Alto drama y velocidad, junto con la eficiencia de la forma, crear el dibujo para la portada del libro. Cuando la modelo tomó la pose, mi primera gran idea fue de un espía, en un momento de acción, disparando su arma mientras se arrodillaba en el suelo. Observe la repetición de la agrupación de dos o tres marcas en áreas estratégicas para mostrar la dirección en el espacio de forma, por ejemplo, los oblicuos, la parte superior de la pierna y los antebrazos.

2.6 SUPERPOSICIÓN Y TANGENTES

Abordemos algunas reglas visuales del espacio.

La primera regla visual se superpone. Mira cómo es que la forma 1 está más cerca de nosotros y 11 está más lejos. Todo esto se hace con superposición. La superposición se produce cuando una línea se detiene a medida que toca otra. Esto hace que parezca que ha ido detrás de él. Los círculos en la esquina inferior izquierda también nos dan este efecto de profundidad. He oído a algunos instructores llamar a esto la regla "T" debido a la intersección que crea una "T".

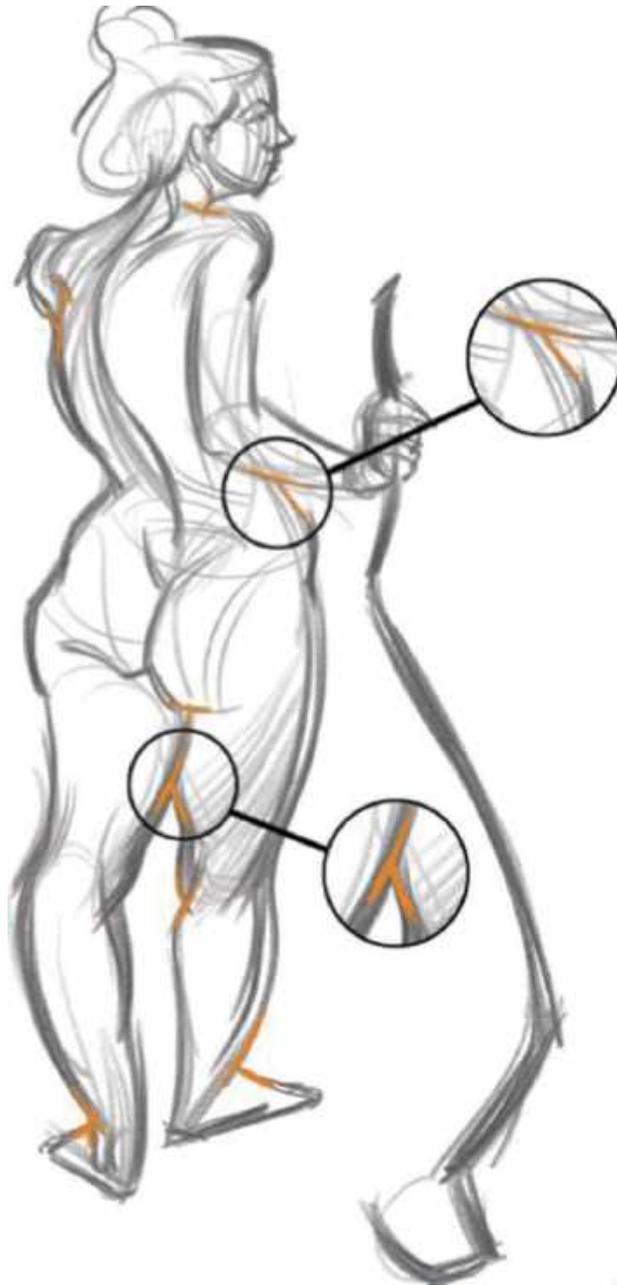
En Disney, hicieron un gran alboroto sobre las tangentes, y con razón. Como el dibujo en la parte inferior derecha le muestra, si usted tiene una tangente o dos líneas simplemente tocarse entre sí, ninguno toma el dominio en el espacio y esta falta de prioridad espacial causa planitud. Las conexiones lineales "X" son las que causan esto.

Decida qué es lo más cercano a usted y vea el viaje de vuelta al espacio. Los tres círculos se sienten como si estuvieran en el mismo plano. La superposición ayuda a evocar el escorzo, como discutiremos más adelante en este capítulo.

Con todos estos conceptos en mente, a medida que dibujas el modelo, pregúntate qué es lo más cercano a ti y qué está más lejos. Disfruta del viaje entre los dos momentos y preséntalo usando superposición ... cuidado con esas tangentes!

Minimizar la línea de superficie nos permite ver ahora el formulario de una manera clara. Esto a su vez nos ayuda a crear forma y profundidad con el concepto de superposición. Vea cómo viajamos hacia abajo en la página, más allá del latissimus dorsi a la 1, hasta la parte inferior del abdomen a las 4.

Hemos llegado al punto en el que tenemos un dibujo estructural sólido sin toda la línea de superficie. La línea central de su espalda, su columna vertebral, ayuda a establecer todas las estructuras. El glúteo y el área de la cadera muestran un montón de superposiciones que describen la profundidad. Mira dónde se encuentran dos líneas y cuál se mueve sobre la otra. Las dos anotaciones aquí se acercan a las regiones del dibujo que muestran la superposición "T."

Aquí, he llamado a los 17 momentos superpuestos que aportan credibilidad espacial a este dibujo. Los más importantes se encuentran donde el brazo se lleva delante de la pierna y la parte superior de la espalda. Escenarios más sutiles están en el abdomen, el cuello y la mano descansando sobre la rodilla superior.

FORCE sube agresivamente por la pierna derecha vertical del modelo. Cuando crestamos la cadera, disparamos rápidamente de nuevo al espacio sobre la parte superior del cuerpo. Ver la cadera delante del estómago, con la caja torácica más allá eso. Mira a los lats, y el omóplato descansando en la caja torácica, y la cabeza sobre el horizonte. La superposición ayuda a dividir la parte posterior en mitades izquierda y derecha.

---

1. La superposición más reveladora aquí es que la caja torácica se extiende más allá de las caderas en profundidad.
2. Su brazo derecho tiene el extremo de escorzo aquí. Pasamos del deltoide al bíceps y el codo a la página. Luego, salimos del antebrazo a la mano con la cara tendida justo más allá de él.
3. Aquí hay una progresión más casual a través del espacio todavía creado por superposición. También vea las líneas de superficie que me ayudaron a

---

encontrar las formas del modelo.

En este dibujo, el codo de la modelo está más cerca de nosotros. El resto del modelo se queda atrás debido a la superposición. Una imagen rápida aparte: Me enseñaron que un borde más pesado en un objeto con menos información interior hace que un objeto golpee hacia adelante. Ahora, cuando dibujo, esto viene a mí automáticamente. Veo que los objetos más cercanos tienen bordes más gruesos para ellos. En este dibujo, ayuda a empujar todo el brazo derecho ligeramente lejos del cuerpo del modelo. Al final, usted está tratando de mostrar sus pensamientos tan claramente como sea posible, por lo que este es otro enfoque a considerar en combinación con la

---

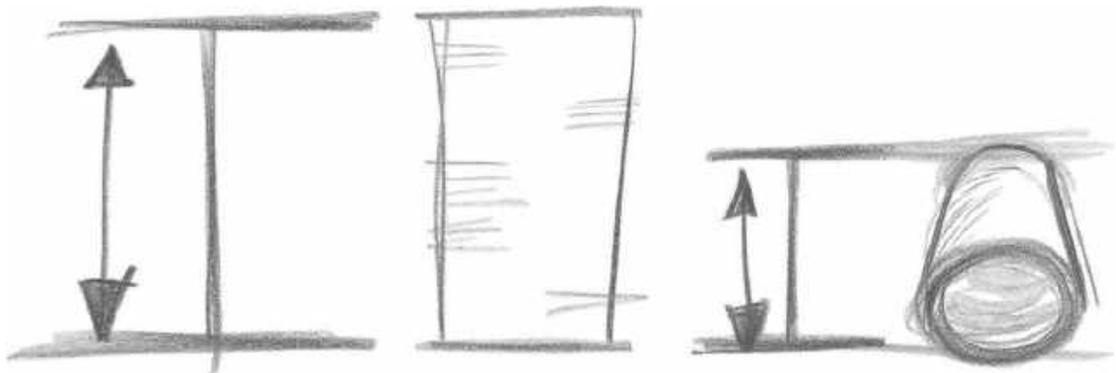
superposición.

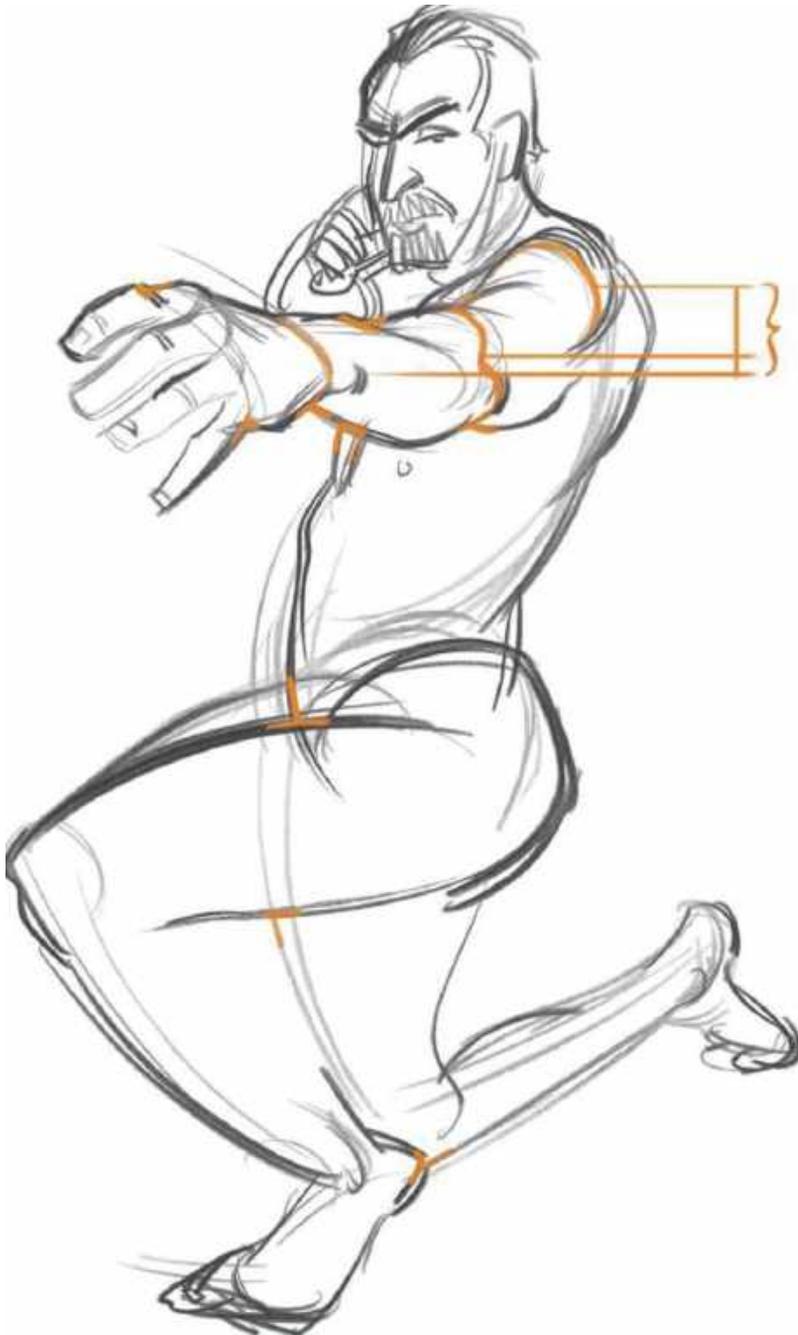
El éxito de las superposiciones hace que este dibujo sea legible. Además de todos los momentos superpuestos, observe las líneas superficiales en el deltoide que nos barren al ritmo del brazo.

2.7 Escorzo

El preeshortening es el acto de acortar la distancia entre las líneas del dibujo para crear profundidad. En este dibujo, tenemos un tubo. Su distancia de arriba a abajo se acorta en el dibujo de la derecha. Esto inmediatamente le dice a nuestro cerebro que se está presentando. La combinación de escorzo junto con el tamaño desarrolla una profundidad dramática. Cuando los alumnos me preguntan sobre el escorzo, la primera sugerencia que tengo para ellos es dibujar lo que realmente ves. Tu mente quiere aplanar lo que ves. Acepta la verdad. Cuando una pierna, por ejemplo, está escorzo, mira la distancia entre las articulaciones. Observen lo cerca que están el uno del otro.

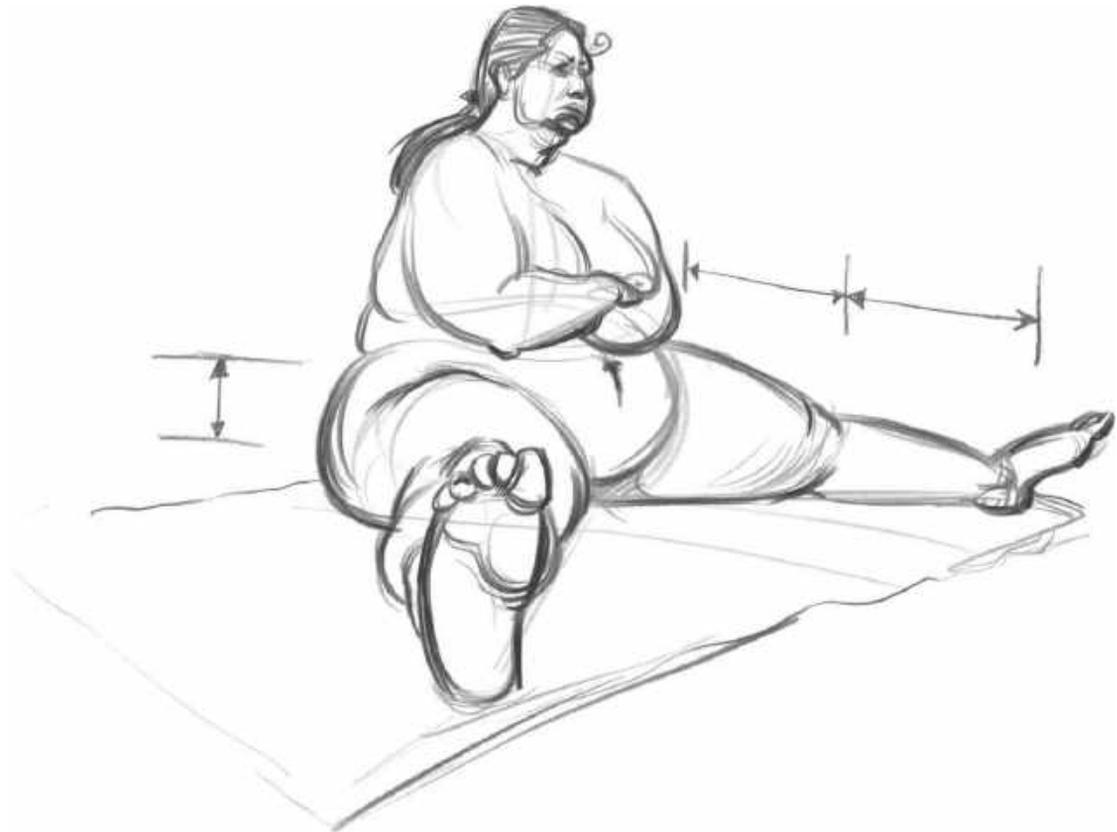

El escorzo aquí es bastante dramático. Señalé el hombro, el codo y las articulaciones de la muñeca en naranja para que podamos ver lo cerca que están unos de otros verticalmente. Superposición ayuda a describir la forma en este espacio escorzo junto con las distancias acortadas entre las articulaciones del brazo.

