

compAs
Grupo de capacitación e investigación pedagógica

**Creación de una guía
práctica para realizar un dibujo hiperrealista**

Fiorella Susana Martínez Benalcázar

**Creación de una guía
práctica para realizar un dibujo hiperrealista**

© Fiorella Susana Martínez Benalcázar

Afiliación: Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo con condición de universitario, Guayaquil, Ecuador

Título del libro

Creación de una guía
práctica para realizar un dibujo hiperrealista

ISBN: 978-9942-33-629-3

Publicado 2022 por acuerdo con los autores.

© 2022, Editorial Grupo Compás

Guayaquil-Ecuador

Martínez, F. (2022) Creación de una guía práctica para realizar un dibujo hiperrealista. Editorial Grupo Compás

Grupo Compás apoya la protección del copyright, cada uno de sus textos han sido sometido a un proceso de evaluación por pares externos con base en la normativa del editorial.

El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Quedan rigurosamente prohibidas, bajo las sanciones en las leyes, la producción o almacenamiento total o parcial de la presente publicación, incluyendo el diseño de la portada, así como la transmisión de la misma por cualquiera de sus medios, tanto si es electrónico, como químico, mecánico, óptico, de grabación o bien de fotocopia, sin la autorización de los titulares del copyright.

   @grupocompas.ec
compasacademico@icloud.com

compás
Grupo de capacitación e investigación pedagógica

CONTENIDO:

03	¿Qué es el Hiperrealismo?
Lista de Materiales	24	Rostro Hiperrealista
05	Reseña de Lápices de
Colores
Teoría del Color
Práctica de Rayado	30	Nariz de Perro Hiperrealista
Perro Chihuahua
11	¿Cómo pintar?
Textura de Piel
Anatomía Básica del Rostro	33	Pluma de Ave
Ave Hiperrealista
Recomendaciones
18	Ojo Hiperrealista
Boca Hiperrealista
Cabello Castaño Ondulado
Cabello Rubio Castaño		

¿QUÉ ES EL HIPERREALISMO?

El hiperrealismo tiene sus raíces en el fotorrealismo, y el realismo clásico antes de eso, compartiendo muchos de los mismos rasgos artísticos, sin embargo, su propio estilo individual distintivo. Se deriva de la filosofía postmoderna de la hiperrealidad, se originó a finales de 1960 en EEUU y abarca sobre la incapacidad del cerebro humano de distinguir entre la realidad semejante a una fotografía y la ficción. Entre los grandes maestros norteamericanos de la primera generación del hiperrealismo se destacan:

- **DON EDDY: Maestro del hiperrealismo americano 1994)**

Interesado por la naturaleza muerta, los efectos de luz y los reflejos.

- **RALPH GOINGS: Es uno de los artistas más destacado de la corriente del fotorrealismo (1928)**

Lo que lo diferencia de los demás artistas es evitar que la superficie del cuadro sea lisa, se puede observar las marcas, manchas que le proporcionan un alma a la obra.

- **RICHARD ESTES: Considerado el padre del Hiperrealismo urbano (1932)**

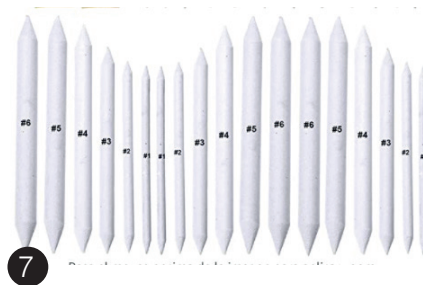
Se caracterizó por captar la realidad de forma fría, sin emoción alguna y con mayor precisión que la del ojo humano.

Richard Estes. Telephone Booths. Acrílico sobre tabla. 122 x 175 cm. 1967.

LISTA DE MATERIALES

1. Lápices de Colores profesionales o escolares mínimo de 60 unidades
2. Sacapuntas preferible eléctrico
3. Borrador Eléctrico
4. Borrador Monocero
5. Lima de madera o lija
6. Estilete, bisturí o aguja
7. Difumino
8. Blender
9. Marca punson
10. Pluma en gel blanco
11. Cartulina Bristol 300gr

RESEÑA DE LÁPICES DE COLORES

FABERCASTELL POLYCHROMOS

Los Ecolápices Polychromos son internacionalmente valorados por artistas profesionales y aficionados por su extraordinaria calidad. Sus pigmentos brillan por igual utilizados en composiciones libres o creativas interpretaciones de la realidad.

CARACTERÍSTICAS

- Pigmentos de alta calidad con resistencia a la acción de la luz y luminosidad de color insuperables
- Trazo suave de colorido intenso
- Resistente al agua y permanente
- Mina de 3,8 mm de grosor
- Gran resistencia a la rotura gracias a un encolado elástico entre mina y madera
- Estuche de madera con 120 piezas y disponible de manera independiente

RESEÑA

Son muy cremosos y resistentes. Por su base grasa, los lápices Polychromos son más adecuados para pintar con muchas capas, puesto que es más difícil que saturen el papel. De los 120 colores disponibles, 102 tonos son de alta resistencia a la luz, según FaberCastell superior a 100 años.

FABERCASTELL ESCOLARES

Lápices de color permanentes en tamaño estándar y forma hexagonal. Vivos colores y un proceso de unión que los hace resistentes a quebraduras.

CARACTERÍSTICAS

- Ecolápiz de color con forma hexagonal
- Fabricado en madera 100% reforestada gestionada de forma sostenible
- Colores intensos y brillantes de aplicación extra suave
- Mina con máxima resistencia a la rotura gracias a un encolado SV especial.
- Sencillo afilado

RESEÑA

No son tan cremosos lo que dificulta la mezcla entre ellos. Poseen una buena pigmentación. No resisten muchas capas como los profesionales, lo que evita llegar a cierto grado de saturación y dificulta un poco para poder llegar al 100% de presión con una cobertura lisa. No son tan resistentes a la luz y su costo es mucho menor que la marca profesional.

PRISMACOLOR PREMIER

Resalta el lado suave de cualquier ilustración o proyecto de arte con los lápices de colores Prismacolor Premier, con núcleos suaves. Tienen pigmentos de calidad incomparable y minas lo suficientemente fuertes como para afilarlas con precisión. Eso significa que se puede cambiar sin esfuerzo entre líneas poderosas, mezclas delicadas y sombras sedosas.

CARACTERÍSTICAS

- Los núcleos suaves y gruesos son perfectos para sombrear
- Pigmentos ricamente saturados, resistentes a la luz
- Disposición de color uniforme y ultra suave
- Los cables gruesos y robustos resisten el agrietamiento y el astillado, o que los hace perfectos para libros para colorear para adultos.
- 150 lápices de colores premium

RESEÑA

La mina de los lápices es una mina basada en una mezcla de ceras blandas. La saturación varía entre los colores pero no es algo de que preocuparse. Por lo cual, el trazo penetra menos en el papel y se queda más en la superficie. Son perfectos para ser degradados e integrar los diferentes colores. El blanco es adecuado para resaltar ciertas zonas de luz, para unificar degradados y a su vez aportar más cobertura al dibujo final. Son más baratos y vienen en 150 unidades. Pero al ser más blandos se debe estar afilando la punta a cada rato y se gastan fácilmente por lo que son muy suaves y delicados.

DEMOSTRACIÓN DE LÁPICES DE COLORES

Se realizó un ejercicio para comprobar cuál es la diferencia entre estas marcas conocidas y podemos observar que con las 3 se puede lograr un buen resultado.

1. FaberCastell Polychromos
2. FaberCastell Escolares
3. Prismacolor Premier

TEORÍA DEL COLOR

Se la conoce como un conjunto de reglas básicas que rigen la mezcla de colores para conseguir efectos deseados mediante la combinación de colores o pigmentos. Uno de los principales insumos de toda teoría del color es el círculo cromático.

CÍRCULO CROMÁTICO

(también conocida como una rosa cromática) es una representación visual organizada de colores acomodados de acuerdo con su relación cromática, mostrando los colores primarios, secundarios, terciarios, complementarios y análogos. Al mismo tiempo muestra la armonía que se detecta entre algunos de ellos, especialmente entre colores análogos.

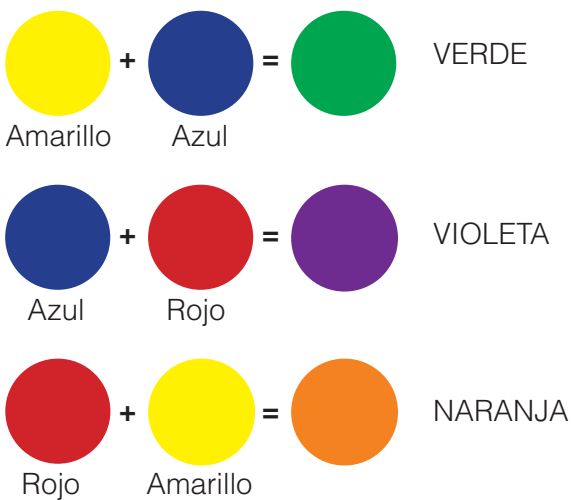
COLORES PRIMARIOS

Son colores que no pueden ser generados con la combinación de otros colores

COLORES SECUNDARIOS

Surgen al mezclar dos colores primarios

COLORES TERCIARIOS

Son originados de la mezcla entre un color primario + un color secundario

PROPIEDAD DEL COLOR

TONO, MATRIZ O CROMA

Es el atributo que nos permite diferencia un color de otro

ILUMINOSIDAD

Se refiere a la cantidad de luz que refleja un color en un rango, de negro a blanco.

SATURACIÓN

Se refiere a la intensidad, es decir, si el color es más sutil o más fuerte.

ESQUEMA DE COLOR

COLORES ANÁLOGOS

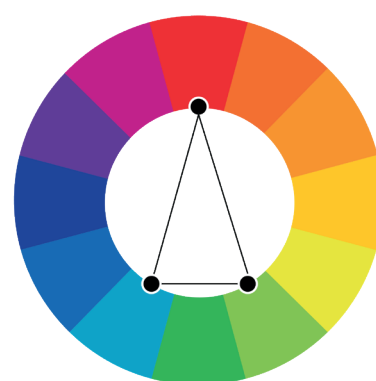
Son aquellos colores que están uno a continuación del otro en el círculo cromático

COLORES COMPLEMENTARIOS

Son aquellos colores que se encuentran opuestos dentro del círculo cromático.

