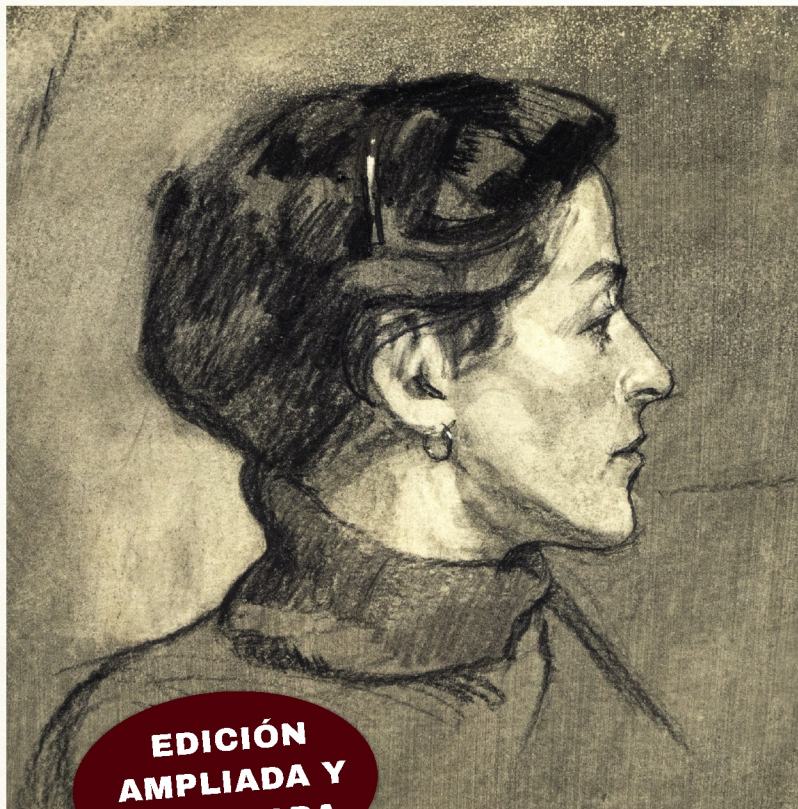
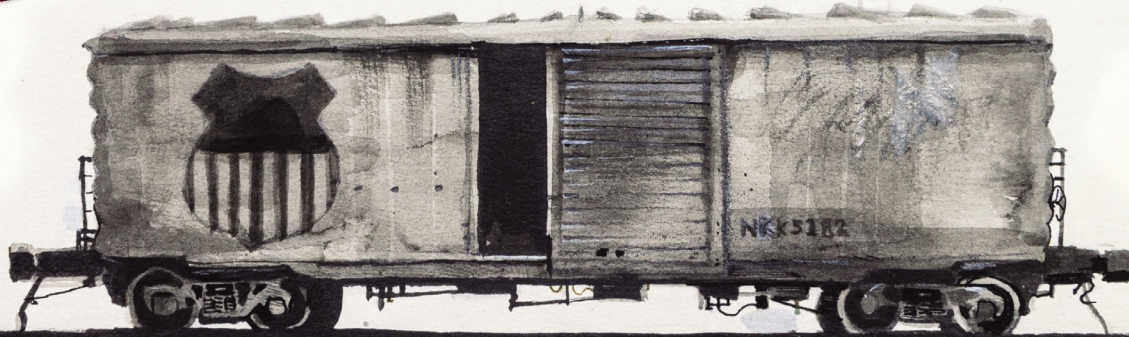