Dibujé las distancias entre las articulaciones de la pierna derecha de la modelo. Imagínate su posición y cuánto tiempo más se convertirían esas distancias. Observe que la distancia entre la cadera y la rodilla es más corta que la distancia entre la rodilla y el tobillo. Las distancias se acortan a medida que vuelven al espacio. También llamé a muchos de los momentos superpuestos para presentar su apoyo a la profundidad en este dibujo.

Nuestro viaje triangular a través del espacio nos lleva desde el pie derecho de la modelo hasta su cabeza y luego a su otro pie, donde vemos una digresión de tamaño que nos hace ver espacio o profundidad. Una vez más, observe también la superposición para empujar el espacio. Vea el escorzo de la pierna derecha del modelo en relación con la izquierda. ¡Mira lo cerca que está su dedo gordo del pie de su cadera!

Todos los temas tratados en este capítulo son para ayudarle a describir el formulario FORCEFUL. Es necesario ser capaz de describir formas que se mueven con ritmo en un espacio de cuatro dimensiones. En animación, las líneas de superficie no son evidentes en el producto terminado. Las formas en movimiento son importantes. Estas formas se crean a través de una verdadera comprensión de FORCE y forma, o en términos más simples, curva a recta. Ese es el tema del Capítulo 3, Forma CONTUNDENTE.

PUNTEROS DE FORMA CONTUNDENTE

1. Aprenda una perspectiva de cuatro puntos. Ver el mundo a través del espacio.
  2. Practique fuerza ciega. Viaja con el ojo de tu mente, más allá de tu papel, hasta el modelo, y sigue el camino de FORCE alrededor de las superficies del modelo. Tiempo de no mirar el papel en absoluto a mirar el papel cuando usted decide que realmente necesita.
  3. Esculpe el modelo. Piensa en tocarlos con la punta del utensilio de dibujo.
  4. Dibuje la cabeza humana muchas veces para ver perspectivas de dos y tres puntos.
  5. Preste atención a los centros anatómicos.
  6. Aprende anatomía.
  7. Camine alrededor del modelo para tomar conciencia de la redondez y el cambio en el contorno.
  8. Siéntese cerca del modelo para ver una profundidad más obvia.
  9. Póngase delante de su página mientras dibuja, no detrás de ella.
  10. Preste atención a los foreshortening y superposición.
-

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

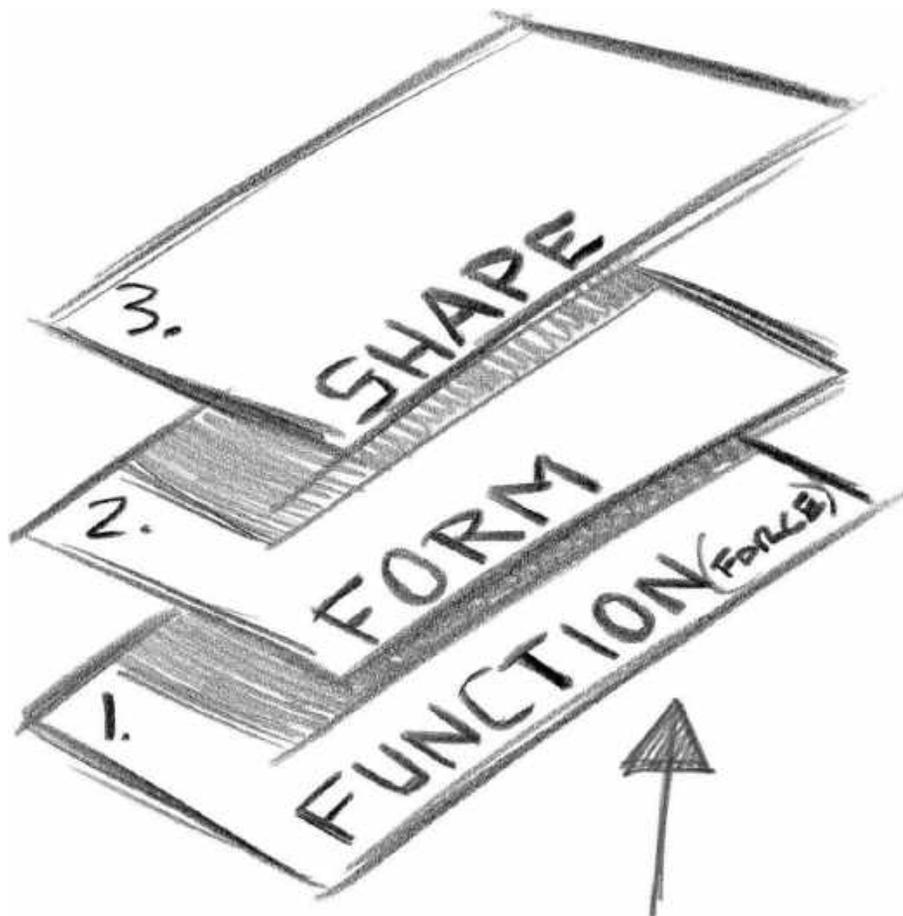
<http://taylorandfrancis.com>

Capítulo 3

Forma CONTUNDENTE

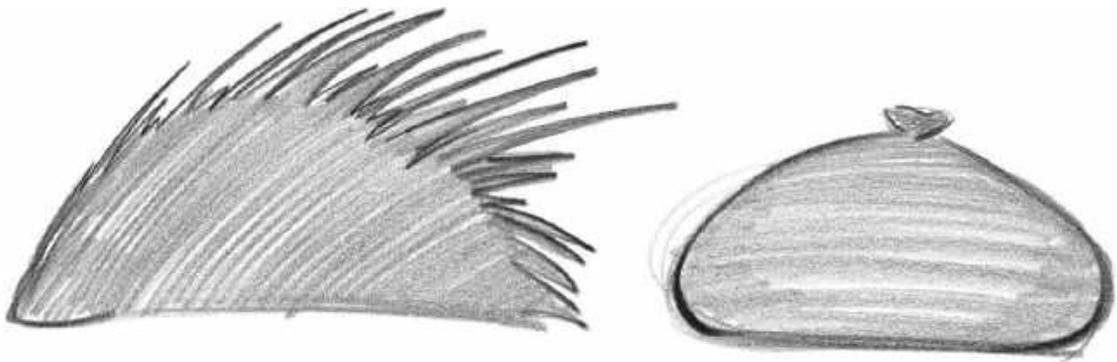
John Ruggieri y el difunto Jack Potter, ambos instructores de la Escuela de Artes Visuales, me ayudaron a reconocer formas mientras miraba al mundo. Me di curiosidad por la expresividad y eficiencia de la forma. Ver el mundo como formas es emocionante y algo abstracto.

Vamos a hacer creer que estamos mirando a través de filtros al dibujar. En el Capítulo 1, el filtro que miramos fue FORCE y sus diferentes aspectos. El filtro del Capítulo 2 era de forma y algunos trucos pictóricos que nos daban espacio o profundidad. El filtro de este capítulo tiene forma. La forma existe debido a los dos primeros filtros.

La forma nos da longitud y anchura inmediatas. Las formas insinúan profundidad a través de la superposición y la escala. El objetivo al final de este capítulo es ver que FORCE, forma y forma son uno! No hay forma sin forma, no hay forma sin forma, y FORCE dicta la función de ambos.

3.1 FORMA CONTUNDENTE

Aquí, tenemos la silueta de un puercoespín y un globo de agua. Uno nos muestra una agresividad dura y puntiaz, mientras que el otro es suave y plácido. La naturaleza ha hecho un tremendo trabajo de diseño de su mundo basado en la función. Para dividir ambas formas en sus componentes más simples, ambas son creadas por la relación entre una línea recta y una línea curva. La curva representa una FUERZA ascendente, mientras que la recta habla de la superficie dura en la parte inferior de ambas formas. Esta forma recta a curva es el comienzo de la forma FORCEFUL. Busque esta forma en los dibujos de figuras que siguen.

Trabajar en Disney me hizo darme cuenta de que hay algo así como formas atractivas y poco atractivas. Prefiero formas CONTUNDENTES y NOFORCEFUL. Si realmente entiendes la función de algo, será atractivo.

Para hablar de formas noforceful, mira los viejos dibujos animados donde los personajes tenían brazos y piernas de goma. Las formas de sus apéndices no se prestaban a la energía asimétrica y contundente. Su calidad paralela creó formas disfuncionales.

Un diseño atractivo, o forma CONTUNDENTE, nos ayuda a ver FORCE y formar en la construcción de una forma. Lo hacemos a través de la conciencia de ir directo a la curva. Nos referimos a esto en el Capítulo 1, ya que se refería a FORCE. Ahora, la relación de las diferentes líneas FORCEFUL crea formas FORCEFUL. Recto es estructura dura y curvado es flexible FUERZA.

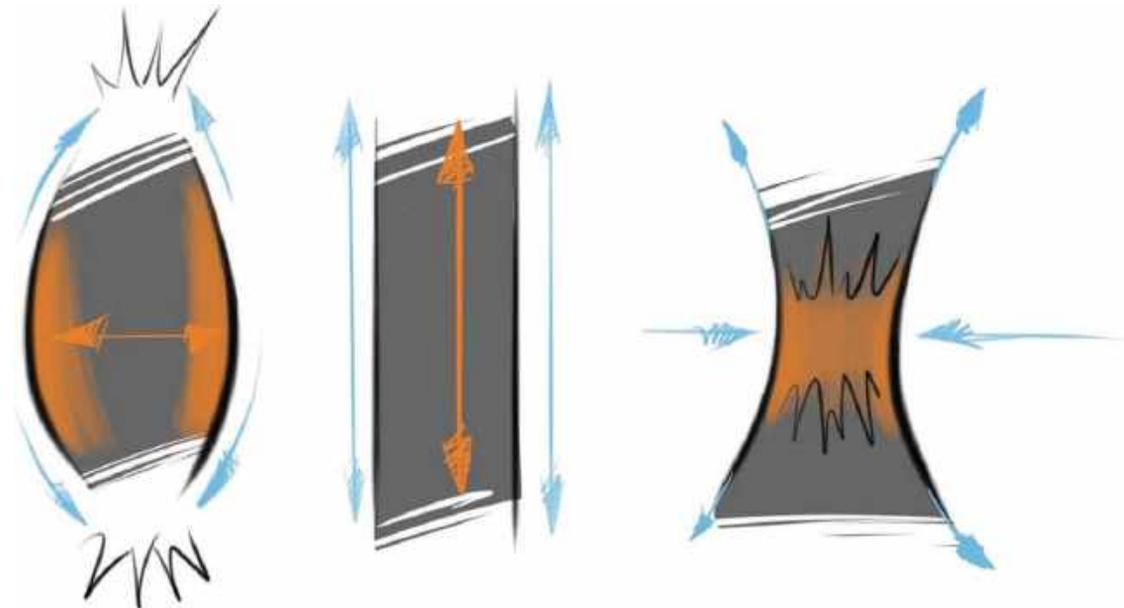

La trampa en la que encuentro a los estudiantes caer mientras dibujan con forma es olvidarse de la FUERZA y la forma. La teoría de la forma FORCEFUL no es algo que tengas que afirmar sobre la figura. Al igual que los temas anteriores que hemos discutido, la forma CONTUNDENTE es una realidad. Aprende a verlo.

La forma efectiva proviene de la combinación de FUERZA y forma.

3.1.1 Los don'ts y do's de forma contundente

Puesto que hemos repasado qué tipos de líneas crean FUERZA y forma, vamos a discutir qué tipo de formas no y hacer. Observe su similitud con las reglas de FORCE del Capítulo 1.

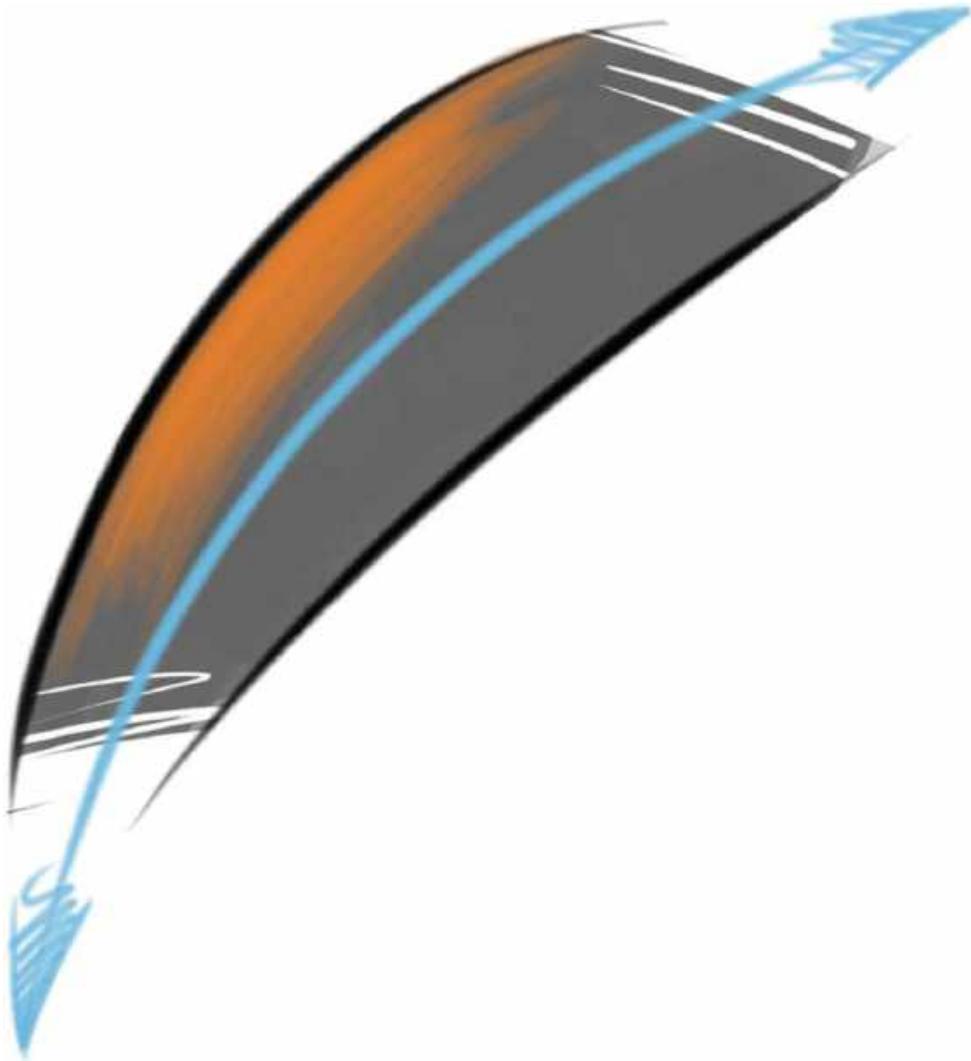

Primero los don'ts.