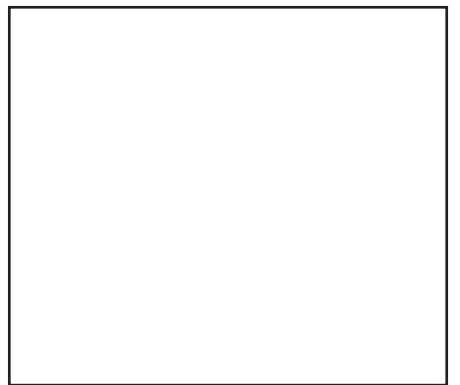
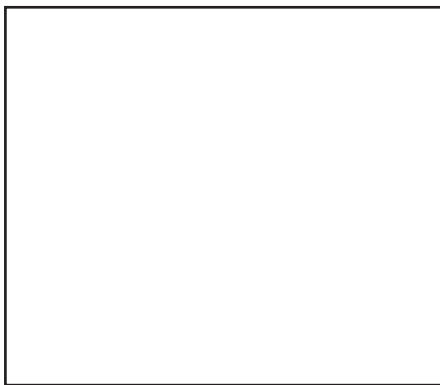
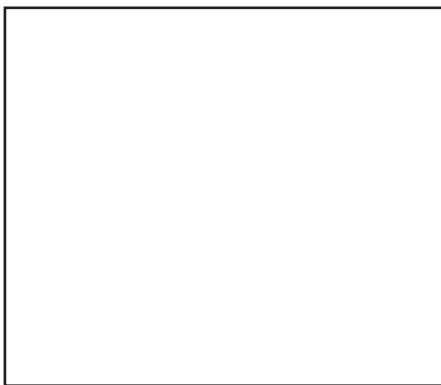
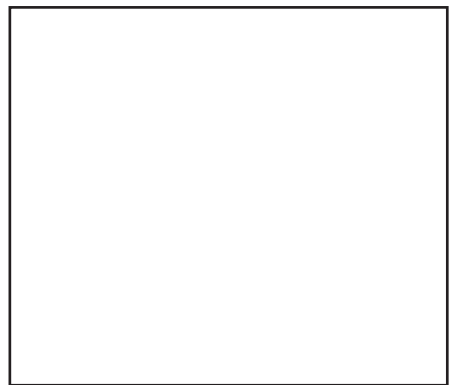
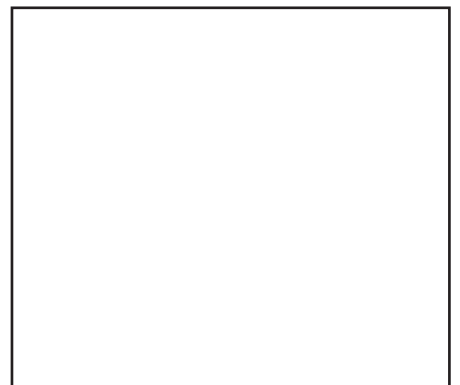
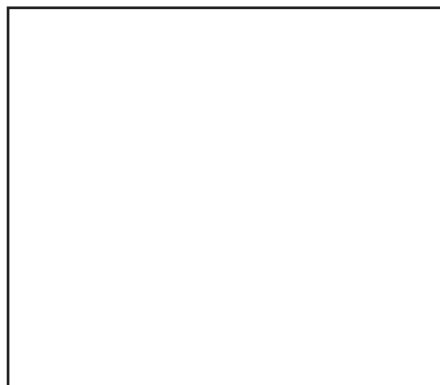
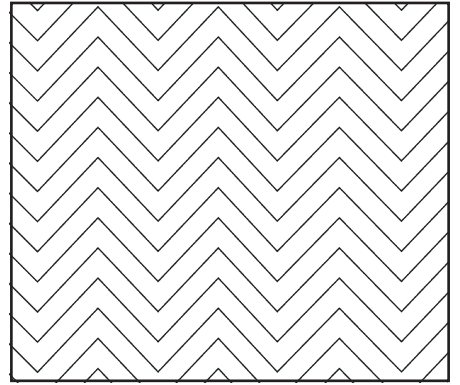
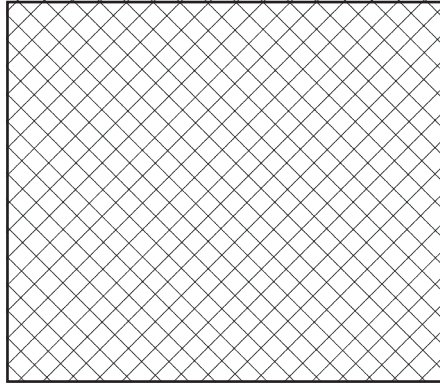
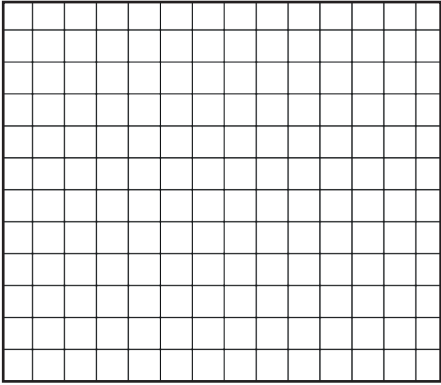
COMPLEMENTARIOS DIVIDOS

Son aquellos dos colores situados a cada lado de un color complementario dentro del círculo cromático.

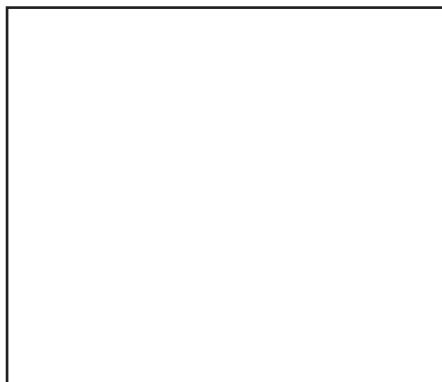
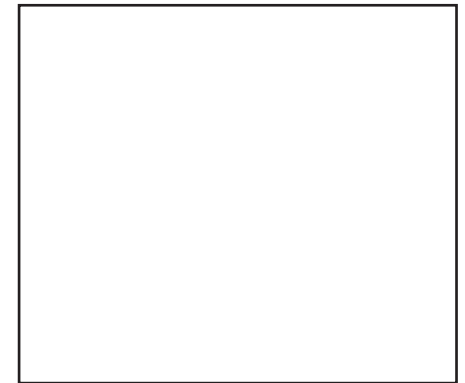
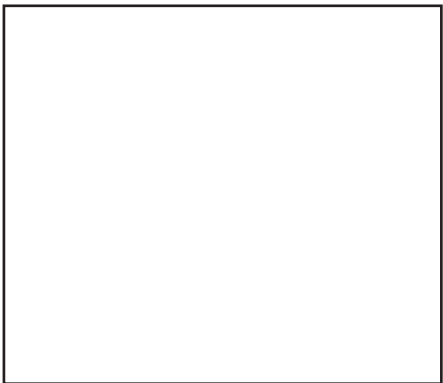
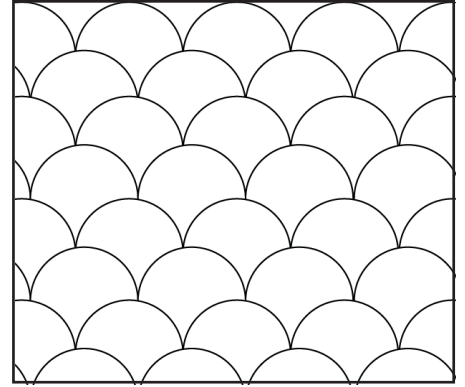
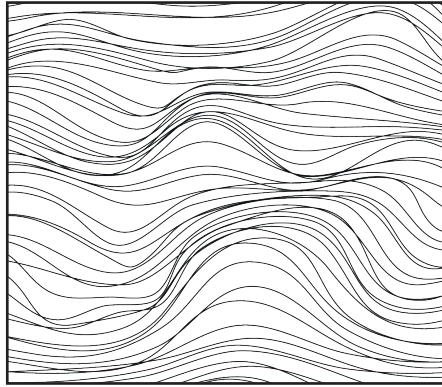
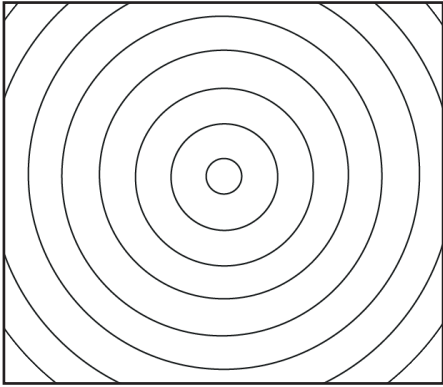
PRÁCTICA DE RAYADO

Estos ejercicios sirven como calentamiento para antes de empezar a dibujar y soltar la mano. Es importante practicarlos siempre antes de dibujar. Se debe reproducir los patrones que se encuentran al inicio en los espacios vacíos a mano alzada.

PRÁCTICA DE RAYADO

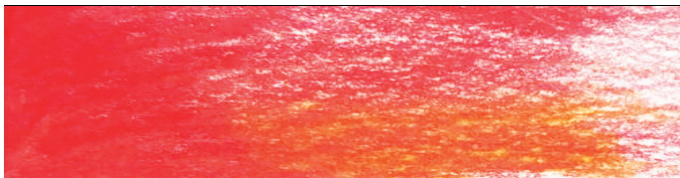
Estos ejercicios sirven como calentamiento para antes de empezar a dibujar y soltar la mano. Es importante practicarlos siempre antes de dibujar. Se debe reproducir los patrones que se encuentran al inicio en los espacios vacíos a mano alzada.

¿CÓMO PINTAR?

1. El pintado lineal no es buena opción, ya que el resultado será afectado según la forma de la base.
2. Si nos acercamos mucho con el lápiz a la hoja se puede tener un movimiento controlado y preciso. Pero fácilmente se puede ejercer presión mas de lo que se necesita. Es fundamental no desesperarse e ir construyendo el color que queremos capa por capa y suviendo la presión del color poco a poco.
3. La manera correcta es pintar es en pequeños círculos y sin mucha presión. Esto ayuda a que quede una textura suave y que no sea vea líneas.
4. Siempre que agregues un color, se debe volver con una capa del color anterior y así sucesivamente.

INCORRECTO

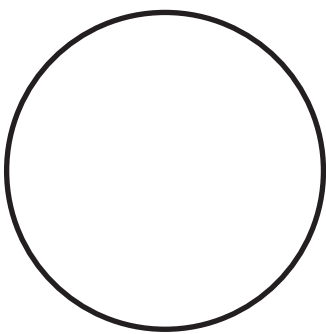

CORRECTO

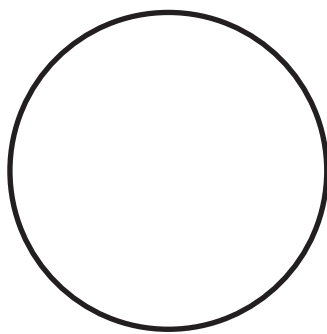

PRÁCTICA

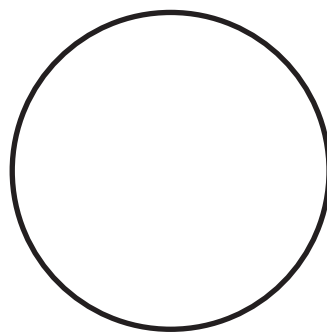
Realizar el ejercicio de integración y degradado de color, empezando por el color más fuerte.