Guía del artista para el **SKETCHING**

James Gurney y Thomas Kinkade

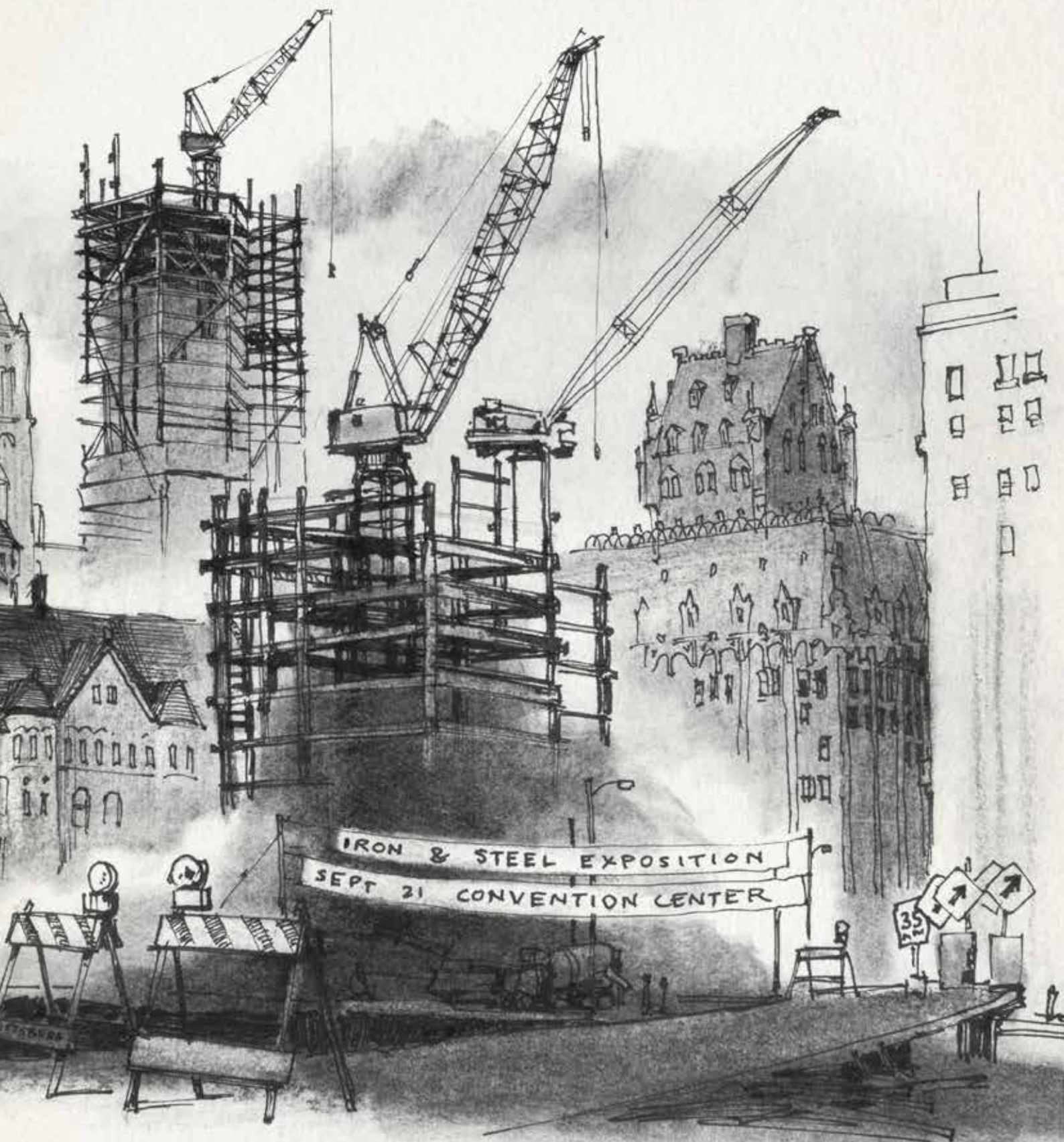

**EDICIÓN
AMPLIADA Y
MEJORADA**

El libro clásico sobre cómo hacer arte *in situ*

Guía del artista para el
SKETCHING

PITTSBURGH (rotulador de punta fina y lápiz de carbón). —JG y TK

Pittsburgh (1981)

Guía del artista para el
SKETCHING

El libro clásico sobre cómo hacer arte in situ

EDICIÓN
AMPLIADA
Y
REVISADA

James Gurney y Thomas Kinkade

Un agradecimiento especial a Jeanette Gurney, Nanette Kinkade, Chandler Kinkade y Merritt Kinkade por su orientación artística y editorial en la edición ampliada y revisada de *The Artist's Guide to Sketching*.

Título original: *The Artist's Guide to Sketching. The Classic Book about Making Art on Location*

Esta edición se publica por acuerdo con Andrews McMeel Publishing, una división de Andrews McMeel Universal, a través de International Editors & Yáñez Co' S.L.
This edition is published by arrangement with Andrews McMeel Publishing, a division of Andrews McMeel Universal, through International Editors & Yáñez Co' S.L.

Primera edición en español: enero de 2026

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeran, plagiaran, distribuyeran o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

The Artist's Guide to Sketching © 2025 by James Gurney and Thomas Kinkade
All rights reserved.

Realización de cubierta: Celia Antón
© Claudia Valdés-Miranda Cros, 2025 (traducción)
Revisión: Yohana Beatriz Martínez Abreu

© EDICIONES ANAYA MULTIMEDIA (GRUPO ANAYA, S.A.U.), Madrid 2025
Valentín Beato, 21. 28037 Madrid. www.anayamultimedia.es

Depósito legal: M-8537-2025
ISBN: 978-84-415-5219-7
Impreso en España - Printed in Spain

Índice

Cómo escribimos este libro 8

Introducción 14

CAPÍTULO 1: LA EXPERIENCIA DEL SKETCHING 22

Lidiar con las inclemencias del tiempo 24

Hacer sketching de noche 26

¿Trabajar sentado o de pie? 27

Cómo manejar a los curiosos 30

Pasar inadvertido 31

Sentirse en casa, incluso a la intemperie 33

CAPÍTULO 2: LOS MATERIALES 37

Cuadernos 38

Lápices 40

Plumas y rotuladores de tinta 42

Rotuladores o marcadores 42

Aguada y pincel seco 43

Cajas y estuches de dibujo 45

Experimenta con tus materiales 45

CAPÍTULO 3: ALCANZAR LA PRECISIÓN 46

Cuándo usar un boceto preliminar 49

¿Cuánto boceto preliminar hace falta? 49

Paso uno: definir las formas principales 52

Paso dos: medir longitudes 53

Paso tres: comprobar inclinaciones 54

Paso cuatro: usar líneas de perspectiva 54

Paso cinco: crear con ayuda de formas geométricas 56

Paso seis: finalizar el boceto preliminar 57

Ejecución final 57

CAPÍTULO 4: CAPTURAR EL MOVIMIENTO **65**

Congelar el movimiento: una nueva forma de dibujar	66
Aprender a observar el movimiento	69
Entrenar la memoria	70
Llevarlo rápido al papel	71
El método del garabato	71
El método gestual	73
El método del maniquí articulado	73
El método de las manchas tonales	75
Cuando el modelo se mueve de improviso	75
Lugares para hacer sketching de movimiento	78

CAPÍTULO 5: CREAR AMBIENTE **81**

Elegir un motivo	82
Esbozar impresiones	82
Composición con viñetas	84
Ser selectivo	86
Punto focal	88
Oposición dramática	90
Sutileza	90
Misterio	93
Estructura y expresión	96

CAPÍTULO 6: USAR LA IMAGINACIÓN **98**

Atrévete a ser creativo	100
Ser imaginativo «in situ»	100
Exageración	102
Cambiar el contexto	105
Cambiar la escala	106
Usar el antropomorfismo	109
Añadidos y combinaciones	109
Alimentar la imaginación	109
Volverse más imaginativo	112

CAPÍTULO 7: ESTUDIAR LA NATURALEZA **115**

La naturaleza: tu taller personal de dibujo	116
La experiencia del sketching de la naturaleza	116
Plantas	118
Animales	121
Dibujar en un parque zoológico	123
Museos de historia natural	126
Nubes	128
Rocas y formaciones de tierra	129
Los beneficios de estudiar la naturaleza	130