Izquierda: Esta es la forma de caramelo o salchicha envuelta. FORCE choca en la parte superior e inferior de la forma debido a la fuerza aplicada externa simétrica a ambos lados del centro.

Centro: Aquí está la tubería o tubo; las líneas paralelas crean la forma simétrica. No hay oportunidad de que FORCE se traslade a una nueva ubicación a través de la forma.

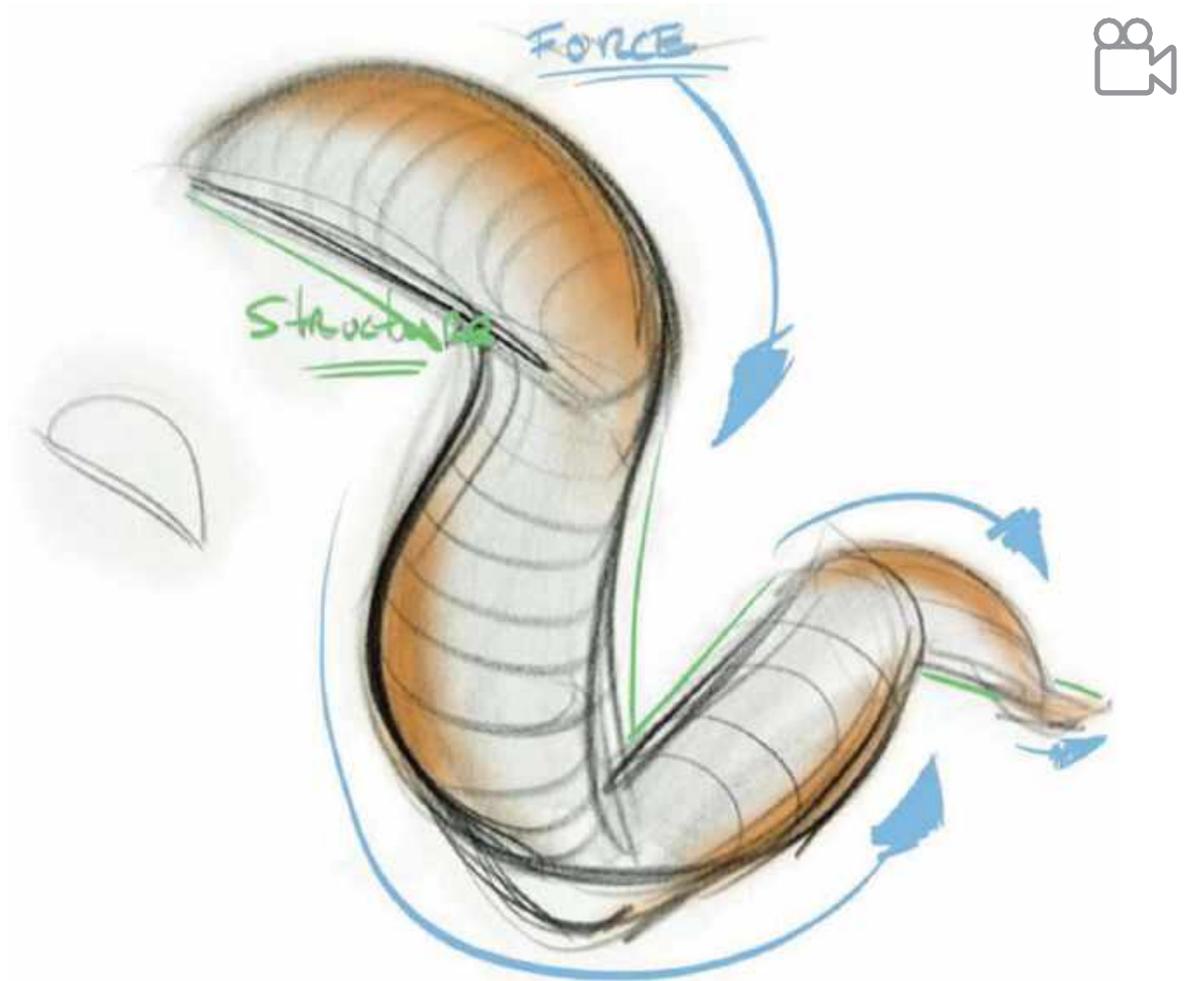
Derecha: El pellizco aprieta FORCE simétricamente a ambos lados de la forma. Force se deslata a ambos lados, no contenida en los ritmos del cuerpo.

Ahora hablemos de las tonterías.

1. Dibuja FUERZAS oblicuas. Esto es lo que crea ritmo. Piensa en la analogía de esquí que hice antes.
  2. Vea la simplicidad recta a curva en la figura. Aquí, hemos creado una forma que tiene función o FUERZA para ella. Es atractivo por su contraste en las ideas, y también tiene dirección. No hay momentos de espejo.
  3. La curva es la energía que se mueve a través de la forma, y la recta ayuda a dirigir su camino y darle estructura.
  4. Vea la variedad masiva en la que se pueden aplicar estas reglas. Mientras las reglas no se rompan dentro del diseño de forma, hay mucha variedad que puede llevarte al realismo o la abstracción.
-

3.2 BLOB EN LA FUERZA

El blob FORCE es donde inyectamos forma en nuestra forma force bidimensional. Observe también cómo un blob se conecta al siguiente en función del ritmo. El verde representa la estructura a través de una línea un tanto recta.

Esta idea de blob le permite a su mente controlar la combinación de forma y forma maleable que funciona con FORCE.

La parte superior de la página nos muestra tres formas: un círculo, un cuadrado y un triángulo. Ninguna de estas formas evoca FUERZA o forma. No tienen una dirección CONTUNDENTE debido a su ecuilización y simetría. Están sin FUERZA. Las formas debajo están llenas de vida y fluidez. Vea cómo la forma superior se transformó en un brazo y el que está debajo de él en el torso del cuerpo humano. En la parte inferior hay una forma abstracta llena de líneas de formulario. Este es el concepto subyacente a este capítulo.

Antes de que nos vayamos más lejos, quiero que veas las diferencias entre los efectos de las líneas rectas frente a las curvas en un dibujo de figura.

1. Aquí hay un dibujo CONTUNDENTE con curvas fuertes que nos mueven a través del modelo.
2. Mira lo que sucede con la energía cuando la figura se dibuja con sólo líneas rectas. No hay poder CONTUNDENTE. El dibujo parece ser más sobre ángulos. Si una figura se extrae de sólo líneas rectas, no tiene energía, y si es todas las curvas, carece de fuerza y estructura. El equilibrio de los dos dentro de cada forma nos da dibujos con una sensación de credibilidad a través de ideas contrastantes.

3.3 Silueta

Disfrutemos de la forma de una manera jerárquica. La forma más grande y abarcadora es la silueta. La silueta es la forma rellena creada por el contorno de todo el objeto. Es un elemento vital para dibujar. Una silueta nos ayuda a ver todo el cuerpo con claridad, sin ninguna interrupción. Se puede ver la historia de una pose simplemente en su silueta.

Silhouette le permite ver cómo todas las piezas se relacionan entre sí en un plano plano. Aquí, es el tamaño de las formas lo que nos da profundidad. La forma te dará FUERZA. Una buena silueta puede incluso implicar la forma por sus formas superpuestas y el cambio de escala. Las siluetas pueden implicar carácter, emoción y mucho más.

"Lo que se concibe bien se expresa claramente."

Nicholas Boileau

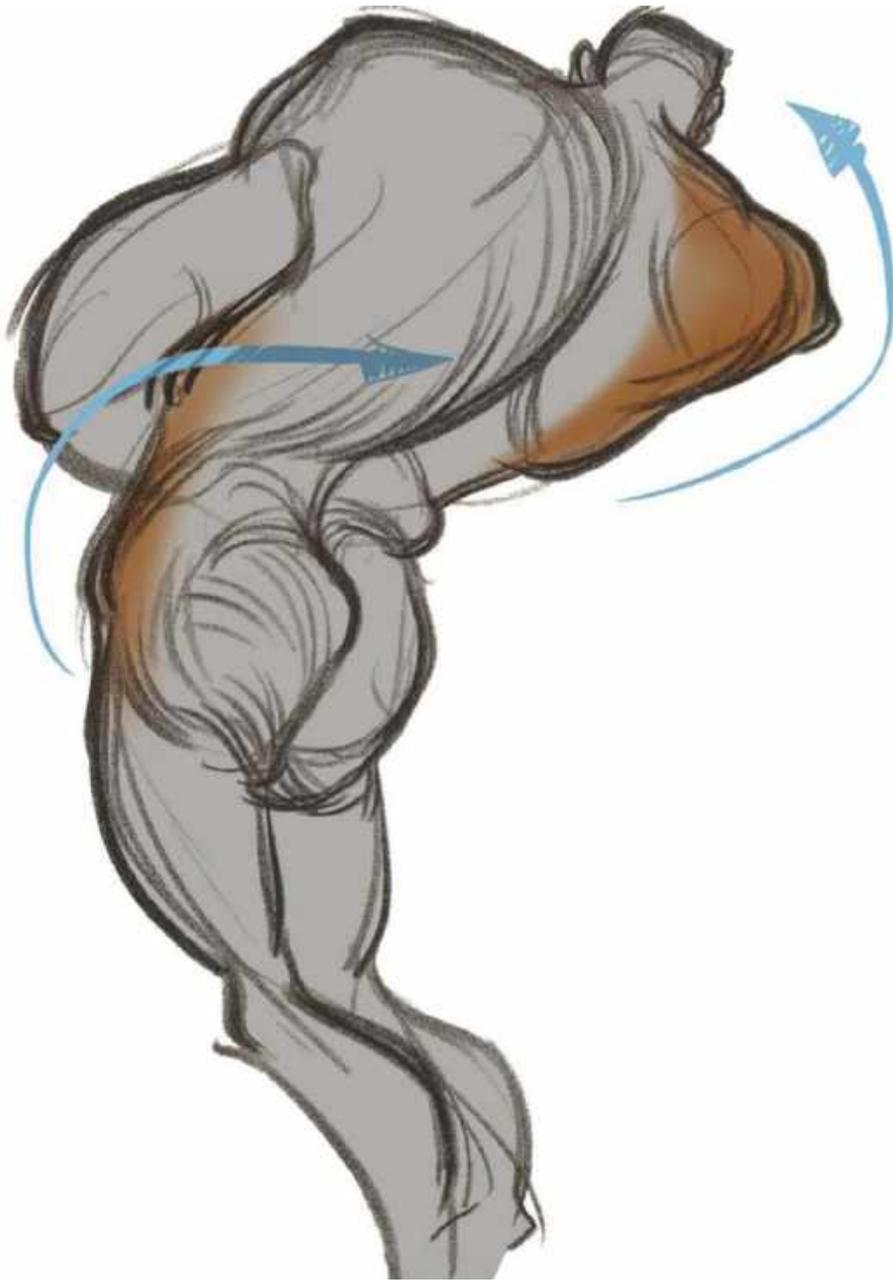
Aquí hay una silueta de una figura femenina completa. Observe el espacio positivo y negativo. Se dice mucho con sólo la silueta de la figura. Todavía podemos ver cómo FORCE empuja esta forma plana de izquierda a derecha por la página. No olvides que la silueta viene de la forma. ¡Por eso es el tercer capítulo! Debes despejar tu mente para ver que estas formas planas provienen de la estructura.

El dibujo de Keith tiene mucha fuerza y forma. Se puede decir que vio la conexión entre la parte superior e inferior del cuerpo. Me encanta el "dibujo a través" en el brazo izquierdo y también la cabeza vista a través del cabello. La forma CONTUNDENTE que vio en la mano izquierda de la modelo es excelente. El principal problema del dibujo radica en su silueta. El orbe que sostiene el modelo se pierde dentro de la forma del cuerpo. El brazo izquierdo es una lectura clara. No tengo estudiantes que inventen las cosas para satisfacer sus necesidades, pero lo que Keith podría haber hecho fue moverse físicamente para obtener un mejor punto de vista de la pose para una silueta más clara.

Este dibujo de Mike D. muestra una silueta clara que fue diseñada a partir de FORCE y forma. Vea los ritmos y cómo Applied FORCE creó el empuje en el hombro derecho lejano y luego su conexión con el lado izquierdo de la pelvis. Este ritmo es el intento del cuerpo de equilibrarse contra la gravedad. El hombro derecho es el borde delantero en esta pose.

3.4 ¡EL BORDE DELANTERO DENTRO DE LA FORMA!

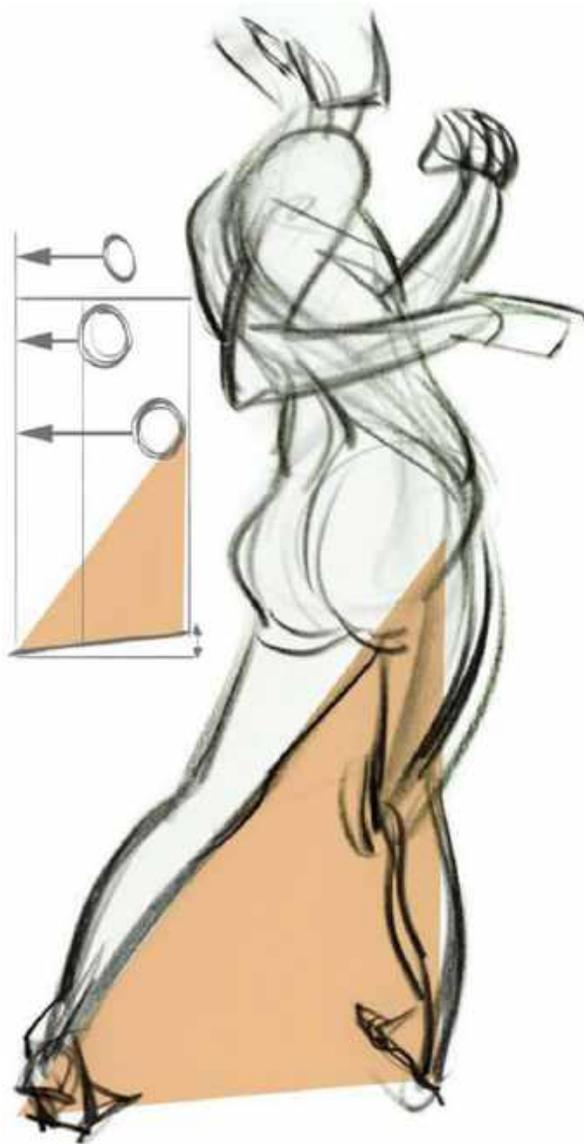

La forma tiene un BORDE DELANTERO claro, a veces más fácil de ver en una forma que simplemente una línea. El borde delantero es el borde de una forma que se encuentra en el cuerpo que muestra la dirección en la que se mueve. Aquí, podemos ver que el hombro vive en el borde delantero de la forma de la parte superior del cuerpo.