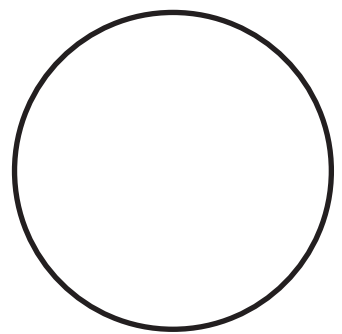
AZUL Y VERDE

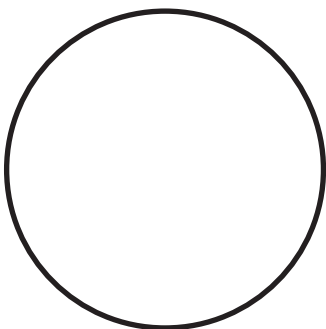
AZUL Y NARANJA

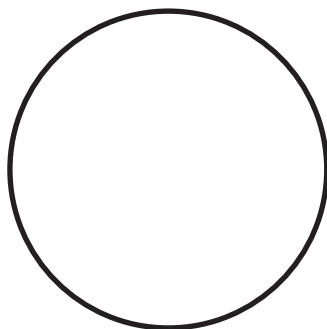
ROJO Y AMARILLO

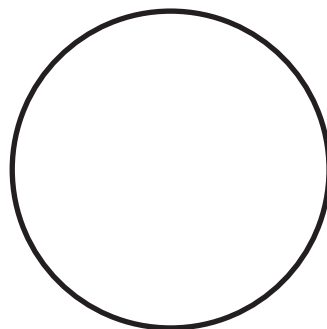
ROJO Y VERDE

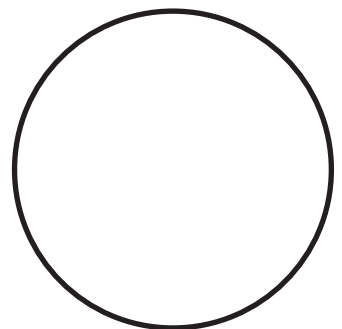
VIOLETA Y AMARILLO

ROJO Y AZUL

NARANJA Y VIOLETA

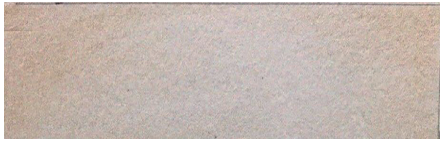
VERDE Y AMARILLO

TEXTURA PIEL MORENA

 blanco
 negro
 gris oscuro

 café fuerte
 canela
 arena

 marrón claro
 borgoña
 verde olivo

1. Se coloca de base arena, marrón claro y canela respetando los espacios de luz.

2. Con café fuerte oscurecer ciertas zonas. Y regresar al tono anterior para ayudar a la mezcla.

3. Seguir degradando el color con canela, café fuerte, gris oscuro y negro para oscurecer.

4. Agregar borgoña para aportar un poco de tono rojizo y verde olivo en el lado izquierdo

5. Agregar blanco para unificar el tono, con el borrador eléctrico hacer los poros.

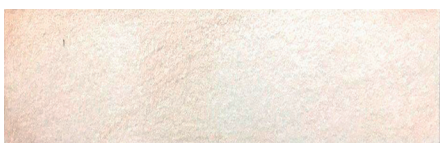
6. Al final intensificar los colores y con el café fuerte ir marcando al lado del poro blanco.

TEXTURA PIEL CLARA

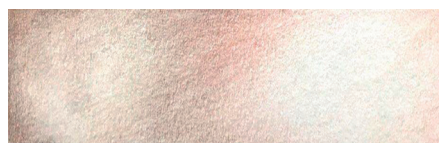
 blanco
 café fuerte
 gris oscuro

 arena
 borgoña
 vino claro

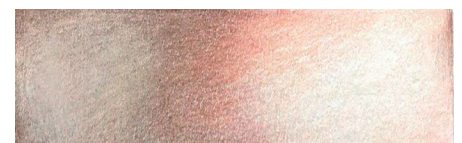
 rosa pétalo
 rojo profundo

1. Poner de base el color arena y rosa pétalo con bajo porcentaje de presión.

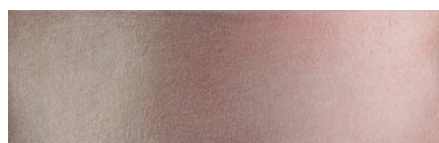
2. Con bajo porcentaje de presión degradar entre café fuerte y rosa pétalo dejando espacios de luz

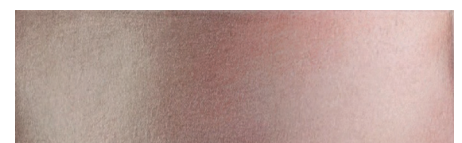
3. Luego ir intensificando los tonos anteriores y de manera sutil con gris fuerte neutralizar.

4. Agregar un poco de borgoña en el medio para lograr la transición de colores.

5. Usar blanco para obtener una textura lisa y con café fuerte hacer pequeños puntos.

6. Con el borrador eléctrico y una punta fina realizar los poros al lado de los puntos anteriores.

PRÁCTICA TEXTURA DE PIEL

 blanco

 negro

 gris oscuro

 café fuerte

 canela

 arena

 marrón claro

 borgoña

 verde olivo

 blanco

 café fuerte

 gris oscuro

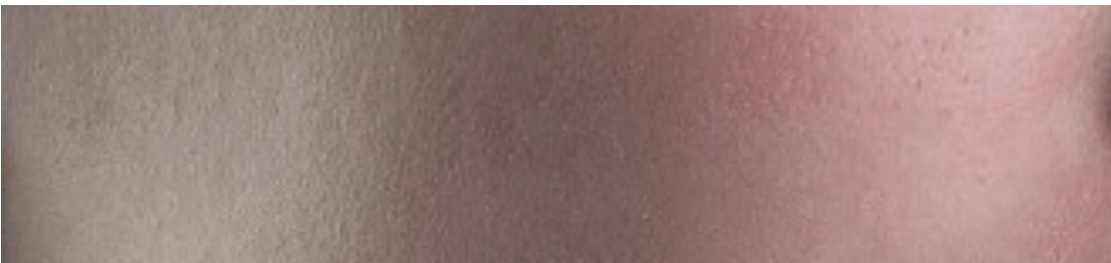
 arena

 borgoña

 vino claro

 rosa pétalo

 rojo profundo

ANATOMÍA BÁSICA DEL ROSTRO

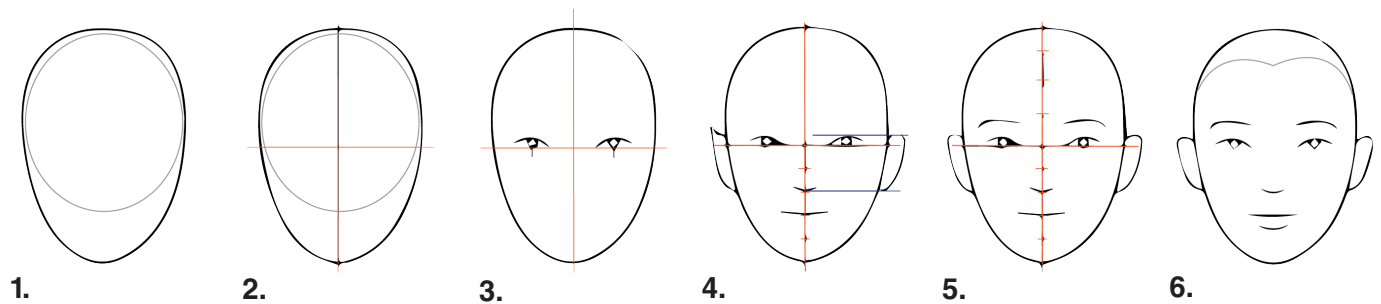
PROPORCIONES DE LA CARA

VISTA DE FRENTE

La forma del cráneo es una esfera ligeramente aplanada, a la que se le incorpora la mandíbula que visto de frente, tiene la forma de un huevo. Dos líneas medias perpendiculares cortan el huevo en cuatro cuartos.

Para los rasgos faciales:

- Marca los puntos medios de las mitades izquierda y derecha para formar los ojos que van en la línea media.
- Divide la mitad inferior en cinco partes: La parte inferior de la nariz está dos puntos hacia abajo de la línea media. La hendidura de la boca está a tres puntos hacia abajo de la línea media.
- Divide la mitad superior en cuatro: La línea del pelo (cuando no hay entradas) es de dos a tres puntos arriba de la línea media. La oreja se coloca entre el párpado superior y la punta de la nariz, pero esto es sólo cuando la cara está nivelada.
- El ancho de la cara es generalmente de cinco ojos o un poco menos. La distancia entre los ojos es igual a un ojo y la distancia entre el labio inferior y la barbilla es también la longitud de un ojo.

VISTA DE PERFIL

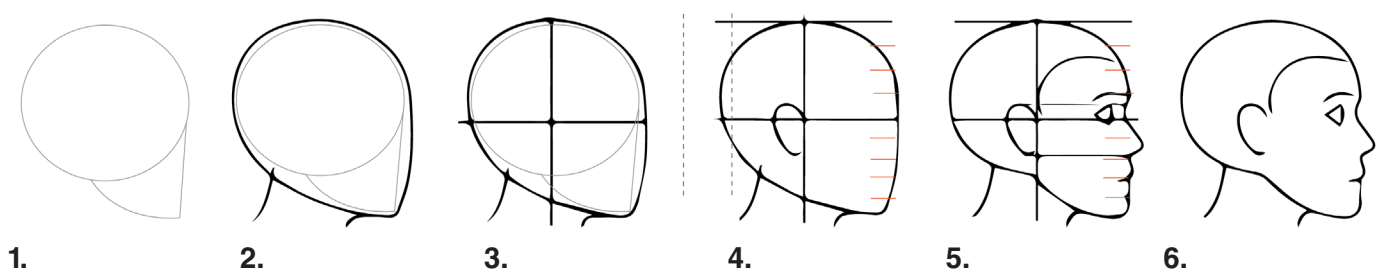
La forma de la cabeza sigue teniendo de un huevo, pero apuntando hacia una esquina. Las líneas medias ahora dividen la cabeza en la parte delantera (cara) y la parte trasera (cráneo).

En el cráneo:

- La oreja está justo detrás de la línea central. El tamaño es entre el párpado superior y la parte inferior de la nariz.
- La profundidad del cráneo varía entre las dos líneas punteadas que se muestran en el paso 4.

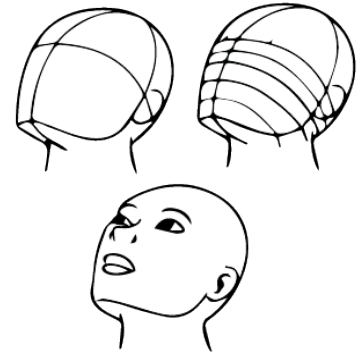
En la cara:

- El hueco en la raíz de la nariz coincide con la línea media o está ligeramente por encima de ella.
- El punto más prominente en la frente, a un punto arriba de la línea media.

MIRANDO HACIA ARRIBA

- Todos los rasgos se curvan hacia abajo y la oreja se mueve hacia abajo en consecuencia.
- El labio superior muestra toda su superficie que normalmente no está de cara al observador.
- La ceja se curva más, pero el párpado inferior se curva hacia abajo, produciendo el efecto de los ojos entrecerrados.
- La parte inferior de la nariz se muestra claramente con ambas fosas nasales sin estorbos.