CAPÍTULO 8: DIBUJAR PERSONAS **132**

- Encontrar materia prima 135
- Exagerar los rasgos del carácter 136
- La técnica de la caricatura 137
- Retratar a las personas en su entorno 138
- Dos personajes 140
- Composición de grupo 141
- El retrato urbano 142
- Dar vida a los dibujos 144
- Familia y amigos: los modelos gratuitos 146

CAPÍTULO 9: EXPLORAR EL MUNDO ARTIFICIAL **149**

- Empieza por lo cotidiano 150
- Sketching en el hogar 150
- Sugerir los elementos de los edificios 152
- Letras y rótulos 153
- Una nueva mirada a las máquinas 154
- Representar objetos pequeños 155
- Aprovechar el desorden 156
- Investigación sobre el terreno 156
- Las notas escritas 159
- Pensar como documentalista 159
- El placer de explorar 159

CAPÍTULO 10: EL SKETCHING EN TU VIDA **160**

- Dedicar cuadernos enteros a temas especiales 162
  - Transformar los bocetos en pinturas 168
  - Compartir bocetos 170
  - Dibujar en solitario o en grupo 172
-
- A modo de conclusión 173
  - Bibliografía 174
  - Índice alfabético 175

Cómo escribimos este libro

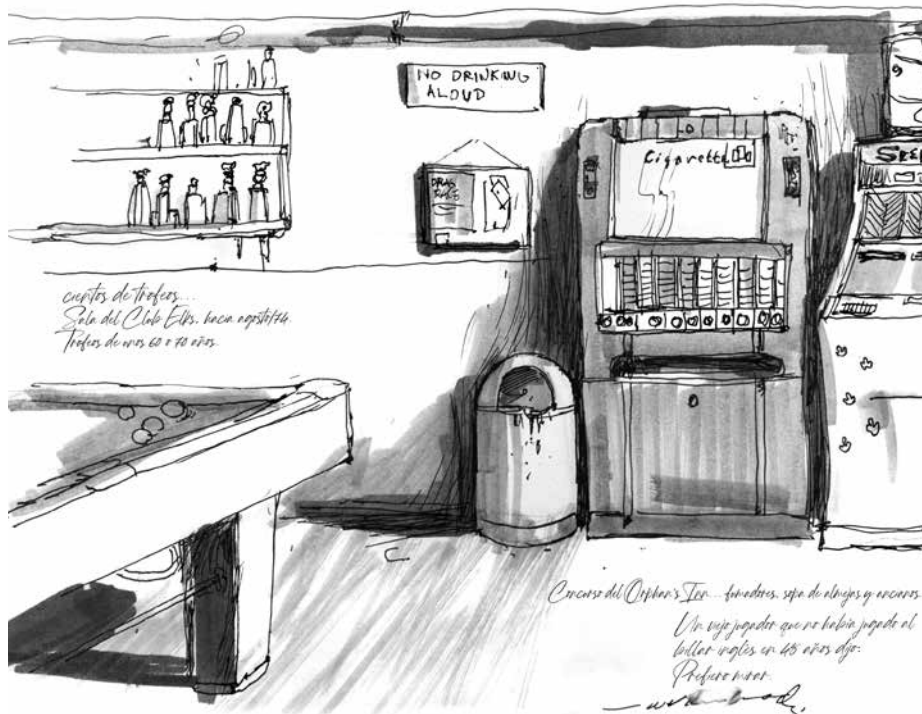

por James Gurney

Antes de que Tom Kinkade se hiciera famoso como el «pintor de la luz» y de que yo creara *Dinotopía*, éramos dos estudiantes de arte desconocidos sin un céntimo en los bolsillos. Estábamos hartos de sentarnos en aulas sin ventanas a escuchar clases de teoría del arte. Así que se nos ocurrió un plan audaz: tomarnos unas vacaciones, viajar por Estados Unidos en trenes de carga y documentarlo todo en nuestros cuadernos de dibujo. Nuestros héroes eran Lewis y Clark, John Steinbeck y Jack Kerouac. Mi madre estaba tan aterrorizada por lo que pudiera ocurrirme —su hermano falleció atropellado por un tren de carga— que sacó un seguro de vida a mi nombre.

El 16 de septiembre de 1980 un amigo nos dejó en la estación de carga de Los Ángeles. Vimos un vagón con la puerta abierta, lanzamos dentro nuestras mochilas, subimos, nos sentamos a la sombra y esperamos a que el tren empezara su recorrido hacia el este.

Había conocido a Tom Kinkade cuatro años antes, cuando nos asignaron la misma habitación durante nuestro primer año en la Universidad de California, Berkeley. En aquellos tiempos, Tom pintaba escenas urbanas crudas y «gente de la calle». Lo de las cabañas brillantes y la industria de las láminas vendría después. Nos considerábamos

▲ SIN CENTER, DONIPHAN, MISURI (rotuladores finos y grises sobre papel liso). —TK

unos bohemios sin raíces, nos llamábamos «Jackson» el uno al otro y creamos un lenguaje secreto para comunicarnos en público sin que nos entendieran. La idea de viajar en tren surgió tras conocer a un personaje llamado Bud en una terminal de carga de Los Ángeles, quien nos explicó los vagones que debíamos tomar y cómo subirnos a los trenes.

Nos cortamos el pelo al ras y nos pusimos unas camisas iguales a las que se llevan en la estación de servicio con los nombres «Jim» y «Tom». Metimos unos cuadernos de dibujo, bolígrafos, rotuladores, pipas de mazorca, sombreros de fieltro, una cámara barata, grabadoras y armónicas en nuestras mochilas. Dormíamos en cementerios y azoteas y retratábamos leñadores y mineros; de hecho, para ganar algo de dinero, también hacíamos retratos por dos dólares en bares, a la luz de las máquinas expendedoras. Una noche dormimos en el cuarto de bicicletas de una residencia universitaria. Otra, sobre un camión cargado de balas de heno. Este arrancó al amanecer y tuvimos que saltar hasta la cabina para pedirle al conductor que se detuviera. Pasamos un tiempo en Doniphan, Missouri, el pueblo donde vivía la madre de Tom.