Aquí, el borde delantero reside en la parte superior izquierda de la parte posterior, que se muestra con la región naranja. La dirección opuesta en los brazos y la cabeza del modelo hacen una pose dinámica.

Una vez más, el borde delantero está en la parte superior de la espalda, definiendo la rotación de la parte superior del cuerpo sobre la cadera derecha. Puesto que estamos en el capítulo de formas, quiero compartir otra táctica que utilizo para apoyar el equilibrio. Durante las poses de pie, busque la forma triangular creada por el espacio negativo entre las piernas. Este espacio, junto con la línea de perspectiva en el suelo, define el triángulo.

Este triángulo es importante porque en función de su forma y ubicación en relación con las masas anteriores, le ayuda a ver si la figura está equilibrada o no. Observe que ninguna de las masas del cuerpo va más allá del pie izquierdo extendido. Todos ellos

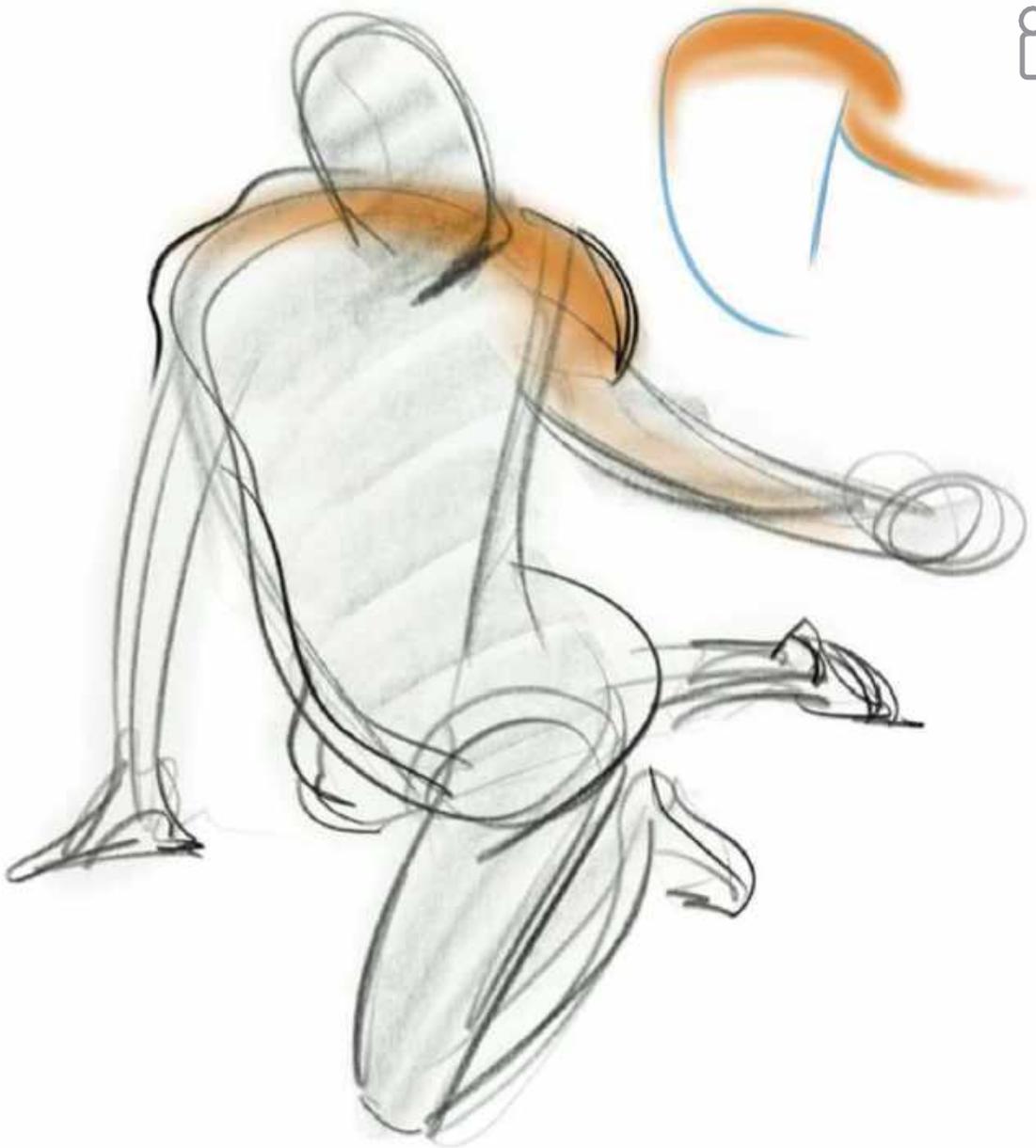
residen sobre el ancho del triángulo. Una pose puede extender partes de la parte superior del cuerpo sobre el triángulo de las piernas, pero el equilibrio debe mantenerse, generalmente voladizo con los brazos.

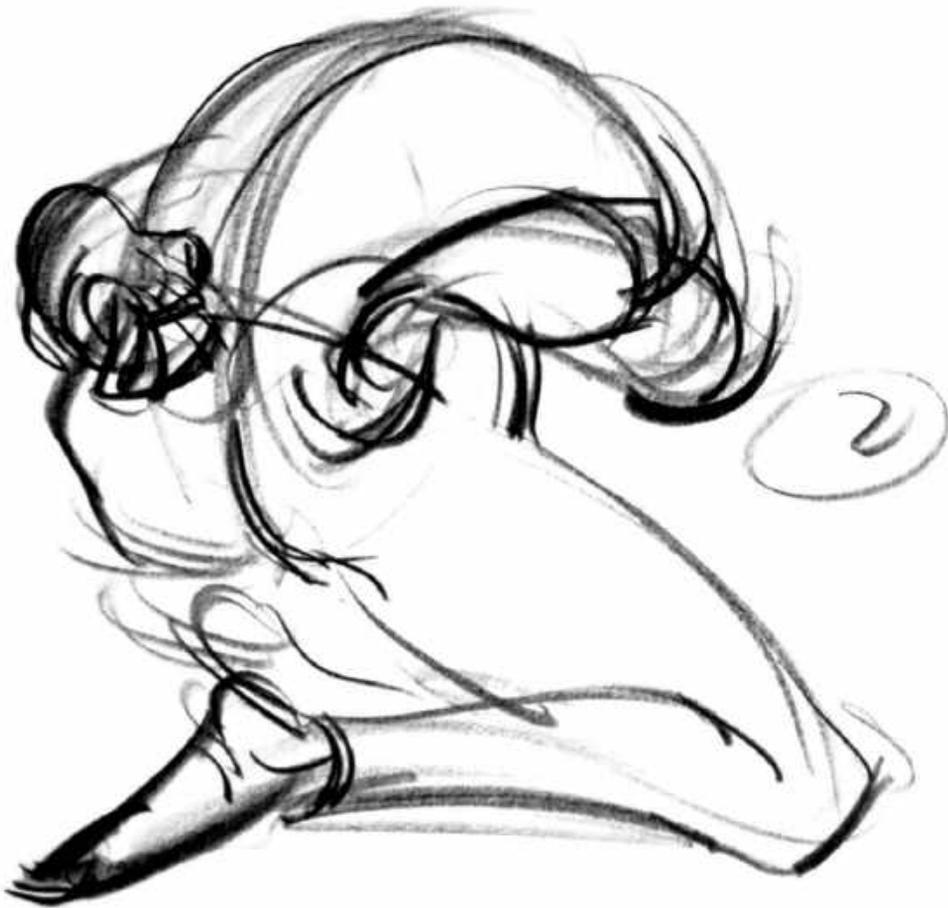
Cada uno de estos dibujos de figura completa se logró en 1 minuto usando FORCE, form y shape. Extraje las formas del torso para que puedas ver el diseño y dónde se encuentra el borde delantero debido a la cantidad de Fuerza Aplicada. Echemos un vistazo más de cerca a la forma FORCE a medida que se mueve a las extremidades.

En este dibujo de 1 minuto, la primera idea que voy después es la curva del pecho a la recta del borde de la espalda. A continuación, los brazos, la pierna y la cabeza se extienden fuera de esa forma principal con formas FORCE más pequeñas.

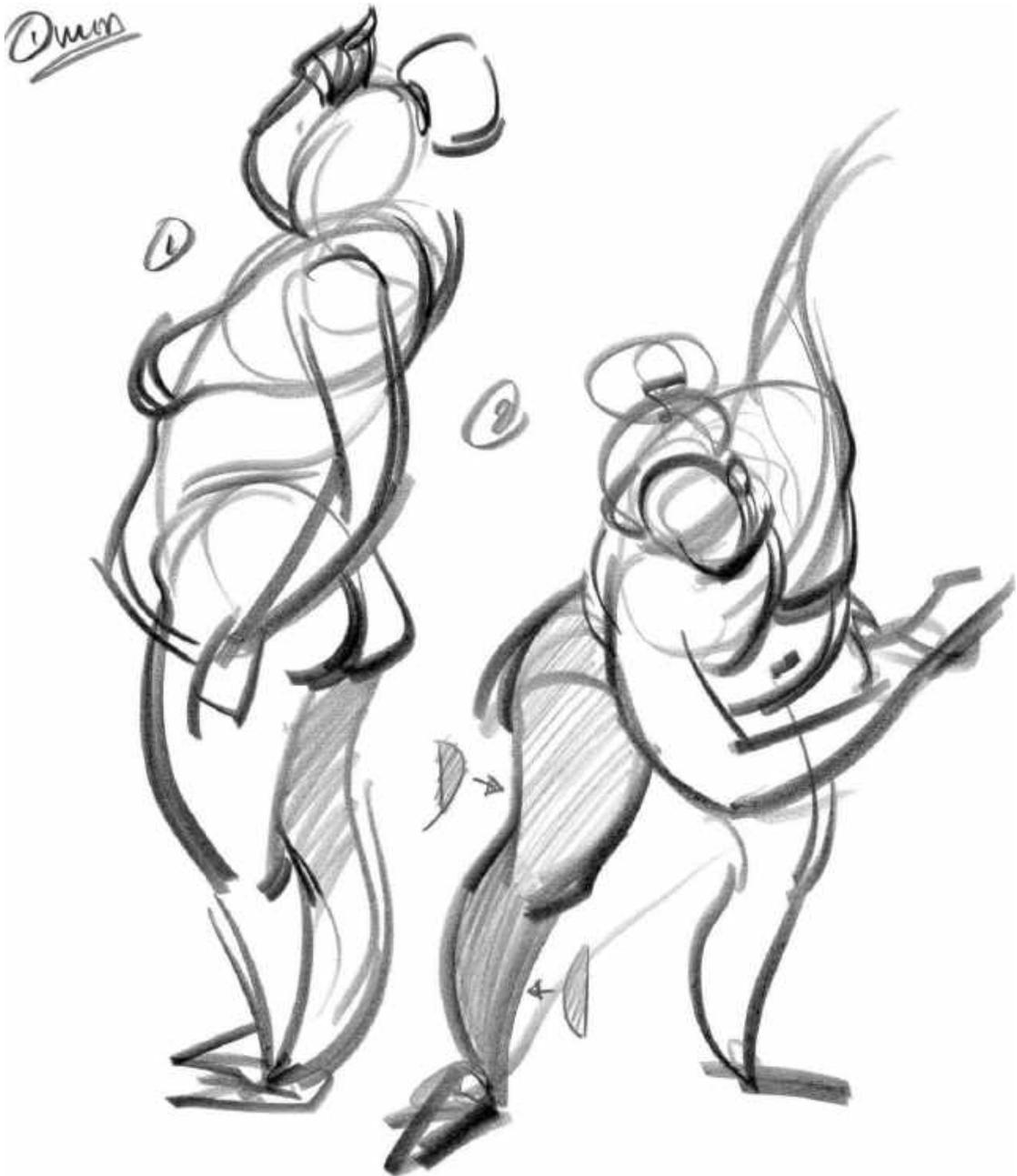
Este dibujo de 2 minutos ilustra el potencial emocional detrás de la comprensión de la forma FORCEFUL. La curva fuerte de la espalda se apoya con una recta oculta de la región del pecho. Las formas se crean con líneas, y aquí, las líneas oscuras de los hombros nos informan de la cantidad de FUERZA aplicada allí.

Las formas rectas a curvas se pueden encontrar aquí desde el torso hasta las piernas y dentro de la cabeza. La llamada en la parte superior izquierda es la forma del torso en el brazo. La curva larga se ve afectada por fuerza aplicada, especialmente en la parte superior del hombro derecho.

Estos son algunos dibujos rápidos que muestran la eficiencia del uso de la forma. La forma, junto con alguna superposición, da forma inmediata. La pierna tiene directamente a curva y la rodilla superpuesta a la espinilla da la estructura de la pierna.

Mira la extremidad de la pose. Vea la recta del pecho en relación con la curva de la espalda. Podemos ver una representación más pequeña de esto en el brazo del modelo. La recta a las curvas nos mueven del deltoide a los tríceps al antebrazo y a la mano. También observe la diferencia de tamaño en los pies para la profundidad. Consulte la miniatura para aclararla.

Esta silueta nos da una clara pose de contrapposto, el equilibrio oblicuo entre el torso y las caderas. Esto se origina con la curva recta a la de la parte superior del cuerpo. Podemos ver el plano de perspectiva en el que está de pie debido a la ubicación de sus pies en relación entre sí. Mira la recta para curvar la forma de su mano izquierda y la diferencia de tamaño entre ambas manos. Esto implica profundidad. Su perfil facial nos da la dirección que su cabeza está señalando. También revelo el diseño de su pierna derecha. Vea cómo es la estructura la que crea las formas.

El dibujo de Mike R. ha simplificado el cuerpo en formas rectas a curvas. Mira la parte posterior en relación con la parte delantera de la caja torácica. El brazo derecho y la pierna son otros buenos ejemplos de esta teoría. La forma fluida del cabello también es divertida. Véase también el efecto de tamaño del pie aquí.

En este dibujo rápido de página completa, me muevo agresivamente a través de la pose usando formas FORCE para definir los ritmos de la figura.

En este dibujo, veamos cómo la curva directa fortaleció la historia de la pose. La curva de la parte delantera de la caja torácica y el vientre de la modelo no es lo suficientemente fuerte en el dibujo grande. Se inclina débilmente hacia el lado izquierdo de la página. A través de ver silueta y el concepto de recta a curva, fortaleceré el empuje de la espalda en el vientre con las rectas en la parte superior de la espalda y las caderas. Esto ayuda a la claridad del resto de la pose como se ve en la miniatura. Me gusta la fuerte curva del brazo izquierdo tirando del cinturón.