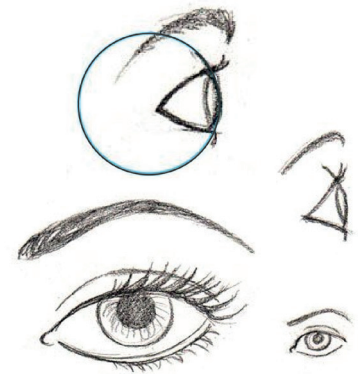
MIRANDO HACIA ABAJO

- Todos los rasgos se curvan hacia arriba y la oreja se mueve hacia arriba en consecuencia.
- Debido a que la nariz sobresale, supera su línea y la punta se ve mucho más cerca de la boca.
- Si la cara se voltea lo suficiente, la nariz se superpondrá directamente a la boca, la nariz no muestra detalles en absoluto, sólo la cuña con un indicio de las alas.
- La curva de las cejas se aplana, aunque toma la perspectiva extrema para hacer que se curven al revés.
- El párpado superior se vuelve mucho más prominente y rápidamente cambia la curva usual.
- El labio superior casi desaparece y el inferior parece más grande.

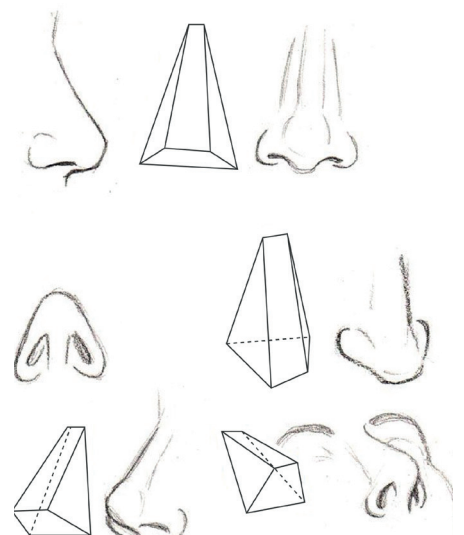
LOS OJOS Y LAS CEJAS

- El ojo es simplemente dos arcos con forma de una almendra. No hay una regla particular porque la forma del ojo puede variar mucho.
- La esquina exterior del ojo puede estar más alta que la interna, pero no al revés.
- En reposo, el iris está parcialmente oculto detrás del párpado superior. Sólo cruza el párpado inferior si mira hacia abajo.
- Las pestañas se extienden hacia afuera y son más cortas en la parte inferior del párpado.

NARIZ

- La nariz es más o menos en forma de una cuña.
- El puente y los lados de la nariz son superficies planas, es importante ponerlas abajo en el boceto de la estructura para que se dimensionen correctamente.
- La cuña es el lado plano inferior, un triángulo truncado que conecta las alas y la punta de la nariz.
- Las alas se enrollan hacia el interior del tabique, formando las fosas nasales.
- El tabique nasal sobresale más abajo que las alas cuando se ve desde el frente, lo que también significa que en la vista 3/4, la fosa nasal posterior se oculta por esta en un grado variable.

LOS LABIOS

- La hendidura de la boca debe ser dibujada primero, ya que es la más larga y oscura de las tres líneas paralelas que forman la boca. No es una simple curva sino una serie de curvas sutiles.
- Los dos picos del labio superior es casi siempre más delgado que el inferior, son más obvios, pero pueden suavizarse en curvas amplias, tan suavizadas que se mezclen en un labio "sin pico".
- El labio inferior, por otra parte, es siempre una curva suave, pero puede variar desde casi plana a generosamente redondeada. Siempre es bueno marcar el labio inferior, incluso con una simple raya.
- El labio superior es siempre más delgado que el inferior y sobresale menos de la cara que el inferior.
- Desde la vista lateral, los labios toman una forma de punta de flecha y el saliente del labio superior se hace claramente visible. Nunca incline la boca hacia arriba en perfil.

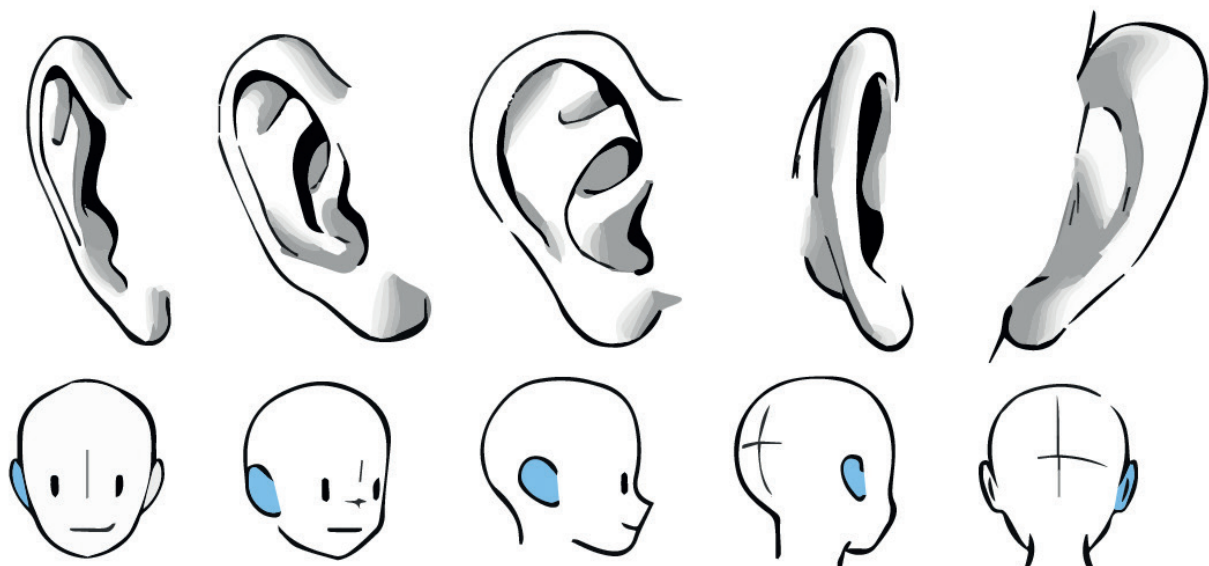

LAS OREJAS

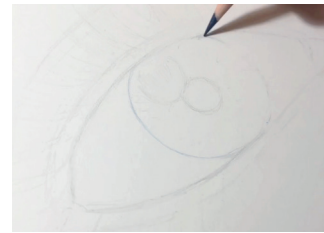
La parte más importante del oído, para que se vea bien, tiene forma de C alta de su contorno exterior y la U invertida que marca a parte superior de la oreja. El efecto general es concéntrico alrededor del orificio de la oreja y varía mucho individualmente.

Cuando la cara se ve desde el frente, la oreja está de perfil:

- El canto anteriormente delineado por la U invertida ahora se destaca como una unidad separada, esto sucede cuando se mira desde un lado y ves que su lado inferior está en frente de la parte interior.
- El lóbulo puede también parecer casi como una gota, más distinto de la oreja en su conjunto.
- Cuan delgada es la oreja desde este ángulo depende de lo cerca que esté colocada en la cabeza, y que varía individualmente (no es una regla visible). Sin embargo, siempre está inclinada hacia adelante ligeramente, ya que es la dirección para poder escuchar.
- Detrás de la oreja parece desprendida de la cabeza: un canto unido a la cabeza por un embudo.

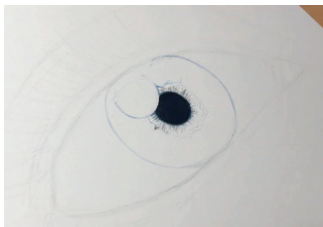

OJO HIPERREALISTA

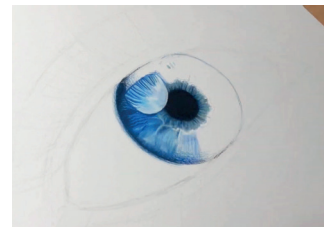
1. Se empieza con un lápiz HB o 2H para realizar el boceto del ojo de manera sutil (también se puede utilizar el color arena

o algún tono claro), detallando donde van las luces, las zonas más oscuras y ciertas líneas del iris que nos servirán de guía.

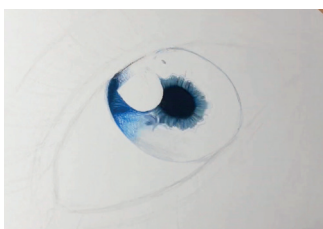
2. Se remarca la pupila con negro y alrededor de ella se traza líneas como destellos con azul cobalto, gris intenso y negro de

manera intercalada hasta que esté completamente cubierta la parte que rodea la pupila. Es importante no dejar ningún espacio en blanco y lograr que se integren los colores.

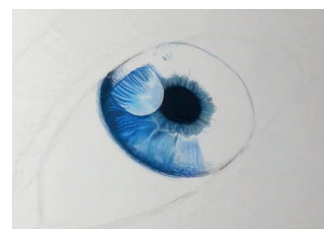
3. Marcar las líneas expresivas graduales con azul turquesa y gris oscuro e ir degradandolas siempre con menos

porcentaje de presión de afuera hacia adentro de ella. En la parte de la luz, marcar con blanco los espacio de luz para no perderlos, luego con azul claro con turquesa azulado realizar las manchas.

4. Con azul oscuro se empieza a bordear el iris de mayor a menor presión. Para ir degradando el color y que la parte

de afuera quede mas oscura, utilizar azul cobalto como segundo tono y turquesa azulado para las partes más clara.

5. Con el borrador y con punta fina, pasar en la parte donde haya luces para remarcar y definir con el lápiz blanco.

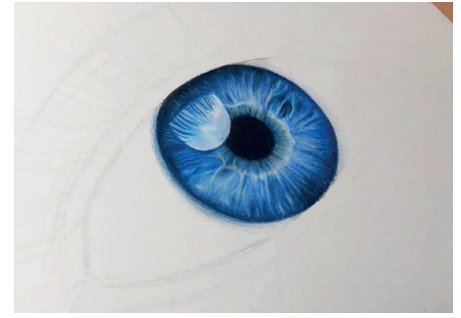
Si es necesario se puede usar el lápiz blender para lograr una textura lisa y que las líneas no se vean tan marcadas.

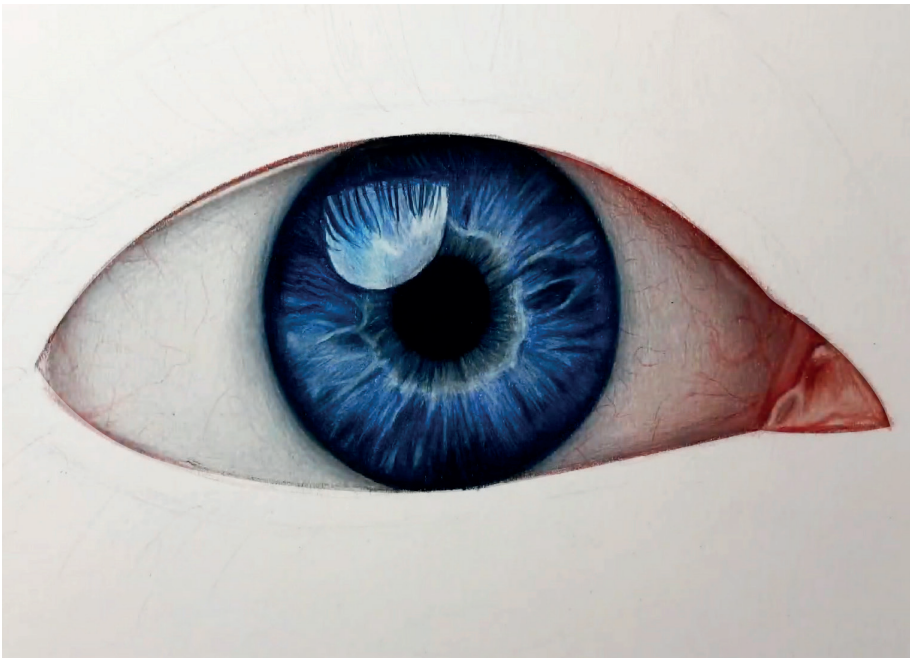
6. Abajo del iris, marcar las líneas con gris oscuro respetando las partes blancas que se deben luego remarcar con blanco para dar luz. Encima colocar de manera gradual azul cobalto con azul oscuro.