Después volvimos a los trenes y llegamos hasta Willard, Ohio, donde la policía nos obligó a bajar a punta de pistola porque alguien había reportado que intentábamos volar una cometa desde lo alto del tren. Para cuando llegamos a Nueva York, ya habíamos ideado otro plan disparatado: escribir un libro práctico sobre sketching. Esbozamos la idea sobre los manteles de papel de un Burger King del Upper West Side. Visitamos varias editoriales sin mucha suerte.

Al regresar a Los Ángeles seguíamos sin un centavo, así que conseguimos trabajo en una película de animación llamada *Tygra: hielo y fuego*. Por último, logramos un contrato con Watson-Guptill para escribir este libro, pero tuvimos que garantizarle al productor de la película que lo haríamos durante

los fines de semana largos, sin incumplir con nuestras cuotas de producción. *The Artist's Guide to Sketching* se publicó en 1982 y explicaba nuestras técnicas de sketching y nuestra aventura en tren por Norteamérica.

Nunca regresamos a la escuela de arte. Hice algunos viajes de sketching con una amiga de la universidad, Jeanette, que sí se graduó, y aprendí todo lo que pude de sus apuntes. Tras la publicación del libro, Tom volvió a su ciudad natal y se casó con Nanette, su novia de toda la vida, y yo me casé con Jeanette. Fuimos padrinos de boda mutuos.

Seguí llevándome bien con Tom pero ambos teníamos nuestras vidas en extremos opuestos del país. Nuestras familias coincidieron en algunos viajes para pintar durante las décadas siguientes, en Irlanda, en Colorado e, igualmente, en las montañas de Catskills, de Nueva York. No mantuvimos un

contacto cercano durante los años en que Tom levantó su empresa y apenas me enteré de los problemas personales que acabaron con su vida en 2012. Nuestra amistad siempre estuvo alimentada por una competencia sana y un espíritu de osadía y descubrimiento que aún me estimula. El Kinkade que yo conocí era un bromista travieso, intrépido y exuberante. Era el complemento perfecto para mí, el Huckleberry Finn de mi Tom Sawyer.

En los más de cuarenta años transcurridos desde la publicación de *The Artist's Guide to Sketching*, esta forma de arte se ha hecho muy popular y me alegra haber sido testigo del surgimiento de los movimientos que hoy conocemos como *plein-air painting* y *urban sketching*. Hoy los artistas emergentes encuentran colegas en casi cualquier rincón del mundo y comparten sus dibujos e historias en comunidades en línea.

Escribir este libro fue mi verdadera formación artística. Marcó el rumbo personal de mi carrera. No es casual que concibiera *Dinotopía* como un cuaderno de explorador. El sketching en blanco y negro fue para mí el campo de entrenamiento perfecto para pasar luego a la pintura a todo color. Pero su mayor beneficio fue permitirme conectar con nuevos lugares y personas. Me enseñó no solo a ser testigo de lo que ocurre a mi alrededor, sino también, a ser parte activa de este mundo cambiante.

Al preparar esta nueva edición, hemos procurado mantener todo lo más fiel posible al original, salvo el capítulo «Materiales», que actualizamos para adaptarlo a los materiales artísticos disponibles hoy. También hemos añadido las ilustraciones de las páginas siguientes, que no aparecían en la edición original.

—James Gurney
Rhinebeck, Nueva York, 2023

▲ TOM KINKADE COMO UN ARTISTA CALLEJERO (plumilla sobre papel liso). —JG

▼ BARBERÍA (pincel y tinta sobre papel liso). —JG

▲ COCHE APARCADO (rotulador caligráfico sobre papel de dibujo). —TK

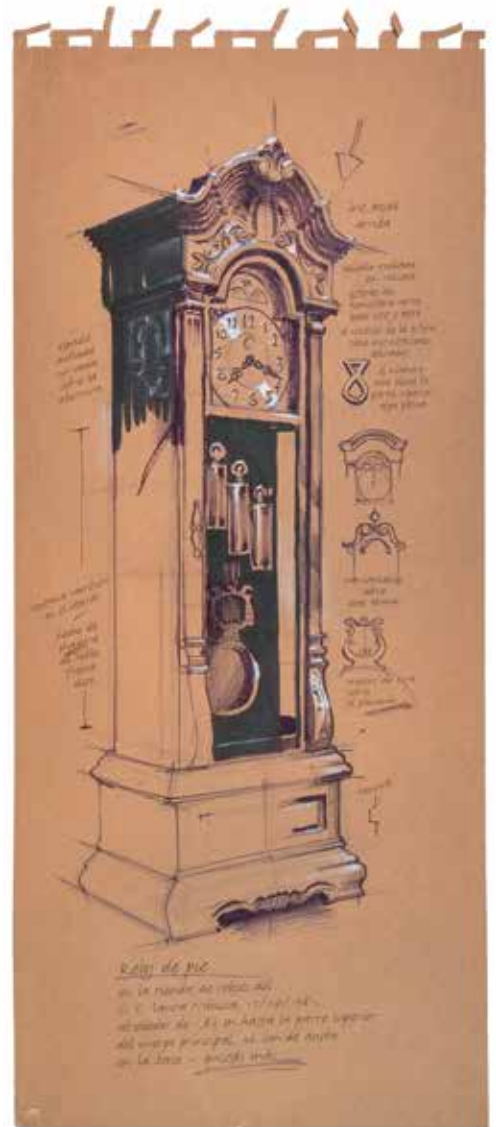
▲ TOM PINTANDO EN NUESTRA HABITACIÓN (rotulador fino y lápices de colores). —JG