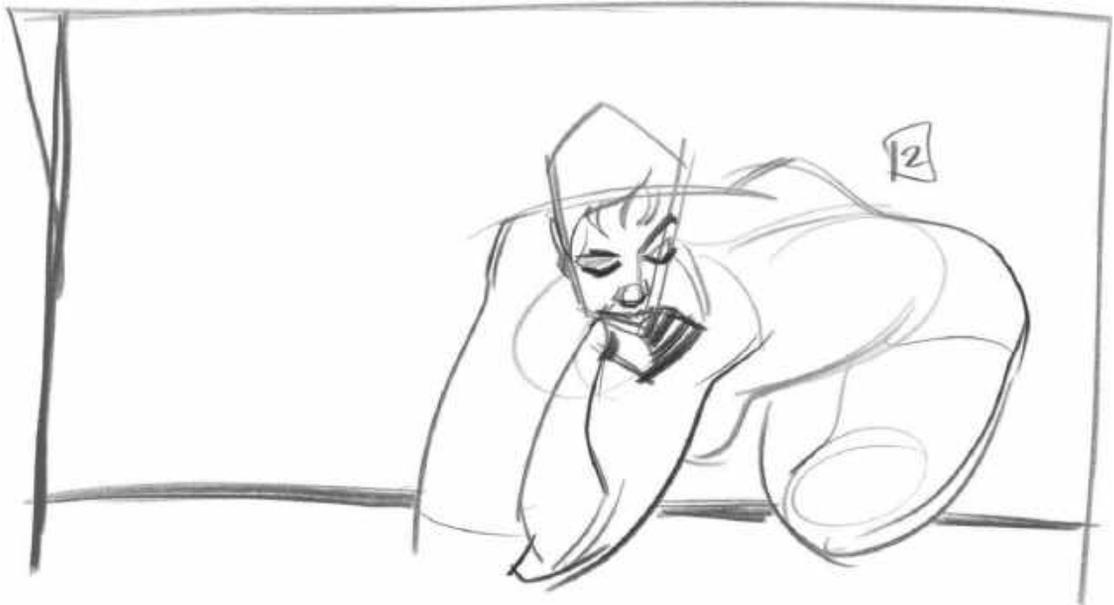
La sensación de curva a curva en este dibujo comienza a crear una calidad abstracta y atractiva para la obra. Como un poste de fuerza, la recta de la parte inferior de la espalda soporta la conexión CONTUNDENTE entre la caja torácica y la pelvis.

Esta experiencia fue emocionante al combinar FUERZA, forma, forma y algo de textura. Recuerde ver las grandes ideas rectas a curvas del cuerpo para crear una silueta más CONTUNDENTE. Puedes ver la línea recta en la que pensé, bajando por el lado derecho del cuerpo. Eso nos ayuda a empujar la curva hacia la izquierda.

Aquí hay una muestra de lo eficiente que puede llegar a ser con su línea a través del poder de la forma FORCEFUL. Mira el nivel de abstracción que se encuentra aquí. La superposición se vuelve esencial para engañarnos para que veamos profundidad en la página.

Volviendo a la forma jerárquica de pensar, la forma se puede utilizar a gran escala, para abordar primero los problemas más grandes y luego los más pequeños. Una vez más, comenzaremos de una manera genérica y gráfica para perseguir el tema del diseño directo a la curva y luego pasar a detalles específicos. Grandes rectas a curvas primero.

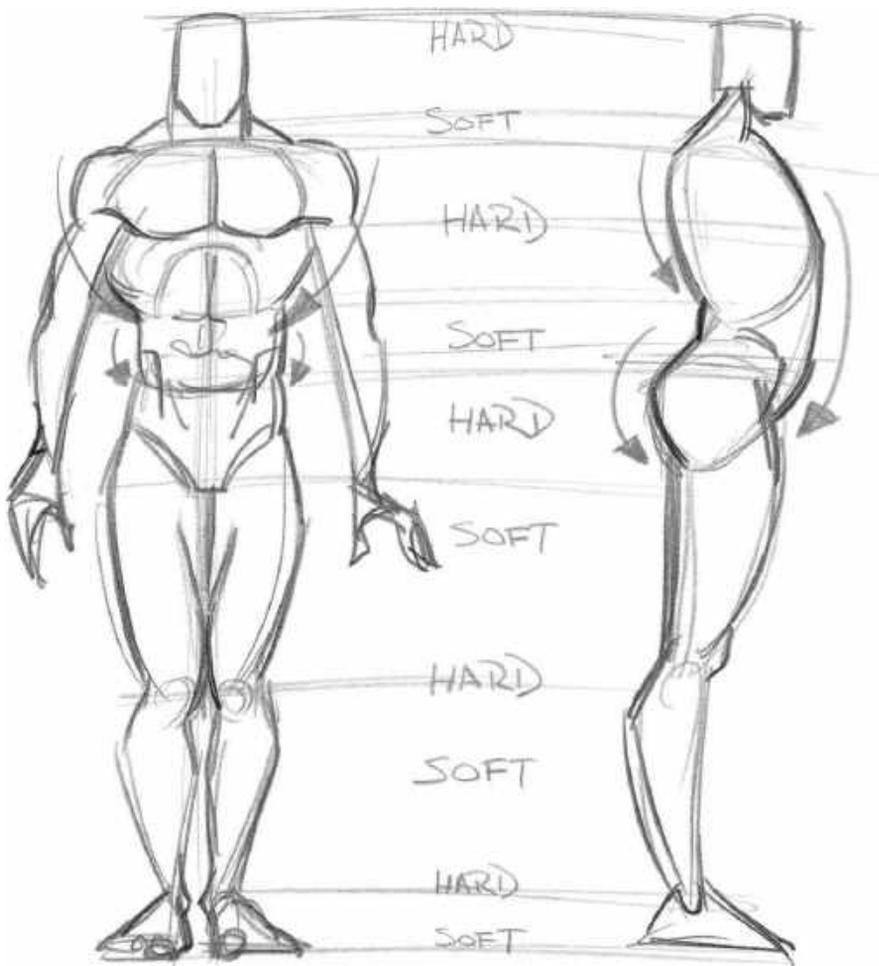
El mayor ejemplo de forma CONTUNDENTE es su parte superior del cuerpo. El lado izquierdo es el recto y el derecho es la curva. Este dibujo está lleno de curvas más fuertes contra las más débiles, como la de su pie derecho. Esta misma forma aparece de nuevo en las piernas, los brazos y el pliegue de la piel, en naranja, que se envuelve alrededor de su caja torácica. Además, hay una sutil recta que va de una rodilla, a través de sus caderas, a través de la otra rodilla con la parte inferior de su trasero como la curva. Quiero que entiendas que la idea de la forma FORCE es jerárquica y puede definir la silueta de la figura y también un músculo en particular.

3.5 ANATOMÍA COMO FORMA

Las formas CONTUNDENTES pueden ser más específicas. Quiero discutir algunas teorías poderosas sobre la anatomía del cuerpo que pertenecen a la FUERZA y el ritmo como lo ve la forma CONTUNDENTE. El body, como dije earlier, está construido para moverse. Su anatomía está diseñada en ángulos oblicuos de una zona de la figura a otra. Estas relaciones permiten el mobility. Si haces ejercicio o eres fisioterapeuta, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Los bíceps son opuestos en función de los tríceps. Los bíceps llevan las manos a los hombros, y los tríceps ayudan a enderezar el brazo. En mi libro *FORCE: Dibujo de anatomía humana*, discuto más a fondo las ideas en torno a ver las formas de los músculos y cómo reflejan la función del anatomy. También presento CONTRACTION, otra FUERZA en el body.

En los siguientes dibujos, viajaremos de representaciones simples a complejas del poder de la forma humana a través de la forma FORCEFUL.

En este momento, también quiero que seas consciente del hecho de que el cuerpo está construido en un hueso duro y patrón muscular blando. La cabeza es dura, el cuello es suave, la caja torácica es dura, el abdomen es blando, la pelvis es dura, los muslos son blandos, las rodillas son duras, las pantorrillas son suaves, los tobillos son duros y la parte inferior de los pies son suaves. Las áreas blandas son las que nos permiten mover las duras. ¿Por qué importa esto? Bueno, cuando se trata de calidad de línea, las regiones más suaves del cuerpo deben ser tratadas con una línea más suave y gruesa. Regiones más duras como la cabeza o las rodillas se pueden dibujar con líneas mucho más firmes y nítidas.

Las extremidades del cuerpo humano, aunque siempre emparejadas, tienen asimetría dentro de sí mismas. Mira el dibujo de la pierna. Mira cómo su musculatura crea formas asimétricas y, por lo tanto, una forma funcional y atractiva. Lo mismo ocurre con los dibujos del brazo. No hay momentos de duplicación o fuerzas iguales que se encuentran a ambos lados de una forma. La forma de la anatomía del cuerpo siempre nos da una sensación de funcionalidad. Una forma sencilla de ver esto es notar los picos de FORCE en los lados de una forma y asegurarse de que no están directamente uno frente al otro.

J.C. Leyendecker fue el maestro en poner todo lo que hemos discutido hasta ahora en su trabajo. Fue ilustrador de la primera parte del siglo XX. Su obra muestra formas decisivas que están llenas de FUERZA y forma. Se crean con rectas y curvas claras. No hay pereza en su trabajo. Leyendecker habría sido un gran diseñador de personajes si hubiera estado

vivo today. Sugiero encarecidamente que mire su trabajo. Es difícil encontrar mucho de eso. Hay un libro de carteles llamado *The J.C. Leyendecker Collection: American ILLUSTRATORS Poster Book* que está disponible para la venta. También hay un libro más antiguo que es extremadamente raro, pero lleno de sus pinturas: *J.C. Leyendecker* de Michael Schau.

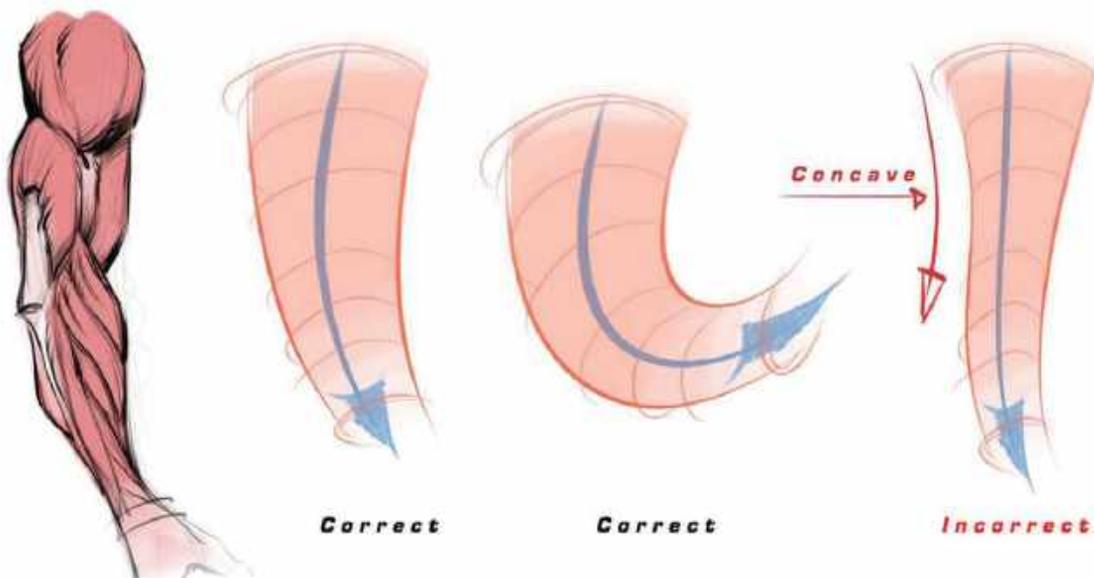

Dean Cornwell es otro artista de este período de tiempo. Me gustaría darte cuenta de él antes de seguir adelante. Su diseño FORCEFUL no es tan fuerte como Leyendecker's, pero es poderoso en el área de la estructura. Su trabajo se inclina hacia straighter, momentos más difíciles. También tiene algunas grandes formas definitivas en su trabajo. También hubo un libro publicado en su obra llamada *Dean Cornwell: Dean of ILLUSTRATORS* de Patricia Janis Broder.

La teoría de la curva recta le permite una mayor exageración, una opinión más clara. Haz una declaración con cada forma.

"Exageración, el inseparable compañero de grandeza."

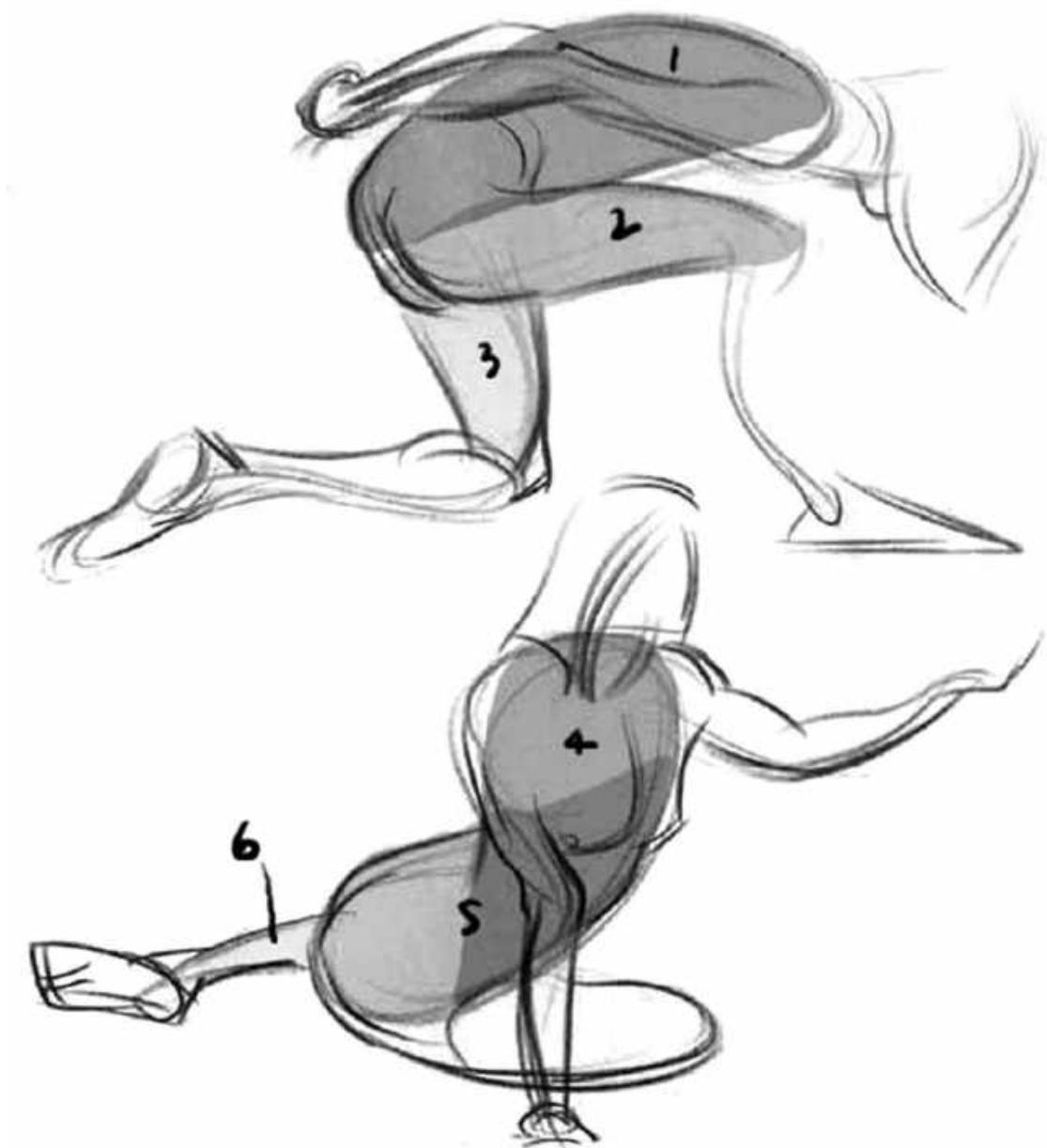
Voltaire

El brazo tiene numerosos músculos dentro, como se ve a la izquierda. Utilice la simplicidad de la forma para conducir FORCE desde el hombro hasta la muñeca. Incluso cuando se dobla, puede presenciar los mismos conceptos de forma. Como se ve en el dibujo de extrema derecha, no agregue ninguna curva cóncava en la parte posterior o tríceps del brazo. Esto elimina del flujo de FORCE del brazo.