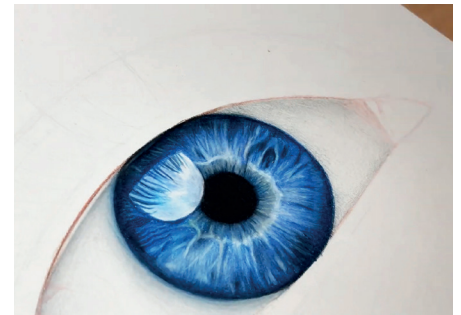
7. Con el lápiz negro remarcar y degradar la parte de arriba del iris. A su vez realizar las líneas graduales con azul oscuro, azul cobalto y azul claro degradándolas de afuera hacia adentro.

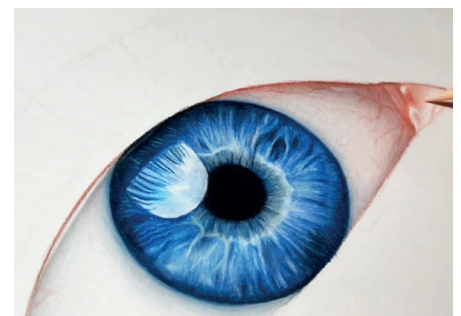
8. Repetir el proceso en el resto del iris hasta llegar al 100% de presión en todo para luego con el bisturí realizar ciertos trazos para realzar ciertas líneas que se perdieron en el proceso y dar más luz.

11. Es importante usar los colores análogos, como el rosa claro, salmón y vino claro para llegar a degradar perfectamente y conseguir el color lo más cercano posible. Luego integrar con el blanco y remarcar las venas y ciertas líneas con rojo profundo, el cual tiene que ser de manera sutil, esas líneas degradarlas dándoles menor presión desde la línea hasta el resto del ojo. Para terminar con el borrador eléctrico marcar los espacios donde queremos más luz y si es necesario también usar la pluma de gel blanco para un mejor efecto.

9. En toda la esclerótica poner de base el blanco para que se pueda difuminar mejor y que el fondo no quede tan oscuro. Con gris oscuro y claro ir degradando desde afuera hacia adentro.

10. En la parte de derecha cerca del lagrimal y en la carúncula, poner de base el color arena, luego remarcar suavemente con borgoña las líneas de las venas.

BOCA HIPERREALISTA

 blanco

 negro

 gris intenso

 gris oscuro

 café fuerte

 canela

 borgoña

 ocre quemado

 marrón claro

 rosa pálido

 lila

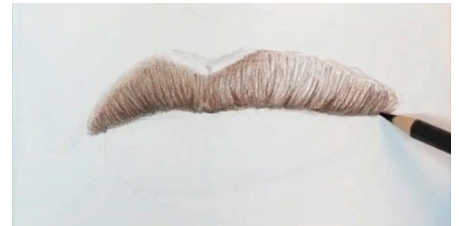
 verde olivo

1. Se inicia con negro marcando la línea de en medio. Se coloca el color canela de base y con el café fuerte marcar las líneas naturales de la boca.

2. Realizando las líneas con el color borgoña y gris intenso. Con gris oscuro con baja presión oscurecer la parte de en medio hacia arriba.

3. Marcamos las líneas base del otro lado del labio de arriba con gris intenso y poco a poco intensificando el tono con los colores anteriores.

4. Con café fuerte trazar pequeñas líneas inclinadas en medio de las líneas ascendentes para hacer como un malla para realzar la textura.

5. Con el borrador, borrar ciertas partes de la malla para agregar luz y pintar con blanco. Con el color canela empezar las líneas en el labio inferior.

6. Con el gris oscuro y el café oscuro seguir marcando esas líneas y en la parte inferior trazar líneas horizontales para también crear una malla.

7. Luego degradar los colores canela y ocre quemado e ir intensificando con el negro. Con el blanco ir marcando los espacios de luz.

8. Colocar rosa pálido en todo el labio y lila en las zonas más oscuras. Utilizar borgoña en la parte superior del labio inferior y con negro los bellos de afuera.

9. Los bellos se realizan con líneas graduales, no con un orden en específico, pero si con una misma dirección. Mientras más variados más reales.

10. La piel alrededor del labio se empieza con marrón claro y un poco del color canela. Agregar de gris intenso para oscurecer un poco la piel y para ir unificando el tono. Luego se pone encima otra capa del ocre quemado, y marrón claro.

11. Con café oscuro se va intensificando el tono de la piel y con la de colores anteriores mas el borgoña llegamos a la tonalidad. A su vez con el negro se va oscureciendo la barba y la parte inferior del labio, justo en el nacimiento de la barba.

12. Para acercarse al tono de la piel se utiliza un poco de verde olivo con bajo porcentaje de presión. Es importante que para que no quede verde, colocar un poco del marrón claro junto al color canela, logrando poco a poco ir emparejando el tono.

13. En la parte superior del labio se utiliza el lápiz ocre quemado con marrón claro y café oscuro para realizar la piel, recordando siempre ir haciendo por capas. Los pelitos de la barba se oscurece con gris oscuro y negro, marcando bien cada pelito por pelito.

14. Para lograr una textura y mezcla perfecta se debe regresar a los colores anteriores para que se integren. Si es necesario, se debe usar el lápiz blender para asegurarse, siempre y cuando ya se hayan mezclado los colores de manera uniforme.

15. Con blanco se realiza ciertas iluminaciones en la barba, justo en la parte del arco de cupido. Y con el lápiz negro se oscurece la parte de la esquina derecha de la malla de los labios superiores e inferiores.

CABELLO CASTAÑO ONDULADO

negro

canela

marrón claro

ocre quemado

café fuerte

1. Se inicia el boceto con líneas graduales, es decir, con mayor presión desde el inicio y al final menos presión el color ocre quemado.

2. Se remarca cada mechón de base con ocre quemado y marrón claro. Encima se realiza los trazos pelito por

quemado. Recordando mas o menos la forma y la dirección hacia donde va el cabello y que cada mechón de cabello es diferente.

pelito con un color más oscuro, en este caso café claro y con líneas graduales, siempre en dirección de la forma de la hebra del cabello.

3. Para seguir dando dimensión, con café fuerte oscurecer en las zonas que sean necesarias, dejando siempre espacio a

4. Con negro y con una presión de menos a mas, se marca las zonas de sombra, luego con el color ocre quemado pasar

los lugares de luz. Las líneas que se realicen deben seguir la misma dirección de la forma del cabello y conectarse unas con otras.

encima del color anterior para terminar de integrar todos los colores de manera uniforme, es decir, sin manchones, ni variaciones de colores.

5. Cuando cada uno de los mechones hayan llegado al 100% de presión. Realizar con el bisturí de arte, con estilete o con

6. Finalmente si te quedó alguna marca del bisturí que no hayas querido. Puedes con el color volver a pasar donde

una aguja, el retiro de color en dirección del cabello. Esto se debe de hacer poco a poco y con el lado contrario de donde haya mas filo para evitar que se rompa la cartulina.

lo hiciste o a su vez para poder remarcar la línea al lado de ella puedes pasarle con café fuerte o negro, para que se note cada hebra del cabello.

CABELLO RUBIO CASTAÑO

 blanco

 negro

 gris intenso

 café fuerte

 canela

 ocre quemado

 marrón claro

 amarillo

 arena

1. Se coloca de base arena con bajo porcentaje de presión y con ocre quemado se va realizando líneas graduales de arriba hacia abajo y viceversa

2. Con el color canela se va realizando líneas graduales con mayor % de presión de afuera hacia adentro en las zonas donde se quiere oscurecer.

3. Con café fuerte remarcar las líneas principales y realizar líneas más cortas de arriba hacia abajo y viceversa haciendo que los extremos sean oscuros.

4. Se sigue repitiendo capa por capa las líneas graduales con los colores anteriores, dejando espacio a las luces integrando el marrón claro.

5. Se coloca sutilmente amarillo vivo para darle ese tono medio rubio y en las zonas oscuras realizar un degradado de gris intenso y negro.

6. Intensificar el color con marrón claro especialmente en la parte de arriba 3/4 del cabello. Abajo se termina de realizar las líneas hasta el 100% de presión.

7. Con el bisturí de arte se va retirando el color creando líneas siguiendo el mismo sentido y dirección suavemente para no dañar la hoja.

ROSTRO HIPERREALISTA MORGAN FREEMAN

TEXTURA DE PIEL

blanco

negro

gris intenso

gris oscuro

café fuerte

canela

borgoña

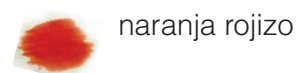
rojo oscuro

rojo profundo

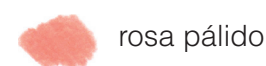
rojo

naranja rojizo

salmón

rosa pálido

arena

- Colocar canela de forma circular. En las arrugas presionar más el color y mezclar con café fuerte. Agregar arena, salmón y rosa pálido en las zonas más claras.

- En el lado derecho agregar rojo profundo, borgoña, café fuerte y naranja hasta llegar el 100% respetando las zonas claras. El blanco se utiliza para opacar las zonas con luces tenues

- En el lado izquierdo se aplica el paso que se utilizó antes. Para los tonos más claros de en medio usar canela, salmón y rosa pálido degradando de afuera hacia adentro.

- Cada que se termine una sección grande intensificar los tonos usando los colores extras como el rojo oscuro, borgoña, naranja rojizo.

- Para las luces tenues usar el borrador sutilmente, con el borrador retiro el color y suavizo con el blender. Luego se intensifica el lado oscuro de cada poro levantado.

- Con pluma de gel blanco hacer puntos de luz y mientras te alejas separarlos hasta lograr un degradado. Realzar las zonas oscuras con café fuerte, canela y gris oscuro e intenso.