◀ VIADUCTO DE LA CALLE SEIS (acuarela y gouache). —TK

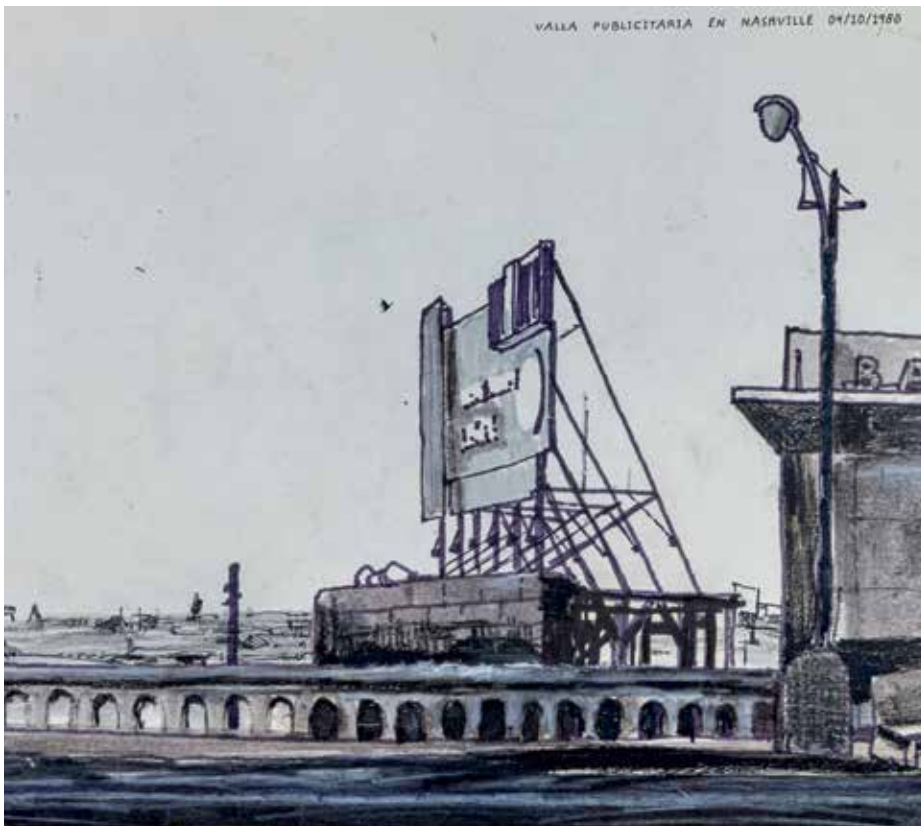
► **TIENDA DE POSTALES, CATARATAS DEL NIÁGARA** (rotuladores finos y grises sobre papel liso). —TK

▼ **CAMIONETA CHEVROLET** (óleo sobre tabla). —JG

▲ **RELOJ DE PIE** (rotulador caligráfico y bolígrafo de gel blanco). —JG

◀ **VALLA PUBLICITARIA** (rotuladores, pluma y gouache). —TK

▼ GRANJA CERCA DE JULIÁN (óleo sobre tabla). —JG

▲ CENTRO URBANO (carboncillo y rotulador). —TK

▲ ALMACÉN (óleo sobre tabla). —TK

◀ AL FILO DEL DESASTRE (rotuladores grises y gouache blanco). —JG

Introducción

*Citas de Bud, un compañero vagabundo:
«No hay trabajo en Seattle».
«He estado entre rieles desde los doce años...
no se lo recomiendo a nadie».*

*Así es la vida de un vagabundo: viajar en
vagones destartalados, amistades fugaces,
alternar entre trabajos y buscar comida
gratuita. Tardes alrededor de hogueras, la
mirada perdida en las llamas... ojos vacíos
que buscan lo que ha quedado atrás.*

Cuando piensas en sketching, ¿qué te viene a la mente? Tal vez dibujos sueltos, rápidos, inacabados, hechos *in situ* por puro disfrute. Y casi... estarías en lo cierto. Los bocetos son rápidos y se emplean técnicas más directas y espontáneas que las que son habituales al dibujar en un estudio. Y, desde luego, si crees que deberías disfrutar con ello, estás en lo cierto.

¿Entonces por qué dijimos «casi»? Tal vez no seas consciente de todo lo que se puede lograr con el sketching. No tiene por qué ser solo un garabato sin desarrollar. En solo una tarde es posible obtener un boceto lleno de detalles observados cuidadosamente. Además, cualquier técnica es válida, desde un simple bolígrafo hasta la pintura al óleo. Así como cualquier tema: canguros, grúas-remolques, nubes, relojeros o lo que prefieras. Y nadie dice que debas copiar con exactitud lo que ves: puedes dejar que tu imaginación transforme cualquier cosa en una exageración creativa del mundo real.

Muchos artistas nos dicen: «Supongo que debería dedicar algo de tiempo al sketching, pero nunca encuentro el momento». Entendemos esa sensación. Parece que nunca hay tiempo suficiente y, cuando por fin lo encuentras, nunca tienes a mano el cuaderno. En vacaciones, usar una cámara parece mucho más fácil que llevar un cuaderno.

Y, sin embargo, a casi todos los artistas, en el fondo, les gusta el sketching. La razón por la que no le dedican tiempo no tiene que ver con la motivación ni con la disciplina. En realidad, muchos no se animan porque lo consideran como una obligación, como un hábito profesional. Pero nadie nos dice por qué es tan importante ni cómo debería integrarse en nuestras vidas creativas.

Toma como ejemplo a algunos de los antiguos maestros: da Vinci,

Rembrandt, Bruegel, Durero, Van Gogh o Degas. Todos eran grandes dibujantes. Y, más allá de eso, el sketching era fundamental para su trabajo. Sus cuadernos abarcan una gama de temas mucho más amplia que sus cuadros terminados. Allí están las primeras semillas de las grandes obras maestras. En general, en los bocetos de los maestros se aprecia una libertad lúdica, una técnica sincera, un ojo agudo que observa el mundo. Y, sobre todo, sentimos el espíritu alegre y entusiasta que luego nutrió todo lo demás que idearon. Para ellos, el sketching era el vehículo de contacto con la realidad.