Esta debilidad cóncava se produce en cualquier parte de la figura si se aplica incorrectamente. Recuerde que la presión de la figura siempre está empujando hacia afuera. Echemos un vistazo a todas estas formas moviéndose a lo largo de la figura, lo que nos permite dibujar figuras exitosas y rítmicas en cuestión de minutos.

Vea las formas FORCEFUL en estos dibujos. Vea la silueta y observe la ausencia de espejado y cómo hay una recta para cada curva de FORCE. La forma 1 y la forma 4 representan el torso del cuerpo. En esta comparación, son opuestos en la función. Las formas 2 y 3 son básicamente la misma idea para ambas piernas.

El camino del ritmo es creado por la superposición de formas CONTUNDENTES de 1 a 4. La Forma 1 es nuestra primera en la pirámide, explicando la mayoría del cuerpo. Luego bajamos la figura con el volteo de la forma FORCE para diseñar el ritmo.

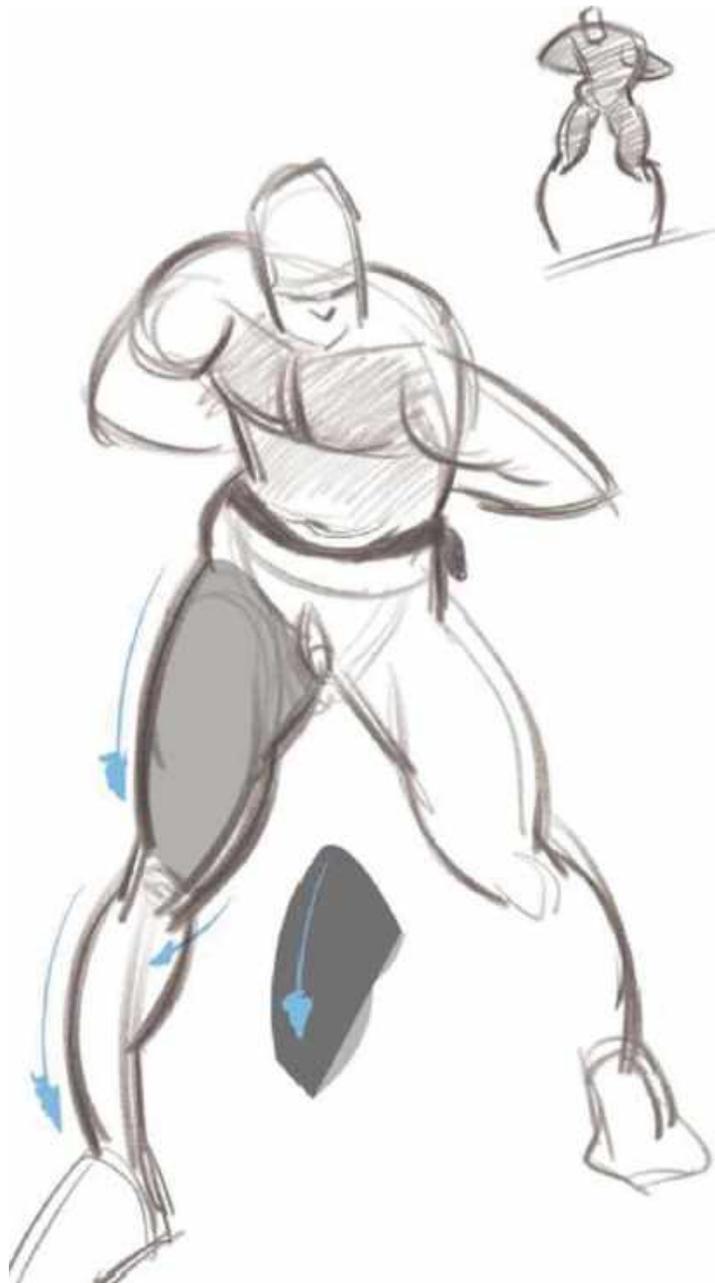
Aquí hay un ejemplo de la simplicidad de la forma del brazo. La curva larga de FORCE se equilibra con una línea larga ligeramente curvada que representa la recta. Mientras las dos líneas no se vuelvan paralelas, la forma FORCE funciona.

Los terneros están diseñados con formas force simples y directas a curvas. Las formas grises claras añaden los músculos secundarios de la pantorrilla a la parte inferior de la pierna y nos acercan a la realidad a través de la abstracción.

Aquí, puede ver el ejemplo exacto de las patas asimétricas en el trabajo. En la llamada de forma, puede ver cómo las pequeñas adiciones curvas añaden precisión a los muslos. Mira la curva recta a la caja torácica, las caderas, los hombros y los brazos. Observe los ápices de FORCE y su asimetría. Mira la miniatura para la silueta recta a curva.

La claridad y comprensión de esta pose personifican todos los niveles de dibujo, FUERZA, forma y forma. Su simplicidad es lo que la hace tan exitosa.

Me encanta la sensación de grosor transmitida en su espalda y glúteos por la curva en esas áreas. Vea la pequeña recta de su espalda baja para definir la estructura. Mira la asimetría que se encuentra en todas partes.

La simplicidad de la curva recta a la curva de su brazo izquierdo tiene la idea de FUERZA y forma a través. Observe la estructura de su cabeza y la forma de su cabello. Por último, mira su mano izquierda y cómo también tiene forma directa a curva o CONTUNDENTE en ella. La línea de nudillos da a la forma plana su estructura.

Las líneas definitivas nos muestran una comprensión lúcida de las FUERZAS y formas de la pose de este modelo. Mira la asimetría en los brazos y la parte superior del cuerpo. Vea cómo la estructura de la parte posterior creó su forma.

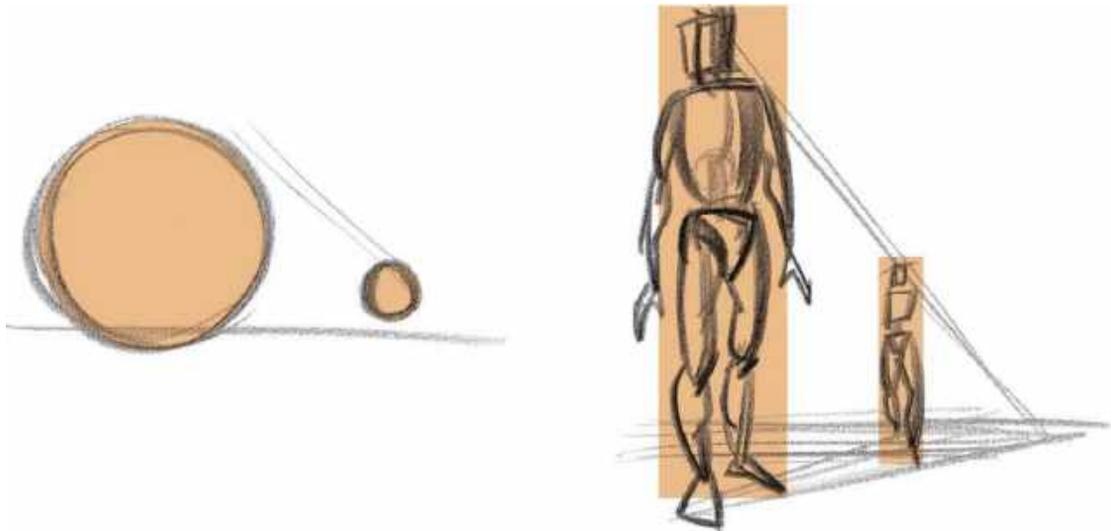

Mira la eficiencia. Esta pose es compleja en su idea. El modelo está girando sobre su cadera izquierda y sosteniendo este par con su brazo izquierdo. Su pierna derecha está más cerca de nosotros y también está bajo una cierta cantidad de tensión, causada por la rotación de la parte superior del cuerpo. La figura del modelo se aleja constantemente de nosotros en el espacio. Vea las sutiles referencias a la profundidad en la superposición y las líneas estructurales de luz. Disfruto de la referencia tranquila hecha al omóplato izquierdo y cómo se relaciona con el funcionamiento de ese hombro. Revelo el diseño CONTUNDENTE de la caja torácica y el muslo derecho.

3.6 TAMAÑO DE LA FORMA PARA LA PROFUNDIDAD

Cuanto más grande sea una forma, más cerca aparecerá. Por lo tanto, cuanto más pequeña es una forma, más lejos aparece. Esta regla ayudará a explotar los límites del papel, engañando así al ojo para que vea la profundidad. Estamos tan condicionados a esta regla en nuestra vida cotidiana que algo tan simple como el tamaño de un círculo nos engaña para que veamos el espacio. Cuanto más fuerza espacio en sus dibujos, más

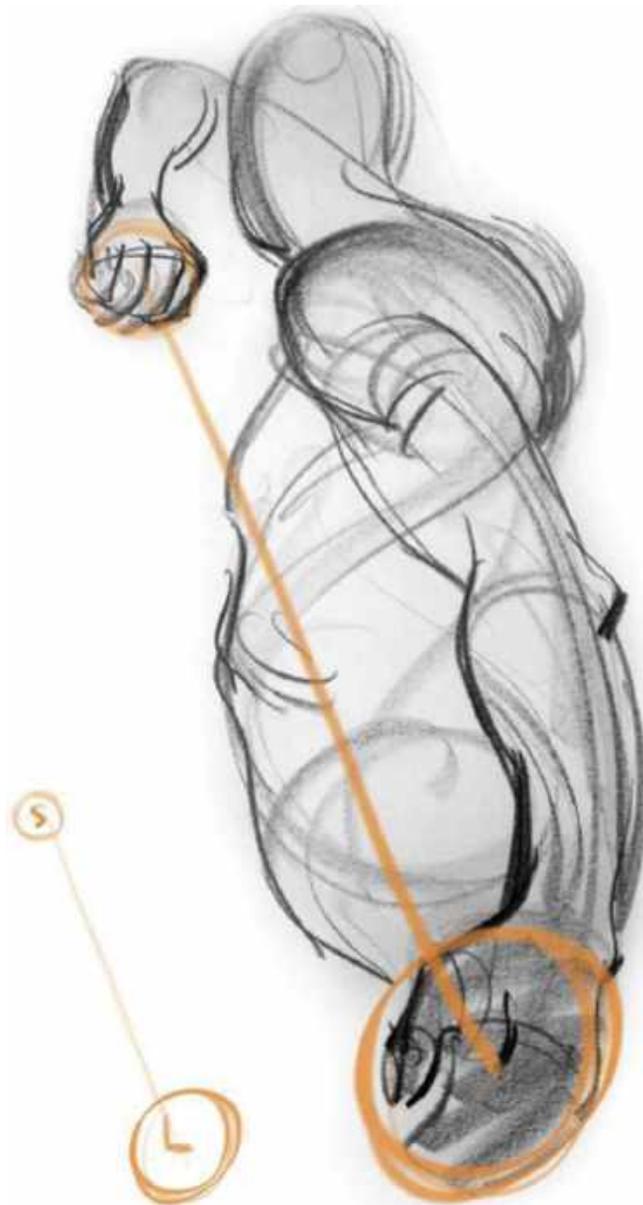
condicionado a verlo en la vida cotidiana. Para provocar la visión del espacio, intente dibujar el modelo desde una posición más cercana de lo que suele hacer y exagero de tamaño. Esta distancia más corta le ayudará a experimentar más profundidad. Cuanto más lejos esté el modelo de ti, más planas parecerán. Haz las cosas ridículamente pequeñas o grandes. Esto le ayudará a experimentar el poder del tamaño.

Mira lo eficaces que son ambos ejemplos de esto, los círculos y las figuras. Nos vemos obligados a creer que vemos profundidad cuando es sólo el tamaño del objeto lo que ha cambiado.

Imagínese lo que pasaría si mientras conducía, todos los coches en la autopista a su alrededor eran del mismo tamaño, no importa lo cerca o lejos de usted que estaban. El tamaño le cuenta a nuestro cerebro sobre el drama de la profundidad.

El uso de la idea de pares crea profundidad en un plano plano de dos dimensiones. Dado que hay dos manos, imaginamos la cantidad de profundidad que se necesita para crear esta cantidad de tamaño o diferencia de escala. Esta herramienta es tan simple y tan eficaz.

He rodeado el hombro, la pelvis y la rodilla para llamar a los tres marcadores anatómicos que solía crear profundidad. En la esquina superior derecha hay un diagrama que muestra esas llamadas en términos de escala, pequeña, mediana y grande.

En términos abstractos, la primera idea que define la apariencia dinámica de este dibujo es el potente ángulo de 45 grados en el que descansa la pose. A lo largo de este ángulo reside mucha profundidad desde la rodilla cercana a la cara del modelo y la bajada a la mano que soporta la mayor parte del peso del modelo. El preestrado apretado y la superposición en el brazo elevado presentan fuerzas intensas en un área compacta en la página. La rodilla es mucho más grande que la cabeza, usando la escala a mayor profundidad.

Aquí hay un dibujo rápido y agresivo que muestra una gran cantidad de profundidad. Vea las manos en relación con la cara del modelo. Mira la distancia en los pies. El pie trasero es pequeño en comparación con el otro pie y las manos.

3.7 REACCIÓN, EL SALTO DE LA FE

Una gran cantidad de dibujo es académico, pero lo que finalmente le da poder es su reacción a la realidad frente a usted. Esta reacción es pura opinión confiando en el conocimiento académico. Reaccionar significa que no tienes tiempo para copiar. Vas tras el concepto y el sentimiento completos. Cuanto más aprendas a dibujar, más claras y poderosas serán tus reacciones a la figura.