OJO

- blanco
- negro
- gris oscuro
- café fuerte

- canela
- borgoña
- rojo profundo
- arena

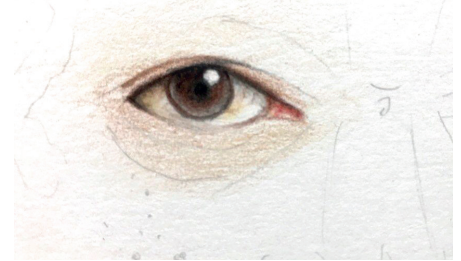
- naranja
- amarillo

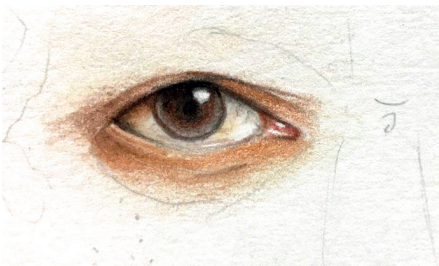
- 1.** Pintar al 100% la pupila con negro. En el iris utilizar café fuerte adentro y afuera gris oscuro con bajo % de presión y alrededor del iris del ojo usar negro con café

- 2.** En la esclerótica del ojo poner gris oscuro sutilmente enfatizando la parte de abajo del párpado superior, luego aplicar blanco para sellar y arena en la esquina izquierda.

- 3.** Con café y negro realizamos una sombra proyectada en el iris. En la esquina izquierda y derecha colocar café, gris, amarillo, naranja de forma degradada hacia el interior.

- 4.** Agregar rojo profundo y borgoña en la carúncula, con café oscurecer y con la pluma de gel agregar puntos de brillo. Realizar una base de arena y canela en el sector de la piel.

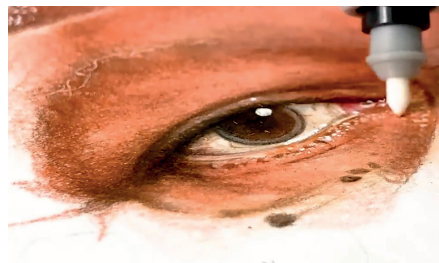
- 5.** Al párpado inferior se realiza una separación de color entre la esclerótica y la piel. Con café marcar las arrugas y en la piel colocar un poco de naranja y amarillo de forma sutil.

- 6.** Intensificar los tonos alrededor del ojo, los cuales son los mismos usados anteriormente, detallando ciertas manchas o líneas de expresión, las cuales tienen que ser degradadas.

- 7.** Realizar los surcos de la ceja y no olvidar utilizar tonos grises y verde olivo. Se sella el color con arena y usar la pluma de gel en el punto de luz del iris.

- 8.** Con el borrador eléctrico, retirar el color de los poros del párpado inferior y superior para suavizar los poros. Luego intensificar y contrastar

- 9.** Con la pluma pigmentar los puntos blancos y con café pintar al lado del brillo. En la ceja realizar pelo a pelo luego de haber llegado al 100%

NARIZ

blanco

negro

gris intenso

gris oscuro

café fuerte

canela

rojo profundo

rojo oscuro

naranja rojizo

naranja

rosa pétalo

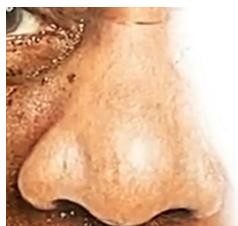
arena

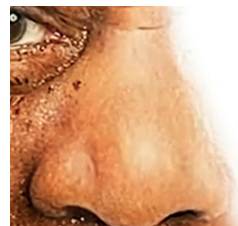
marrón claro

verde olivo

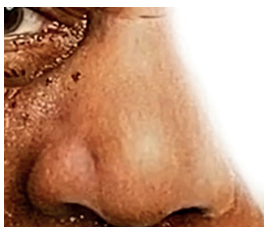
- 1.** Agregar arena como tono base, presionando más en las sombras. Luego canela como tono medio donde es más oscuro, dejando

- 2.** Empezar el asa izquierda con naranja rojizo y rojo profundo, para realizar detalles y texturizar hacer pequeñas manchas

espacios de luz. Luego usar el naranja rojizo poco a poco para acercarse al tono de la piel y darle un volumen general. Para poder sellar el color agregar una capa de blanco con un poco de amarillo.

irregulares. Continuar con este proceso desde el pliegue donde encontramos sombras hasta la punta de la nariz. No se debe olvidar de regresar al color anterior para ayudar a la mezcla.

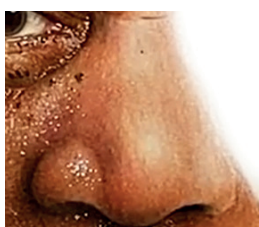
- 3.** Agregar blanco para sellar las zonas de luz. Con café fuerte y gris intenso y oscuro pintar de manera sutil el asa con poca

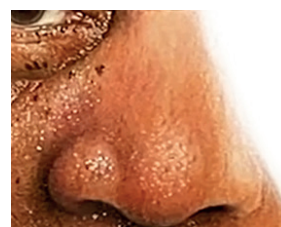
- 4.** Continuar con las pequeñas manchas hechas previamente. Agregar una capa suave en el asa y en el pliegue de la nariz

presión cuando nos acercamos hacia adentro y continuar con los sectores más oscuros del resto de la nariz. Con negro detallar el contorno del asa y regresar los colores anteriores.

con marrón claro, para darle una tendencia al amarillo. Agregar rosa pétalo en la línea del asa e intensificar el negro y café para darle volumen. Luego agregar los tonos naranja rojizo.

- 5.** Adicionar el verde olivo en las zonas más oscuras de del aza. Agregar naranja y rojo oscuro para lograr un tono más

- 6.** Mientras los puntos estén más separados mejor será el resultado del degradado. Después de realizar los puntos blanco

vivo. Regresar siempre a los tonos anteriores hasta llegar al 100%, con la pluma de gel empezar a hacer puntos para resaltar los brillos, mientras más juntos estén los puntos, más vivo será.

se debe resaltar ciertas manchas que se encuentran al lado de los que realizaste. En el centro de la nariz con el borrador eléctrico hacer los poros para luego agregar ciertas luces con la pluma de gel.

BOCA

blanco

arena

canela

rosa pétalo

negro

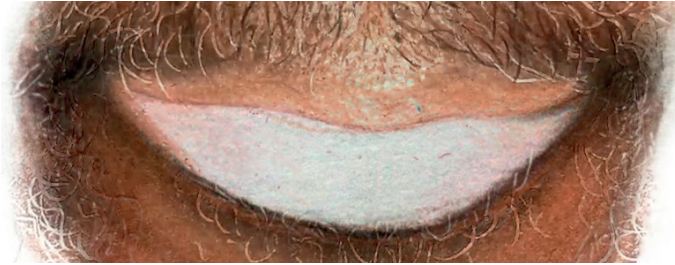
café fuerte

naranja rojizo

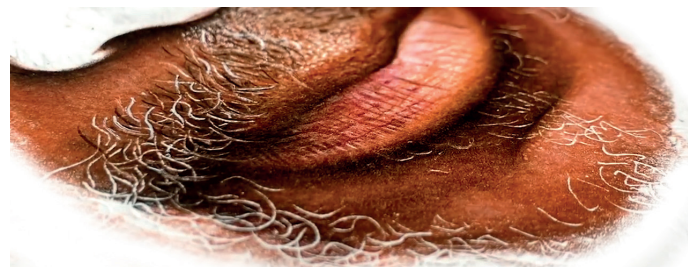

fucsia

1. Colocar de base con bajo porcentaje de presión en el labio inferior los colores arena y rosa pétalo. En el labio superior agregar canela, café fuerte y naranja rojizo mediante un degradado tradicional dejando ciertos espacios sin pintar para darle volumen y realismo.

2. Con canela y la punta bien fina dibujar el camino de los pliegues de piel y a su vez degradar más abajo. Primero se dibuja las líneas principales para tomarlas de referencia para las pequeñas. Con el mismo color darle una capa a todo el labio inferior para el volumen respetando las luces.

3. Para contrastar las líneas del pliegue, agregar café fuerte. Intensificar los tonos del labio superior y crear ciertas manchitas con café y negro para agregar textura. Con el bisturí de arte resaltar los claros dejados antes y luego sumar un poco de naranja para agregar volumen.

4. En el labio inferior con la parte opuesta de la punta del bisturí. En la esquina del labio agregar con pequeñas líneas hasta llegar al 100% y retiramos el color, al lado cada línea retirada se debe aplicar una sombra. Repetir el proceso de cada línea intensificandola dejando un espacio entre ella.

5. En resumen se fondea, se contrasta, restiras el color y se recalca las líneas oscuras. Entre el medio aplicar un poco de fucsia para asemejar el tono. Para los tonos más claros agregar rosa pétalo y así llegar al 100% y con el blanco sellar las luces.

6. Con el bisturí de arte realzar micro luces del labio inferior, con el borrador eléctrico remarco las luces más contrastantes y atenuar con el blanco. Al final con la pluma de gel blanco realiza ciertos puntos e intensificar los detalles entre los labios.

TEXTURA DE ROPA

 blanco

 negro

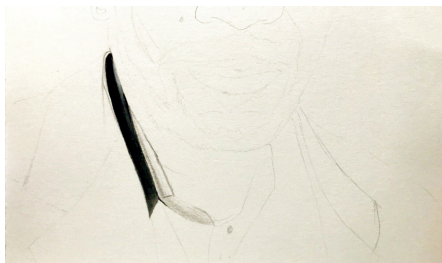
 gris intenso

 gris oscuro

 azul cielo

 azul oscuro

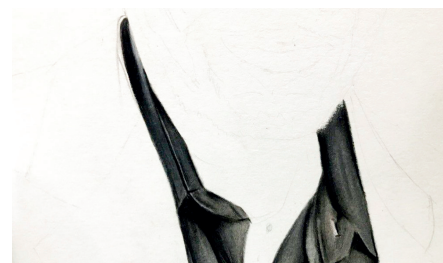
 rojo oscuro

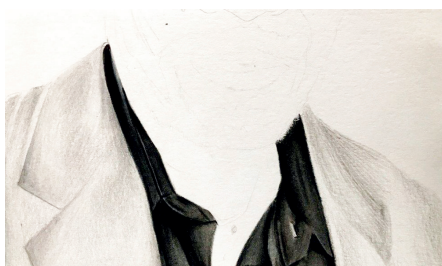
1. Para la camiseta se empieza degradando el gris intenso en todas las zonas que se vean más claras con medio % de presión y en las más oscuras el gris oscuro.

2. A los lugares que se ven negros se aplica al 100% el tono negro e ir degradando en dirección al gris oscuro, siguiendo al gris intenso hasta lograr una textura lisa.

3. En las zonas más claras colocar blanco para iluminar y ayudar a la mezcla para degradar los colores. Repetir este procedimiento en el resto de la camiseta.

4. Se empieza el terno con una base de gris intenso con bajo porcentaje de presión en las zonas claras y en las oscuras con mayor porcentaje de presión.

5. Con regla y el color azul cielo trazar los patrones más notorios con líneas segmentadas. En la solapa superior estas líneas son trazas a mano debido a la curvatura del cuello.

6. Las líneas oscuras realizar con gris intenso a 45° a 1mm de separación. Trazar una sucesión de puntos con negro, de cada línea gris y con azul oscuro las de azul cielo.

7. Con borrador eléctrico realizar luces del lado izquierdo y derecho de cada línea azul. Cada punto debe estar entre el espacio de las líneas de 45°.