Por desgracia, muchos artistas contemporáneos han perdido esa actitud y dependen demasiado de los hábitos y teorías del estudio. Cuando eso ocurre, el arte pierde conexión con la vida y se llena de manierismos. ¿Te imaginas a un novelista escribiendo sobre el desierto sin haber sentido nunca el polvo en los zapatos ni el sol en la espalda? Por supuesto que no. Y lo mismo ocurre con los artistas. El arte nace del contacto del artista con el mundo y la mejor forma de conseguirlo es el sketching.

Si eres ilustrador, pintor de caballete, arquitecto, caricaturista o un aficionado comprometido, tu trabajo se enriquecerá con el sketching. Llenarás tu mente de imágenes. Serás capaz de recrear de memoria lo que hayas observado una vez, tanto si se trata de una farola, como de una bota vaquera o de un sauce. Los bocetos acumulados se convertirán en una colección valiosa para cualquier consulta futura. Serán el campo de pruebas de nuevas técnicas. No hay riesgo de fracaso: solo tú decides si vale la pena o no.

Y si consideras que no eres un artista, sino que solo se trata de una afición, el sketching también tiene cabida en tu vida. Quizá solo le dediques una hora a la semana. Con eso bastará para llenar varias páginas.

◀ LA EXPERIENCIA DEL SKETCHING.

El sketching abre la puerta a la aventura. El sol, el viento, la lluvia e incluso los espectadores curiosos representan desafíos únicos que no encontrarías en ninguna otra forma de arte. Mantener la concentración a pesar de estas distracciones requiere algo de ingenio y mucha práctica. Pero una vez que te acostumbras a la idea de hacer del mundo exterior tu estudio, estás listo para la aventura. Nosotros dos nos subimos a un vagón como el que aparece en este dibujo solo por el placer de explorar Estados Unidos con un cuaderno de dibujo. —TK

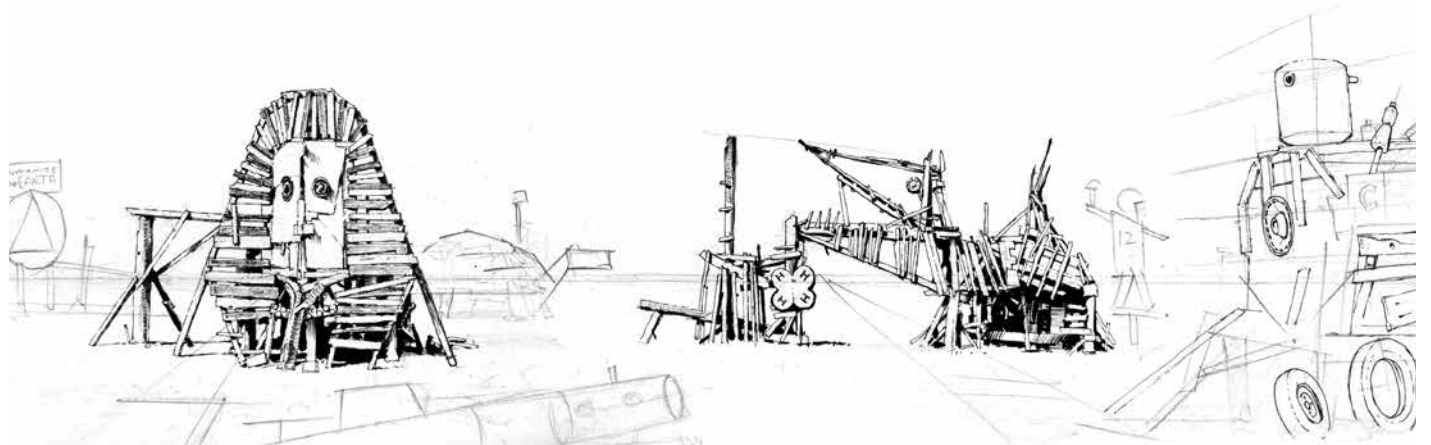
▲ **LOS MATERIALES.** Hay cuatro requisitos fundamentales para elegir los materiales: simplicidad, economía, portabilidad y rapidez. A lo largo de los años hemos reducido nuestros materiales a un puñado de herramientas favoritas que permiten capturar con rapidez cualquier sujeto en el papel. Hemos comprobado que es posible lograr una gran variedad de efectos con un mínimo de ellas. Por ejemplo, para este boceto de un piano en ruinas solo hizo falta un rotulador de punta fina y un marcador negro de punta gruesa. Los contornos y el tramado se hicieron con el rotulador, mientras que para las zonas oscuras intensas se usó el marcador negro y las áreas texturizadas se difuminaron con el dedo mojado. —TK.