Es hora de tener fe en tus habilidades. Ponte en la línea, da el salto de la fe y disfruta sin miedo de tu experiencia con el modelo. Dale a los dibujos algo de tu corazón. Con el cierre de esta mitad del libro, quiero compartir con vosotros algunos dibujos que expresen mi euforia al dibujar el modelo.

Las poses más cortas son una gran manera de forzarte a reaccionar.

Mi opinión aquí era, wow, mira lo inmenso que es su parte superior del cuerpo. Sus pies son tan planos y delgados. Disfruté de la calidad fluida de su brazo y grosor de su pierna. Estos momentos son todas ideas que ocurrieron en mi reacción inicial, ideas a las que me quedé atrapado en lugar de quedar atrapado en la copia del modelo.

Cabeza inclinada, pose extrema y piernas delgadas son sólo algunas de las reacciones que tuve a la modelo en esta pose.

Aquí, iba por las piernas delgadas de la modelo y los hombros y la parte superior del cuerpo. El truco de este diseño es mantenerlo fluido.

Largas piernas delgadas y pies se expresan aquí. El peso está en sus glúteos y la FUERZA está en su hombro derecho. La expresión en su rostro también ha sido capturada.

Este dibujo es un gran ejemplo de forma **CONTUNDENTE** y jugando con el tamaño para la profundidad. Mira las formas fluidas desde las manos cercanas hasta los pies hacia abajo en el suelo y fuera en la distancia. Las superposiciones de línea eficientes nos llevan a través del espacio.

Me encanta la musculatura caricaturesca en este dibujo interpretado por Mike D. Realmente tienes una idea de lo divertido que se divirtió durante esta experiencia. Mira la fluidez, la forma y la forma.

El diseño de forma plana soportaba los conceptos de esta imagen. La pequeña forma de la cabeza contra el pecho grande, junto con las manos grandes, implica heroicidad. La fuerte curva de la espalda contra la recta del pecho conduce force hacia abajo en el abdomen. Algunos centros anatómicos simples como el esternón y el ombligo llenan las formas de la parte superior del cuerpo con estructura.

Aquí hay otra historia completamente diferente. Era una cualidad divina que buscaba. Los hombros enormes, las manos grandes y el cabello loco hacen una declaración interesante. Observe la falta de dibujo. Cada opinión sobre el modelo se expresa a medida que lo alcamo.

Sí, está lo obvio, pero también acorté la parte superior del cuerpo y el tamaño de su cabeza para empujar mis ideas.

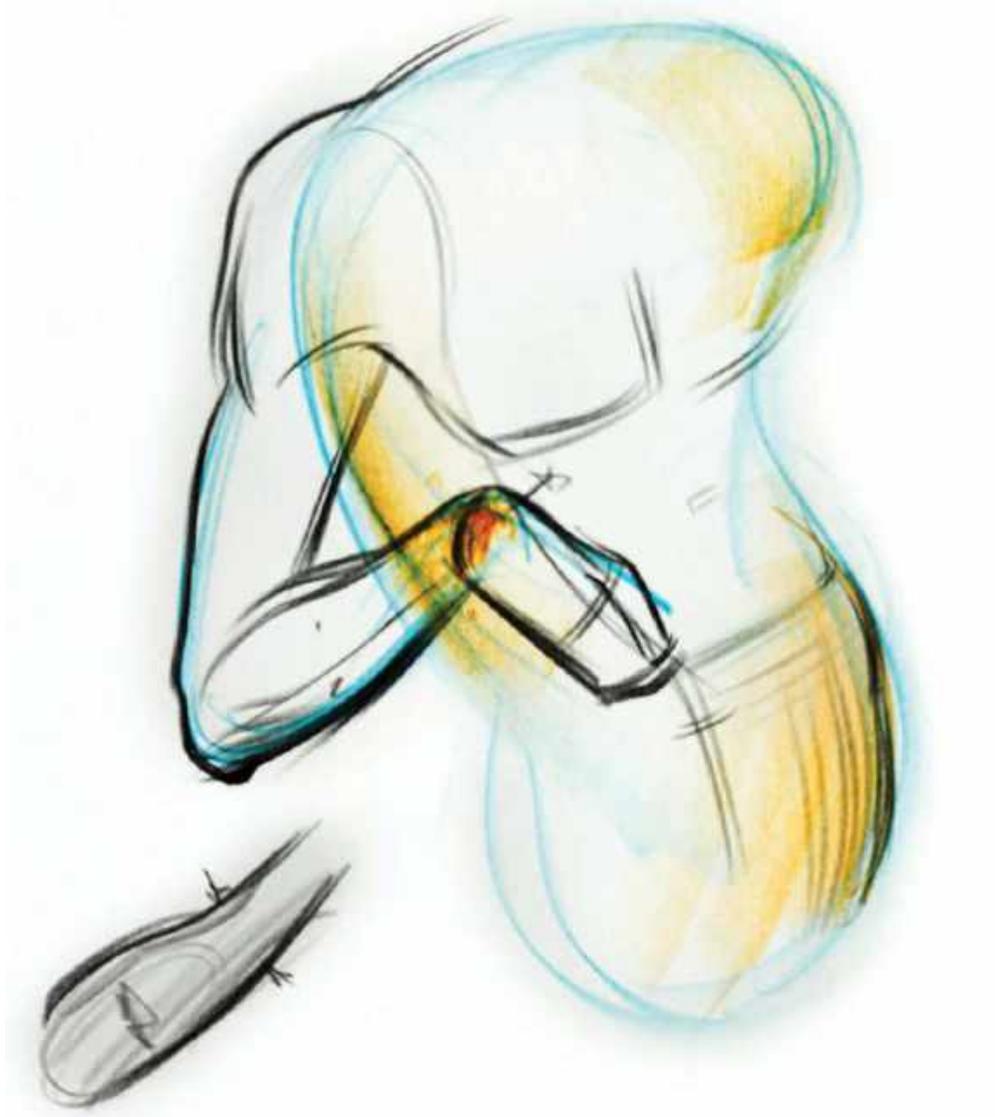

3.7.1 Todos los pasos combinados

Todos los procesos combinados. Los siguientes dibujos muestran cómo FORCE, form y shape hacen su aparición al dibujar el modelo.

Me encanta el flujo elegante que nos levanta del vientre a través de la espalda y el hombro en la mano izquierda. Las líneas carnosas nos permiten disfrutar de la musculatura de la modelo. Vea cómo la pequeña recta dura de la parte inferior de la espalda es suficiente para darnos fuerza entre la caja torácica, el vientre y las caderas.

Este dibujo muestra una combinación de las tres disciplinas. El azul denota FUERZA direccional, el naranja muestra Fuerza aplicada y el negro define las formas y, en el brazo, las formas. En la parte inferior izquierda, muestro cómo NO convertir el antebrazo en una forma de pavo. ¡Aléjate de esas malas formas!

Mira la amplia variedad de ideas expresadas. Por supuesto, hay FUERZA, forma y forma, pero más allá de eso, la variedad de presión de línea nos acerca a la realidad del modelo. Vea el punto duro del omóplato contra el grosor carnoso del latissimus dorsi. Vea lo específico que puede obtener acerca de un modelo sin perder el sentido del ritmo de la pose.

Así que aquí, vemos FORCE, forma y forma de nuevo. Observe que la relación en el tamaño de las rodillas nos da profundidad.

Force, form y shape combinen— En la eficiencia de este dibujo, podemos ver la elegante combinación de los tres temas centrales de este libro sobre FORCE.

Finalmente, llegamos a este último dibujo, la portada de la versión autoeditada del libro FORCE en 2003. Este dibujo muestra la combinación de los tres capítulos. Mira las formas creadas por la anatomía y cuánta FUERZA implican. Su brazo derecho y sus glúteos son dos momentos inconfundibles de esto. Vea la estructura en las rectas y la FUERZA en las curvas. Su silueta se puede entender fácilmente. Vea cómo funcionan sus piernas en relación con el par en la parte superior del cuerpo.

La línea no tiene forma; forma lo hace. En este capítulo, FORCE se ha descrito en las reglas de directo a la curva. Eso nos llevó a la anatomía asimétrica. Por último, para modificar todo en formas exitosas, pasamos a la silueta. Su claridad es tan fuerte como una lupa al mirar todos los conceptos anteriores. Aquí puede ver si todo funciona correctamente.

PUNTEROS DE FORMA CONTUNDENTE

1. Manténgase al tanto de las reglas del diseño FORCEFUL. Ver resumen directo a la curva.
  2. Ve tras tus ideas.
  3. ¡Vea las poses como siluetas! Observe cómo funciona el cuerpo en este estado simple y plano.
  4. Muévete jerárquicamente de las grandes formas a formas medianas a formas pequeñas.
  5. Piense en la figura como formas planas y forma al mismo tiempo.
  6. Piensa en analogías a medida que dibujas.
  7. Tonifica las formas a medida que las creas.
  8. Intenta dibujar en dos tonos. Baja FUERZA y forma primero y luego usa un segundo color para aclarar formas.
  9. Pida a los modelos que creen un carácter y un momento para sí mismos. A ver si puedes averiguarlo y dibujarlo. Descubre después lo cerca que este del personaje.
  10. Piensa en la historia del modelo para ayudarte a formar opinión.
  11. Dibuje el modelo con todas las rectas. A continuación, aplique una curva a la vez a cada nueva pose.
-

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

<http://taylorandfrancis.com>

Cierre

Creo que un gran dibujo comienza con una comprensión de los fundamentos. Para mí, lo fundamental más importante es la FUERZA. A través de este entendimiento, uno es liberado para comenzar a formar opiniones basadas en una comprensión de la función.

Al final, quieres llevar todo lo que puedas a tu trabajo. Lucha contra la mediocridad con tu opinión. Aprende a entender lo que te parece interesante. Ahí es donde está tu individualidad.

"Todo el conocimiento que poseo de todos los demás puede adquirir, pero mi corazón es todo mío."

Goethe

Todos los días, me tomo un momento y me doy cuenta de la belleza de la vida que me rodea. Dibujar es un vehículo milagroso con el que hacer esto. Deja que sea tu ventana para tomar conciencia del extraordinario mundo que te rodea. A su vez, esto revolucionará el mundo dentro de ti.

Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo y que lo dejen con algo nuevo e inspirador. ¡Sigue dibujando!

Visítame en www.drawingforce.com. Me encantaría saber de ti.

Sincerame

nte, Mike

Mattesi

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

<http://taylorandfrancis.com>

Referencias recomendadas

- Los dibujos de Heinrich Kley
  - *Dean Cornwell* de Patricia Janis Broder: *Decano de ILUSTRADORES*
  - *El J.C. Colección Leyendecker: Libro de carteles de ILUSTRADORES estadounidenses*
  - *J.C. Leyendecker* por Michael Schau
  - Dibujos de Glen Kean
  - *El arte de Hellboy* o cualquiera de los cómics de Mike Mignola
  - Cualquier libro de Disney
  - *Los cajones* de Claire Wendling
  - *Cuaderno de bocetos frezatto*
  - Cualquier libro de Frank Frazetta
  - Dibujos de John Singer Sargent
  - Una mirada hacia *atrás* de Bernie Wrightson
  - Los cómics de Carlos Meglia
  - *El arte de Richard MacDonald*
  - *GUÍA completa* de George Bridgeman *para dibujar de la vida*
  - *La chica Gibson* de Charles Dana Gibson *y su América*
  - Las esculturas de Bernini
  - El arte de Miguel Ángel
  - El arte de Rafael
  - El arte de Sean Galloway
  - El arte de John Nevarez
-

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

<http://taylorandfrancis.com>

Glosario

Fuerza	aplicadaUna fuerza direccional pasada que se transfiere a sí misma a la siguiente dirección Fuerza.
Asimétrico	No simétrico o no equilibrado; tener contraste.
Contrapposto	El equilibrio oblicuo entre el torso y las caderas.
FUERZA	DIRECCionalUNA FUERZA en el cuerpo creada por el tirón de la gravedad en el ser humano Anatomía.
FORCE	Cualquier empuje o tirón ejercido sobre una forma orgánica debido a la gravedad y la postura del objeto en relación con la gravedad.
FORMA	CONTUNDENTEUna forma asimétrica que mueve FORCE de una ubicación a la siguiente en cualquier forma orgánica que está describiendo.
Jerarquía	El concepto de pensar de una gran idea a una pequeña. Cuando se trata de dibujar FORCE, eso significa ir tras los ritmos más grandes en una pose antes que los más pequeños.
Borde delantero	El borde de una forma que presenta la dirección clara que está moviendo.
Superposición	Donde una línea detiene otra, causando la ilusión de profundidad.
Ritmo	Dos FUERZAS Direccionales conectadas por una FUERZA Aplicada.
Montaña rusa de ritmo	Este término se utiliza para describir el ritmo con más atención a la gravedad en la página a medida que se mueve a través del espacio a diferentes velocidades.
Silueta	La forma rellena creada por el contorno de un objeto.
Línea de línea	desuperficie que aterriza en la superficie del sujeto para ayudar a describir su

---

Volúmenes CONTUNDENTES.

Tangente

El momento en que dos líneas que describen dos formas se tocan entre sí. Esto causa igualdad en el espacio de ambas formas, lo que a su vez quita la oportunidad de profundidad de página.

Torque
y las caderas.