8. Con bajo % de presión realizar con negro las líneas opuestas del tramado. Para darle una tendencia de color, realizar con un poco de rojo oscuro.

9. Al final con el bisturí de arte retirar el color realizando micro líneas, un poco curvas para aportar a la textura del tejido de la tela.

CABELLO

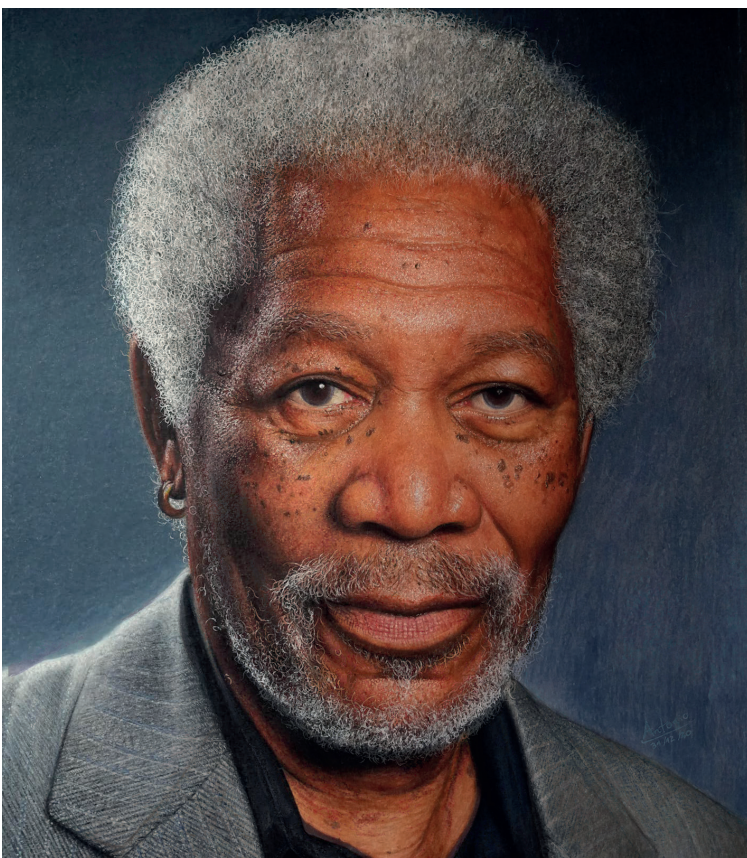
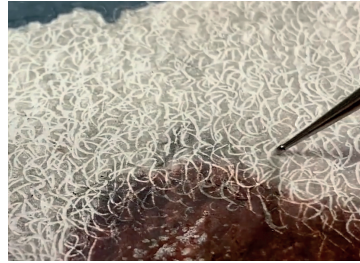
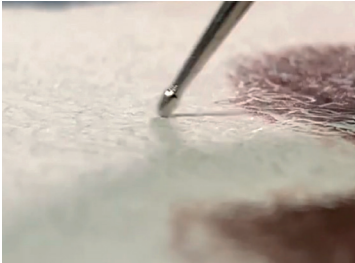
 blanco

 gris intenso

 gris oscuro

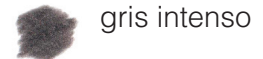
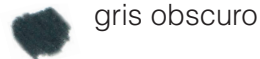
 azul oscuro

 negro

1. Para el fondo coloque gris oscuro de base, luego con azul oscuro pintar de forma circular hasta llegar al 100% de presión en todo el fondo. En seguir determinar las zonas más blancas para dibujar más surcos en esos sectores.
2. Agregar en la base el color gris intenso respetando las zonas de luz. Luego con el marca surcos en los espacios grises realizar surcos para hacer más pequeño los cruces de pelo a pelo y agregar dimensión a la textura del pelo.
3. Con gris oscuro pintar especialmente en las zonas más oscuras para dar volumen a los surcos. Luego usamos con el color anterior para suavizar y degradar. En los surcos de la frente aplicar los tonos de la piel previamente.
4. Se vuelve a marcar surcos entre los tonos más oscuros para contrastar más el tono entre los espacios. Se repite el proceso con las tonalidades anteriores y al final con el negro realizar las pequeñas manchitas para agregar más volumen y profundidad.
5. Cuando se haya llegado al 100% de color, con el bisturí de arte raspar sutilmente en los espacios entre los surcos, es decir, las zonas grises; a su vez ir dibujando el contorno del cabello pelo a pelo, para que al fondear se noten dichas marcas.
6. Para darle profundidad del fondo, se debe agregar el negro suavemente para lograr un perfecto degradado. Y si es necesario se puede usar el lápiz blender para ayudar a la mezcla.

NARIZ DE PERRO HIPERREALISTA

1. Aplicar una capa de color gris intenso de forma circular y con medio porcentaje de presión. Se debe presionar mas en las

2. El negro se utiliza para contrastar y dibujar la textura empezando por la fosa nasal. Hay que considerar la

líneas divisorias o sombras para no perder la forma. El gris oscuro aplicar de manera degradada en las fosas nasales y la línea divisoria procurando no llegar al 100% de presión para continuar con el negro.

dirección de las líneas, por eso marcamos puntos y pequeñas líneas desde las fosas nasales hasta la línea divisoria. Cada mancha se realiza poco a poco para que no quede una línea visualmente.

3. Marcar las líneas y los puntos hechos previamente al 100% de presión y con el gris oscuro rellenar los espacios para ir

4. Al dibujar las formas de la nariz, es muy importante tomar en cuenta que son irregulares, pero que tienen una dirección

sellando. Con una punta bien fina del borrador eléctrico, retirar el color suavemente para realizar pequeñas luces. Con esto conseguimos darle una textura húmeda a la nariz del perro.

y se van encajando una con otra para completar la textura. El tejido de las zonas más claras se realiza con el color gris intenso u oscuro con % de presión por si se debe corregir posteriormente.

5. Con negro pintar en las áreas donde el brillo no debe resaltar mucho. Mientras se acercan a la parte de arriba de la nariz

6. El último paso es utilizar la pluma de gel blanco de manera igual que cuando usamos el borrador eléctrico.

hay que hacer más pequeños puntos. Con el blanco sellar los espacios entre las líneas negras aportando volumen. Repetir el proceso con el borrador eléctrico y usando el negro para los pequeños puntos.

Realizamos puntos más pequeños que podamos para los brillos de cada forma irregular que se hizo previamente, estos puntos blancos se encuentran en la zona de la luz.

PERRO CHIHUAHUA HIPERREALISTA

blanco

negro

gris intenso

gris obscuro

café fuerte

canela

ocre quemado

ocre anaranjado

marrón claro

naranja

arena

salmón

amarillo vivo

1. Se inicia rellenando con negro la pupila. Con naranja y marrón claro empezar a trazar líneas graduales de adentro hacia afuera y viceversa alrededor de la pupila del perro, dejando espacios de luz.

2. Con café fuerte ir marcando y degradando hacia adentro el borde el ojo. Al mismo tiempo de en el iris trazar líneas con el canela para ir oscureciendo e ir aportando los diferentes tonos que tiene.

3. Con gris y café fuerte y con poca presión pintar encima de los tonos oscuros para ir neutralizando el color y con el negro ir remarcando el borde de todo el ojo, degradando un poco el negro hacia adentro.

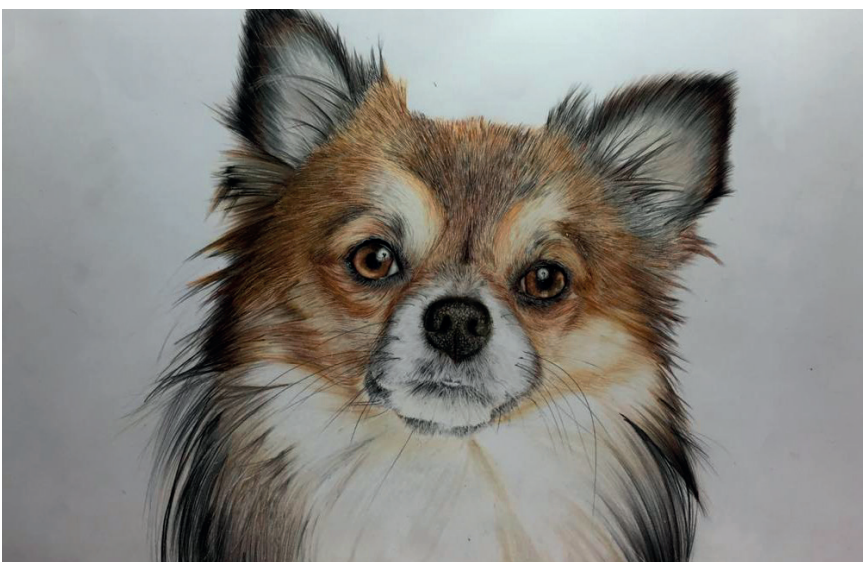
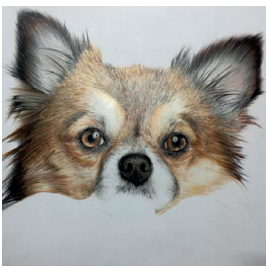
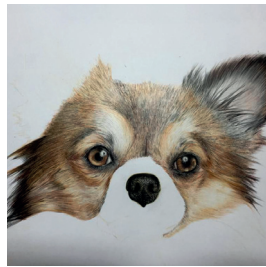
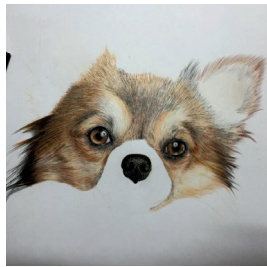
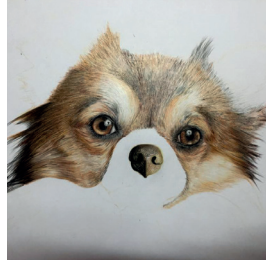
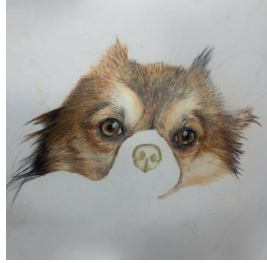
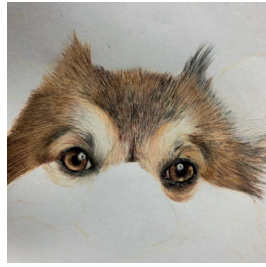
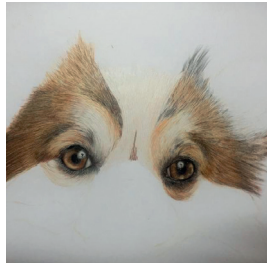
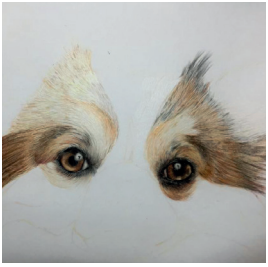
4. En círculo de luz poner blanco y con gris obscuro hacer la forma de adentro. Con el marca punson trazar líneas pequeñas, pintar encima con marrón claro y gris obscuro de bajo del ojo.

5. Con marrón claro de base, hacer trazos pequeños como pelitos con naranja. El final del pelaje usar café fuerte y gris obscuro para oscurecer ciertas zonas y darle profundidad.