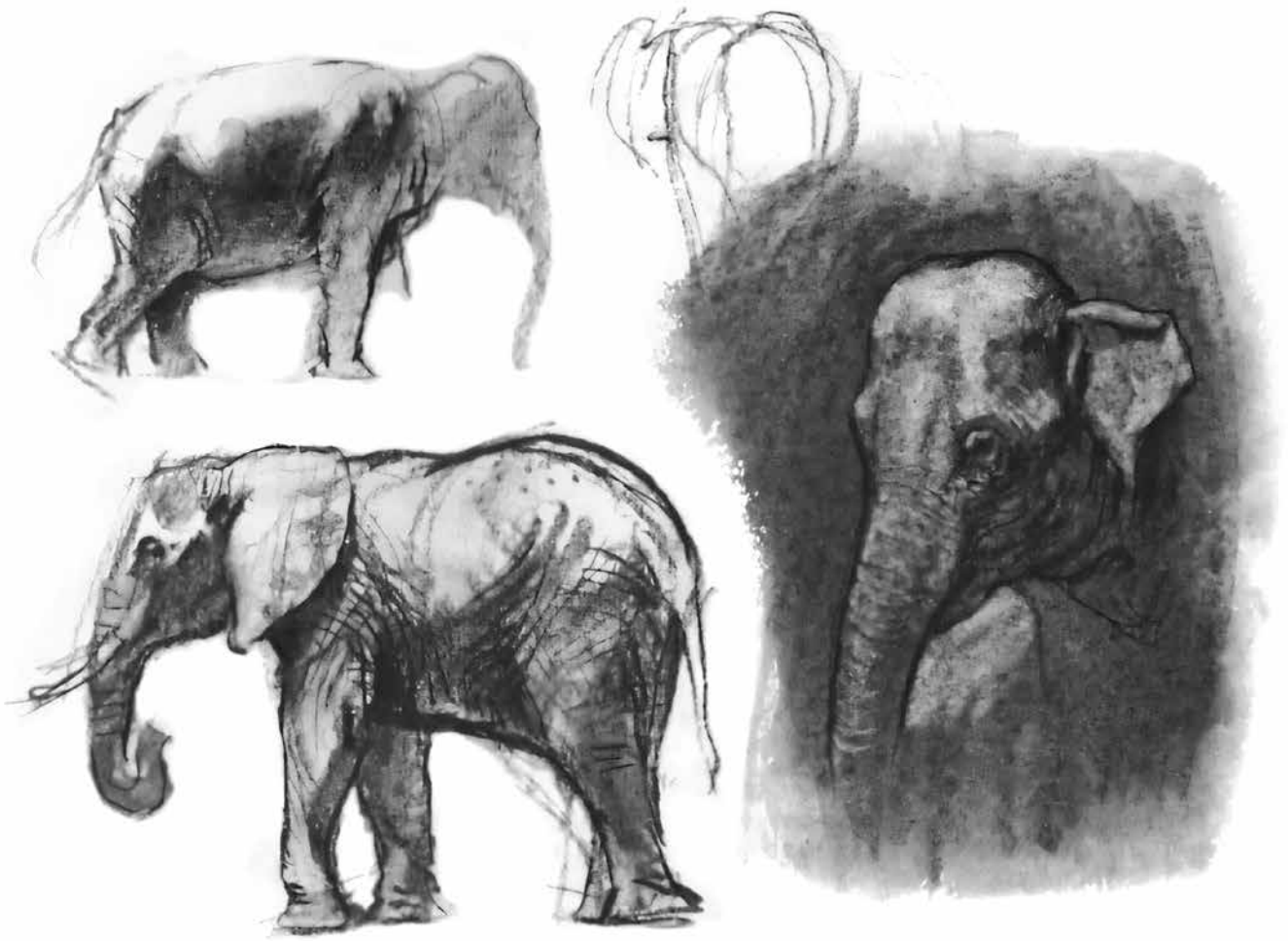
Puedes aprovechar el camino de vuelta del trabajo para dibujar un árbol o algún edificio que te llame la atención; o mientras esperas a un amigo, un autobús o que te sirvan comida en un restaurante. Así podrás practicar tu pasatiempo y pasar el rato de forma relajante. Tu semana se enriquecerá gracias a los pequeños detalles que observes con tu cuaderno. Y, tal vez así, el sketching sea la única forma de arte que practiques con regularidad.

Sea cual sea tu situación, los grandes beneficios del sketching van más allá de trazar líneas en un papel. Dibujar es la puerta a un mundo más rico. Es una excusa para salir una tarde y conocer gente o explorar la ciudad. Te da la oportunidad de pasar dos horas observando una plantita junto a un arroyo. Te lanza a ese carnaval maravilloso que es la humanidad, lápiz en mano. Y también abre la puerta a tu interior, tu sensibilidad, tu imaginación y tu memoria personal.

Fueron esos beneficios extra los que nos llevaron a dedicarnos

al sketching. Poco después de dejar la escuela de arte, viajamos por el país en trenes de carga con las mochilas cargadas con mantequilla de cacahuete, algo de ropa y un cuaderno de 22 x 30 cm cada uno. Viviendo como vagabundos en los vagones, fuimos de pueblo en pueblo. En nuestros bocetos atesoramos innumerables recuerdos: tractores abandonados, carteles de moteles y gramolas. Cuanto más dibujábamos, más nos dábamos cuenta de que el sketching era, a la vez, la motivación y la recompensa de vivir nuevas experiencias. Viajábamos a lugares inusuales solo para dibujar y luego esos bocetos eran documentos vivos de nuestras experiencias, que podíamos compartir. Sin el sketching jamás habríamos llamado a la puerta de un leñador de California, ni a la de un farero de Rhode Island ni a la de un pianista de jazz de Nueva Orleans. Todos nos recibieron con hospitalidad y fueron muy amables mientras los retratábamos y les devolvimos el favor con un dibujo de sus casas.

▲ **CAPTURAR EL MOVIMIENTO.** Para dibujar sujetos en movimiento —es decir, casi cualquier persona o animal— se necesita un enfoque por completo distinto. Para los movimientos rápidos, el secreto está en aislar una sola postura y cerrar los ojos en el punto álgido de la acción, para trasladar con gran velocidad esa impresión al papel. El boceto del elefante en movimiento —de la parte superior izquierda— se hizo difuminando rápidamente una mancha inicial que plasmaba la dinámica del cuerpo que luego se definió con líneas rítmicas. —JG.

◀ **ALCANZAR LA PRECISIÓN.** Por complejo que sea el sujeto, puedes ganar precisión si dedicas unos minutos a hacer un boceto preliminar a lápiz. Nuestro método se basa en una serie de mediciones y comparaciones para evitar errores antes de comenzar el dibujo definitivo. A la vez, el boceto permanece en un estado «flexible» el tiempo suficiente para ajustar la composición antes de que sea demasiado tarde. La confianza que esto genera libera tu capacidad de ser espontáneo. —JG.

Mientras tanto, en la carretera o en los trenes dibujábamos todo lo que encontrábamos. Nunca repetimos dos motivos de la misma manera. Una figura en movimiento parecía requerir una mentalidad totalmente distinta a la escena de un escaparate. En un caso, solo queríamos realizar un breve esbozo de una observación fugaz; en el otro, buscábamos concebir un dibujo terminado y detallado *in situ*. A veces deseábamos capturar con exactitud lo que veíamos; otras, añadir un giro imaginativo o acentuar el ambiente. Y siempre estaban esos pequeños bocetos personales que no tenían sentido para nadie más que para nosotros mismos.