Twisting FORCE se encuentra principalmente entre la caja torácica

---

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

<http://taylorandfrancis.com>

Índice

Abdomen

Líneas de superficie de forma
CONTUNDENTE, 110, 114, 121

superposición,

126, 128 Acción a

reacción, 70

afinidad, xix-xx

Anatomía, 94

hueso duro y patrón muscular blando,

166-167 como forma, 166-177

Ángulos; véase también

Perspective FORCEFUL

form, 79

perspectiva de cuatro puntos, 89, 91, 92, 93

ritmo, 28

Animación, xxi

FUERZA Aplicada, 10, 11-16, 22, 56, 57, 59, 76,

141, 148, 152, 155, 194

ventaja, 17-22

ritmo, 23, 24, 27, 28, 29, 64, 68

sobre hombros, 21

Armas, 176

combinando la línea de superficie FORCE con

el borde de giro, 116

Línea de superficie de forma CONTUNDENTE,
116, 117, 118

escorzo, 130, 134 conexión

funcional de, 63 músculos,

168

montaña rusa conduciendo a

través, 71 simplicidad de

forma, 171

directo a la curva

de, 173 líneas de

superficie, 108

Artistas, xxi

contra escritor, 2

Asimétrico, 39, 140, 167, 198

Atrás; ver también parte

inferior de la espalda; Fuerza

de la espalda superior del

cuello en relación con, 62

equilibrar

ángulo agresivo de,

49 concepto de, 38

contra la gravedad, 148

línea de, 57, 59, 60

espacio negativo entre piernas y,

151 polos como asistencia a, 69

ritmo, 58, 59
relación de caja torácica a pelvis, 53, 61
solución para, 44
entre el torso y las
caderas, 158 Benica,
Barrett, xxi
Bíceps, 96, 130, 166
Dibujo de "Contorno ciego", 104
    Frente al dibujo fuerza
ciega, 104 dibujo "Fuerza
ciega", 104-110
    5 minutos, 106
    líneas de superficie escultórica, 106, 107
    2 minutos, 105
    frente al dibujo de
contorno ciego, 104
Boileau, Nicholas, 145
Efecto rebote, 28

Músculos de la pantorrilla, 172
Concepto de letra "C", 37, 41, 54
    configuración
rítmica, 52 Concepto,
pensando en, 70
Continuidad, 70
CONTRACCIÓN, 166
Pose de
contrapposto, 158
Contraste, xix-xx
Cornwell, Decano,
168
Curvas; *ver también* Curvas
    direccionales de FORCE,
    6, 8
    frente a líneas rectas, 145

Dean Cornwell: Decano de ILUSTRADORES
(Patricia Janis Broder), 168

Músculo deltoide, 54, 75, 96, 110, 116, 121, 122,
130, 132, 157
Profundidad, tamaño de
forma para, diálogo 178-
182, interno, xviii
Curvas direccionales, 5, 6, 8, 10, 12, 19, 42
    ritmo, 28
FUERZA Direccional, 3, 4, 5, 12, 13, 22, 57, 194
    tan agresivo, 7
    ventaja, 17
    longitud de, 7
    ritmo, 23, 24, 29, 64, 68

Línea FUERZA Direccional, 4-10, 11, 12, 13
ritmo, 28
Dougherty, Mike, xxi, 16, 83, 85, 109,
159, 189 Dibujo, con FORCE, *ver* FORCE,
dibujo con *Los dibujos de Heinrich Kley*,
111
Analogía de conducción, 5, 24, 34, 44, 68

Edison, Thomas, 8
Eficiencia, FORCE con, 76
Codo, 42, 50, 73, 130, 131, 134
Empoderamiento, xix
Envisión, xix
Equilibrio, ritmo, 58
Errores, ritmo, 29
Exageración, 168
Nivel de ojo, 87

Fe, salto de (reacción), 183-
192 *Perspectiva* falsa, 80
Faulkner, William, 23
Fear, xviii
Diseño de forma
plana, 190 Flow, xvii-
xviii
Fluidez, 70
FUERZA, dibujando
con ángulos, 28
Dibujo de "Fuerza Ciega", 104-110
dirigiendo a través de todo el
cuerpo, 31-32 4 minutos de
dibujo, 47
conexión funcional de armas, 63
de gravedad, 39, 42
letra "C", 37, 41, 52, 54
letra "S", 37, 41, 47
líneas, *ver* Líneas
cuello a
espalda, 62
objetivos, 42
Dibujos de 1 minuto, 43
punteros, 42
ritmo, 23-32; *ver también*
Rhythm rib cage-to-pelvis
relationship, 37
vista y técnica, combinando, 111-
124 "patinando" la página, 33-36, 77
dibujo pequeño y pensamiento
grande, líneas de superficie
42-63, *ver* plantillas de líneas

de superficie, 37-42, 43, 67
poder de vocabulario, 2
Blob force, 143-145

FORCE: Dibujo de Anatom HUMANO y, 94, 166

Curva **CONTUNDENTE**, 42, 76

FORMA CONTUNDENTE, 79-137, 194; *ver también* **CONTUNDENTE**

á

n

g

u

l

o

s

d

e

f

o

r

m

a

,

7

9

Dibujo "FUERZA CIEGA",

104-110 ejercicios, 137

preesfuerzo, 133-136

perspectiva de cuatro puntos, 86-93

perspectiva de

un punto,

superposición

de 80-85 y

tangentes,

perspectiva

125-132, 79-93

vista y técnica,

combinando,

estructura 111-124,

94

líneas de superficie, 94-

124; *ver también*

Superficie líneas

perspectiva de tres

puntos, 80-85

perspectiva de dos puntos, 80-85

FORMA CONTUNDENTE, líneas superficiales, 104-124; *ver también*

FORMA NOFORCEFUL, líneas superficiales

Dibujo "FUERZA CIEGA", 104-

110; *ver también* dibujo

"Fuerza ciega"

combinando con el borde de giro, 116

visión y técnica, combinando, 111-124 forma **CONTUNDENTE**, 79, 139-199; *ver también*

CONTUNDENTE

forma; **NONFORCEFUL** da

forma a todos los pasos

combinados, anatomía 193-198

como forma, 166-177 descritos,

140-141

don'ts y do's de, 141-142

eficiencia de uso, 156

potencial emocional, 154

Blob force, 143-145

ventaja, 149-165

superposición de, 170

punteros, 199

reacción (salto de fe), 183-

192 tamaño de forma para

profundidad, silueta 178-182,

145-148

dibujos directos a la curva, 140, 142, 155, 156,

157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 168,

172, 173, 175, 198

bidimensional, 143

FUERZA(s), 1; *véase también* forma

CONTUNDENTE; Forma contundente

Aplicado, *véase* La

conciencia de fuerza

aplicada de, 1-2

concepto de, 38

curvas de, 6, 8

- Direccional, *ver* Fuerza
 Direccional con eficiencia y sofisticación, 76
 ecualización de, 57
 idea, 2
 punteros, 42, 77
 relaciones de diferentes, 42
- Ford, Henry, 1
- Pierna escorzo, líneas superficiales, 114
- Foreshortening, 125, 133-136; *ver también* Superposición
- Perspectiva de cuatro puntos, 86-93, 123
 ángulos, 89, 91, 92, 93
 nivel de los ojos, 87
 diferencia de altura de los pies, 88
- Frank Frazetta, La leyenda viviente*, 111
 Frazetta, Frank, 111
- Vista frontal, figura, 41
- FUERZA G, 64 años
- Gibson, Charles Dana, 96 años
The Gibson Girl and Her America: Los mejores dibujos de Charles Dana Gibson, 96 años
- Gide, André,
 gravedad xvii, 39,
 42, 68
 saldo en contra, 148
 efectos, 119
- Manos, 10, 60, 118, 158, 182
 superposición, 128
- Hueso duro y patrón muscular blando del cuerpo humano, 166-167
- Cabeza
 dibujo de perspectiva de un punto, dibujo de perspectiva de 82 puntos, dibujo de perspectiva de 84 puntos, 83
- Jerarquía, xx-xxi
- Hip
 superposición, 129, 130
 y caja torácica, conexión entre, 74, 77
 directo a la curva de, 173
 líneas superficiales, 97
 y torso, equilibrio entre, 158
- Cómo dibujar cómics a la*
-

Ideas, pirámide de, 2
 Diálogo interno, xviii

- líneas a través, 27
- MacDonald, Richard, 111
- Mahar, MaryEllen, 84, xxi
- Mass, 73
- concepto de, 38
- líneas superficiales, 96; *ver también* Líneas de superficie
- El J.C. Colección Leyendecker: *American ILLUSTRATORS Poster Book*, 167
- J.C. Leyendecker, 167 años
- Keane, Glen,
xvii Conceptos
clave, xv-xxi
- Kley, Heinrich,
111 Rodillas
- superposición,
128, 156 tamaño
de, para
profundidad, 196
- líneas de
superficie, 123
- borde de giro, 103
- Conocimiento, opinión basada en, xvi
- Músculo Latissimus dorsi, 116, 195
- Latissimus dorsi, 126 años
- Ventaja de 17-22
en forma, 149-165
- Salto de fe (reacción),
183-192 Piernas), 169,
173
- escorzo, líneas superficiales,
114 escorzo, 135
- musculatura, 167
- espacio negativo entre,
151 visualización del
perfil, 40
- relación de una pierna a
otra, 59 redondez de, 115
- directo a la curva de, 173
- transferencia de FUERZA
entre, 55
- Leyendecker, J.C., 167, 168
- Líneas, 42, 198
- FUERZA Aplicada, 11-16
- saldo, 57, 59, 60
- FUERZA Direccional, 3, 4-10, 11, 12, 13, 28
- borde delantero,
superficie 17-22,
consulte Tipos de
- líneas de
superficie de, 3
- Espalda baja, 112, 113, 162, 175, 193
- Curva direccional, 10
- Líneas de superficie de forma CONTUNDENTE, 112,
113
-

McMullan, Jim, 1
Miguel Ángel, 111
Modelos, xxi
Músculos, 61, 94, 96, 111, 122, 166, 167,
168, 172;

ver también entradas específicas

Cuello

a la espalda, FUERZA en
relación con, 62
superposición, 128

FORMA NOFORCEFUL, líneas superficiales, 94, 95,
96-103;

ver también forma CONTUNDENTE, líneas
de superficie NONFORCEFUL formas, 140; *ver
también* CONTUNDENTE

Forma

Perspectiva de un punto, 80-

85 Opinión, xix

basado en el conocimiento, xvi

Superposición, 125-132, 156, 164, 170; *ver
también*

Escorzo

Emparejamiento,
ejemplo de, 59 Pasión,
xviii

Pelvis, 37 años; *ver también* Relación de caja

torácica a pelvis y relación de caja

torácica, 37, 44

avión lateral, 102

líneas superficiales, 98, 122

borde de giro, 103

Perspectiva, 79-93; *ver también*

Ángulos nivel de ojos, 87

falso, 80

cuatro puntos, 86-93

aprendizaje, 79

un punto, 80-85

reglas, 81

tres puntos, 80-85

dos puntos, 80-85

usos de, 79

Punteros, 42, 77, 199

Pose, 1

ángulos, 28

complejo, 177

concepto de, 35

opuesto, 158

energía, 70

esencia de, 55

extremo de, 157, 185

efectos de gravedad, 119

idea, 3

grabaciones iniciales, 44

---

mono, 8
movimiento de, 20
ritmo, 195
silueta, 145
plantillas, 67
pensando en el
concepto y, 70 de
duración, 75
usando curvas de

FORCE, 6 Potter,
Jack, 139
Poder
de
preguntas,
vocabulario
xix-xx, 2

Presencia, xvii-
xviii

Visualización
del perfil
pierna, 40
parte superior de la espalda, 72

Cuádriceps, 122
preguntas, poder
de xix-xx

Reacción (salto de fe),
183-192 Ritmo, 23-32,
195
ángulos, 28
FUERZA Aplicada, 23, 24, 27, 28, 29, 64, 68
saldo, 44, 58, 59
efecto rebote, 28
errores
comunes, 29
configuración
es rítmicas
"C", 52
curvas
direccionales,
28
FUERZA Direccional, 23, 24, 29,
64, 68 Líneas force
direccionales, 28 equilibrios, 58
Dibujo ciego de 5
minutos, 106
formas FORCE, 160
vista frontal de
la figura, 41 G-
FORCE, 64
superposiciones,
132, 170 pose de
energía y, 70
vista de perfil de la
pierna, 40 "Conejo",
ejemplo, 29, 30
analogía de la montaña
rusa, 64-76 vista lateral de
la figura, 39
Analogía "serpiente", ejemplo, 29, 30

Caja torácica, 37 años
Línea de superficie de forma CONTUNDENTE, 115, 121,
123
y caderas, conexión entre, 74,
77 como borde de ataque, 17
superposición, 129, 130
y la relación pelvis, 37, 44

-
- redondez de, 123
 directo a la curva
 de, 173 líneas de
 superficie, 97
 borde de giro, 103
 Relación de caja torácica a pelvis,
 37 de equilibrio, 53, 61
 Configuración rítmica
 "C", configuración 52
 "S", 47
 líneas
 superficiales, 100 de
 riesgo, xviii
 Analogía de montaña rusa, de ritmo,
 64-76 Roth, Mike, xxi, 159
 Ruggieri, John, 139 años
- Schau, Michael, 167
 Escuela de Artes
 Visuales, 139 músculos
 Serratus, 122
 Formas, 140; *ver también* forma CONTUNDENTE
 Tamaño de forma para profundidad, 178-182,
 188, 196; *ver también*
 Hombros de
- forma**
CONTUNDENTE
 Fuerza aplicada, 21
 puntos duros, 195
 directo a la curva
 de, 173 líneas de
 superficie, 98
 Vista lateral, de la figura, 39
 Vista y técnica, combinando líneas de superficie de
 forma CONTUNDENTE, 111-124
 Silueta, 145-148, 163, 169, 173, 198
 Tamaño, para profundidad, 178-182, 188, 196
 "Patinando" la página, 33-36, 77
 Analogía de esquí, 28, 44, 68, 142
 Concepto de letra "S", 37,
 41, 68 configuración
 de caja torácica a pelvis,
 47
 Método de tacto suave, 25
 Sofisticación, FORCE con, 76
 Espacio, reglas visuales, 125; *ver también*
 Superposición de músculo
 esternocleidomastoideo, 50, 61, 62,
 116 Estómago
- Línea de superficie de forma
 CONTUNDENTE, 115 más baja,
 líneas superficiales, 108
 superposición, 129
 Líneas rectas *frente a* curvas, 145
 Dibujos directos a la curva, 140, 142, 155,
 156, 157,
 158, 159, 161, 162, 163, 164, 168,
 172,
 173, 175, 198
 Posición de estiramiento, 50
 Estructura, forma
 CONTUNDENTE, 94
-

Suministros, xxi
Líneas de superficie, 94-95
  caderas, 97
  pelvis, 98, 122
  caja torácica, 97
  relación de caja torácica a pelvis, 100
  escultura con FUERZA (forma CONTUNDENTE),
    104-124; *ver también* forma
    CONTUNDENTE, líneas superficiales
  escultura sin FUERZA (forma
    NOFORCEFUL), 94, 95, 96-103
  hombro, 98
  forma de tubo para la estructura del torso, 98

Tangentes, 125-132

Técnica y vista, combinando líneas de
  superficie de forma
  CONTUNDENTE, 111-124

Plantillas, 37-42, 43, 67

Muslo, líneas
  superficiales, 108

Perspectiva de tres puntos, 80-85

Torque, 177, 198

Torso, 169

  Líneas de superficie de forma
  CONTUNDENTE, 110 y caderas,
  equilibrio entre, 158 líneas de
  superficie, estructura de forma
  de tubo, 98

Músculo trapecio, 46, 116

Triceps, 121, 157, 166, 168

Regla "T",
125 Verdad,

xvi-xvii

Borde de giro, 83, 95, 97, 99, 101, 102, 103,
116; *ver también* forma NOFORCEFUL,
líneas de superficie

  combinando con la línea de
  superficie FORCE, 116 en forma de
  FUERZA bidimensional, 143

Perspectiva de dos puntos, 80-85

Parte superior de la
  espalda, 48, 54
  FORCE fluyendo
  desde, 56 borde
  delantero, 151
  vista de perfil, 72

Vídeos, xxi

Reglas visuales del espacio, 125; *ver
también* Superponer el poder del
vocabulario, 2
Voltaire, 168 años

Wilson, Keith, xxi, 83,
147 Escritor *contra*
artista, 2