6. Continuamos oscureciendo con café fuerte y ciertos pelitos negros, menos la parte de arriba del ojo que esta al lado de la ceja y con blanco pasarle a la zona donde haya luz.

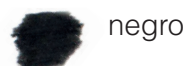

- 7.** Realizar el mismo proceso con el lápiz marrón claro de base en el lado izquierdo y en medio con canela. Luego oscurecer con los tonos café fuerte, gris oscuro y negro poco a poco.
- 8.** Con negro realizar líneas graduales de los pelitos en la parte final. Con ocre anaranjado realizar la base de la nariz y la textura empezar suavemente con gris oscuro y negro.
- 9.** Con el borrador eléctrico crear las luces de la nariz. La oreja se empieza la forma con café fuerte y el centro colocar blanco para luego degradar con gris claro, arena y salmón.
- 10.** Los trazos de los pelitos del borde de la oreja son de forma gradual y es una mezcla de negro, café fuerte, gris intenso y canela. Luego repetir el proceso en la otra oreja.
- 11.** Con gris intenso y negro realizar los pelitos del osico. En el lado izquierdo del cuerpo usar gris intenso, canela y café fuerte hasta llegar al negro, dejando los espacios de luz al inicio del pelo.
- 12.** Continuando con la parte de en medio, utilizar blanco como base en las zonas más claras, luego con un % bajo colocar amarillo vivo y marrón claro y ocre anaranjado para darle profundidad. En el lado derecho realizar el mismo proceso del izquierdo. Los pelitos no tienen un orden en específico pero tampoco hay que exagerar.

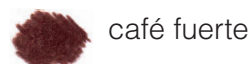
PLUMA DE AVE HIPERREALISTA

blanco

negro

café fuerte

verde claro

verde hoja

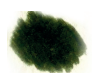
verde

verde oscuro

verde grisáceo

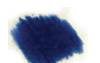
verde olivo

azul claro

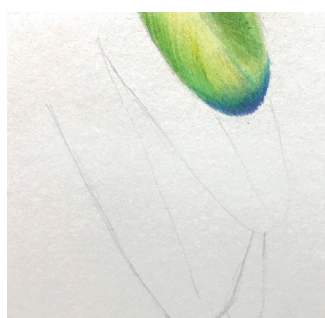
azul cielo

azul cobalto

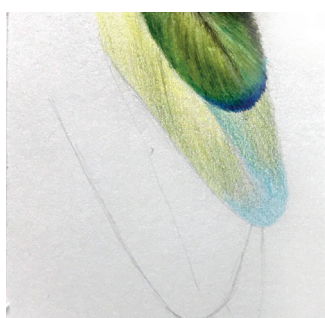
azul oscuro

1. Con verde claro hacer las líneas de base al sentido de la pluma y oscurecer con los tonos verdes. Con azul claro y cobalto degradar la punta.

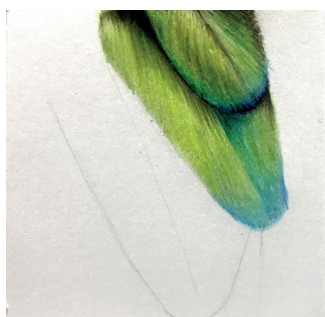
2. Con el tono verde olivo marca ciertas líneas para darle dimensión e ir oscureciendo con negro y en la punta con azul oscuro.

3. Repetir el tono base en la siguiente pluma, dejando el espacio de las zonas azules y con el lápiz verde olivo marcar las zonas más oscuras gradualmente.

4. Luego intensificar los tonos verde y azul y si es necesario utilizar el lápiz blender o el blanco encima para que la mezcla de los tonos resulte más fácil.

5. Con el lápiz negro marcar el borde de la primera pluma y degradar cada línea hacia la pluma de abajo realizando como una sombra

6. Repetir el proceso previo realizado en las plumas, respetando las zonas mas claras e ir poco a poco degradando los colores azul y verde.

7. Degradar con los tonos verdes y azules hasta conseguir una textura lisa. Colocar azul cobalto de base y azul oscuro realizar la última pluma.

8. Con negro detallar ciertas líneas y sombras hasta llegar al 100%, luego proceder con el bisturí, siguiendo las líneas trazadas previamente.

AVE HIPERREALISTA

 blanco

 negro

 gris intenso

 café fuerte

 canela

 ocre quemado

 marrón claro

 borgoña

 rojo profundo

 naranja

 amarillo vivo

 verde claro

 azul oscuro

 turquesa azulado

 azul eléctrico

 azul claro

 azul agua

1. Con el lápiz 2h o Hb realizar el boceto muy suave, marcando de forma general las plumas y las zonas claras y oscuras del ave y del tallo.

2. Con el lápiz negro detallar las zonas oscuras. En la cabeza es muy importante ir en sentido de las plumas y con bajo % de presión.

3. Con naranja realizar líneas en sentido de las plumas y con el amarillo degradar. Luego marcar ciertas zonas con el lápiz rojo profundo.

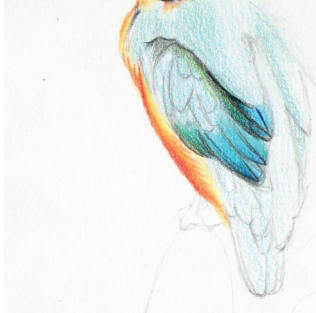
4. En la parte azul de la cabeza realizar un degradado con los diferentes tipos de azul y oscurecer marcando ciertas líneas con negro.

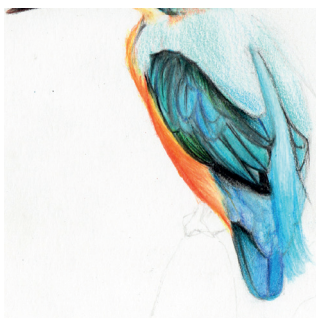
5. Definir las líneas de la cabeza y degradar con gris intenso y turquesa azulado. Poner base blanca en la garganta y luego marrón claro.

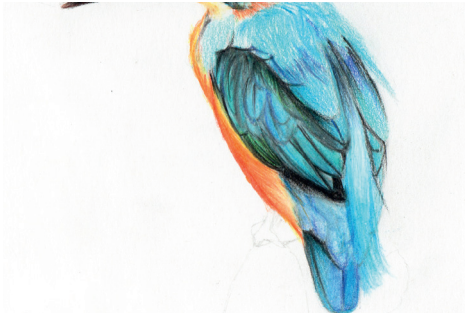
6. Con borrador eléctrico realizar las luces de la cabeza. Colocar base amarilla en el pecho y encima naranja con líneas graduales de afuera hacia adentro.

7. Colocar base azul claro en todo el lomo, definir con negro cada una de las plumas. Agregar los colores más oscuros del azul para dar profundidad.

8. Intensificar y degradar cada uno de los tonos azules dejando las zonas de luz, luego marcar las sombras de las plumas con negro y azul oscuro.

9. Utilizar el blender o el lápiz blanco para ayudar a la mezcla y quede una textura lisa. En las alas agregar un poco de verde claro en ciertas zonas para agregar volumen y con azul agua degradar. Importante regresar a los tonos anteriores de azul e ir poco a poco para no saturar el color.

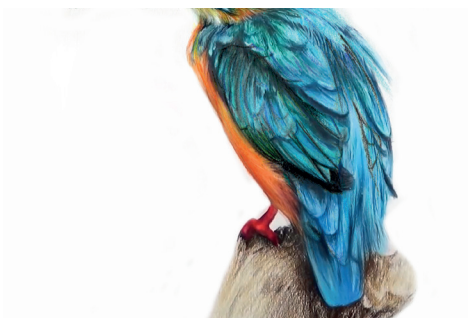
10. En el pecho agregar el lápiz rojo profundo para intensificar el color y regresar a los colores, naranja y amarillo. Cuando todo el lomo este terminado en los tonos azules, con una punta bien fina usar el negro y azul oscuro para realizar los detalles de cada uno de las plumas.

11. Degradar las líneas hacia adentro para que no queden tan marcadas. Colocar blanco para iluminar ciertas partes de las plumas del lomo y en el pecho. En las patas pintar con el color borgoña y naranja de base, un rojo profundo para las zonas más oscuras y amarillo para las zonas más claras.

12. En el tallo, colocar de base sutilmente los tonos marrón claro y negro en las zonas más oscuras, que es donde está en contacto la pata del ave con el tallo. Luego se debe ir detallando ciertas líneas con los lápices canela y café fuerte, dejando desde el inicio los espacios de luz especialmente en la esquina inferior izquierda.

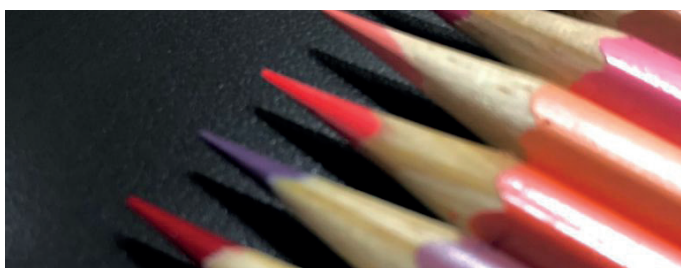
13. Agregar un poco de café fuerte en las patas del ave. Para el tronco, se debe ir sumando poco a poco capas de los colores base, es decir, café fuerte, canela, marrón claro y negro para lograr una textura lisa. No olvidar de intensificar las zonas más oscuras.

14. Cuando esté todo degradado e integrado, se debe agregar una capa del lápiz blender y con el tono blanco pintar en las zonas más claras al 100% de presión, creando ciertas líneas intermedias entre las líneas más oscuras para agregar textura al tallo.

RECOMENDACIONES

1. Es importante siempre tener la punta de los lápices bien afilada. Especialmente cuando realizas cabello o pelaje, para que los trazos de del cabello queden más naturales y finos. Si tienes un sacapuntas eléctrico te facilitara el trabajo.

2. Si es la primera vez que utilizas el bisturí, se debe realizar una prueba en una hoja aparte con la parte que tiene menos punta hasta que le agarres el golpe. Y recuerda utilizarlo cuando hayas llegado al 100% de presión.

3. Si tienes un borrador eléctrico para poder tener una punta bien fina como para los poros, usa una lima o lija de madera. Otra opción es utilizar un borrador y cortarlo para darle la forma, pero es más laborioso o ir marcándolos desde el inicio.

4. Siempre usar una cartulina mayor de 200gr para evitar que se cree ondulaciones o que se llegue a romper al usar el bisturí. Debe de ser no tan lisa que se llegue a rodar el color, ni tan porosa que se note en el dibujo final.

5. La imagen de referencia lo más nítida posible para poder observar hasta el último detalle. Siempre te debes preguntar si hay algo que le falte a tu dibujo, enfócate zona por zona para que no te pierdas.

6. Antes de empezar ten a la mano tu imagen y empieza a sacar los tonos que necesitas. En una hoja aparte prueba cada color. Ten en cuenta que no siempre los vas a tener, así que no tengas miedo de mezclar colores.

ISBN: 978-9942-33-629-3

9 789942 336293

compAs
Grupo de capacitación e investigación pedagógica

   @grupocompas.ec
compasacademico@icloud.com