Al regresar de nuestra aventura, les mostramos nuestros cuadernos a los amigos, tanto a los artistas como a los que no lo eran, y a muchos les interesó saber cómo trabajábamos

y querían probar el sketching por sí mismos. Reflexionando sobre nuestra forma de dibujar *in situ*, nos dimos cuenta de que no existía un único enfoque que funcionara en todos los casos. Los libros tradicionales de dibujo que conocíamos solían mostrar un solo método y siempre trabajaban con naturalezas muertas fijas o modelos que posaban para los artistas. Seguro que conoces bien ese tipo de libros. Son muy útiles para dibujar en clase o en un estudio, pero no te preparan para las exigencias específicas de dibujar *in situ*. Esbozar algo en movimiento es una experiencia completamente distinta a la de capturar un sujeto inmóvil, y también se diferencia de la forma de crear cuando en vez de un modelo te basas en tu imaginación. Sin embargo, todas estas habilidades son necesarias para el sketching.

▲ **CREAR AMBIENTE.** El sol poniéndose tras un edificio inacabado, la quietud de un bosque, la penumbra de una habitación vacía: todos estos escenarios se corresponden con estados de ánimo que ya percibes con sensibilidad, pero que deseas expresar mejor en un boceto. Para lograrlo, es necesario planificar con claridad el efecto que deseas conseguir y organizar la imagen para que cada línea, tono y forma trabajen en favor de dicho efecto. Podrás modificar el sujeto pero serán cambios con un propósito definido. En este boceto el ambiente inquietante se consiguió oscureciendo los tonos del cielo y colocando varios acentos blancos estratégicos a lo largo de la composición. —TK.

◀ **ESTUDIAR LA NATURALEZA.** La naturaleza revela sus secretos a los observadores pacientes. Solo necesitas un equipo sencillo que puedas llevar al campo en una pequeña mochila. Los artistas de las ciudades también tienen total acceso a la naturaleza en los jardines botánicos, museos de historia natural, parques zoológicos e incluso en sus propios jardines. —JG.

► **USAR LA IMAGINACIÓN.** Si al dibujar te embarga una alegría infantil, eso no significa que debas dibujar como un niño. Pero sí que debes estar dispuesto a romper todas las reglas para transformar con desenfado lo que ves en algo que solo podría existir sobre el papel. Las fachadas reales de los edificios de Filadelfia tenían apenas la mitad de la altura que las de esta versión exagerada. —JG.

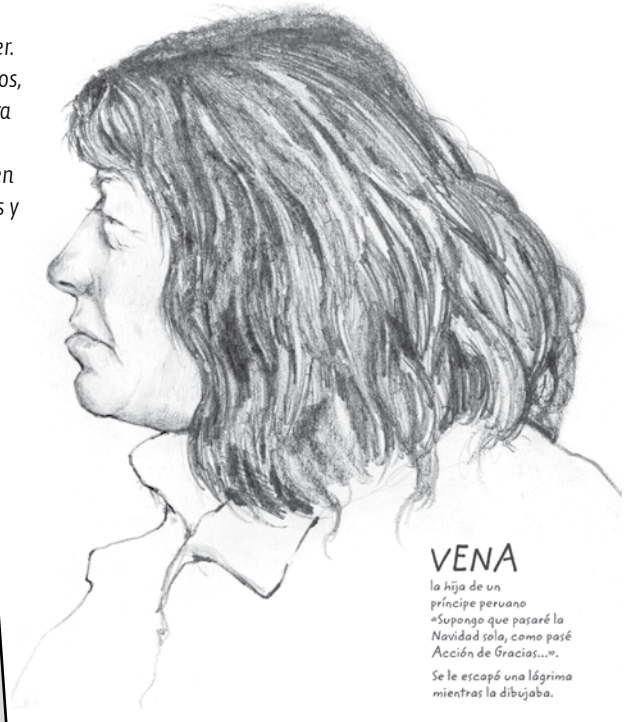
CENTRO DE FILADELFIA

Y más allá de la habilidad puramente técnica del dibujo, hay otros factores que hacen que el sketching merezca una consideración especial. En ningún otro contexto tienes que lidiar con el brillo del sol, la tenue luz nocturna o los desafíos de dibujar con un viento fuerte. También intervienen factores humanos subjetivos: espectadores curiosos que observan tu trabajo o las personas que al alzar la vista se dan cuenta de que las observas fijamente, cuaderno en mano.

Desarrollamos este libro para todo el que quiera hacer del sketching una experiencia gratificante. Los primeros cuatro capítulos son preparatorios. El capítulo dedicado a los materiales ofrece sugerencias sobre cuadernos de dibujo y herramientas elementales, portátiles y económicas, que te permitirán crear una amplia gama de efectos con el mínimo de complicaciones. Con un equipo similar al que proponemos y con las instrucciones que damos para lograr precisión y capturar el movimiento, estarás listo para lanzarte en busca de imágenes llenas de aventura.

Los dos capítulos siguientes, «Crear ambiente» y «Usar la imaginación», abordan formas de ir más allá de la frialdad de lo que ves. Ahí es donde comienza realmente la diversión. Incluso si eres principiante y apenas comienzas a familiarizarte con el dibujo de observación, estos capítulos te ayudarán a involucrarte de forma activa; de modo que seas tú quien domine lo que estás dibujando, y no al revés. Los motivos más sencillos que querías reproducir —el tronco de un árbol, un coche antiguo o una hilera de casas— pueden convertirse en imágenes emocionantes con un tratamiento sensible y cargado de atmósfera, o con un enfoque de fantasía imaginativa. Los principios que usamos para este tipo de sketching no son nuevos, los artistas los han empleado durante siglos para dar interés a sus obras. Pero al aplicarlos a esta técnica, descubrirás una emoción renovada en el proceso de dibujar la naturaleza.

► **DIBUJAR PERSONAS.** Lo que hace que un retrato destaque es la sensación de carácter. Eso es algo que se percibe cuando trabajas in situ: personas de todas las formas y tamaños, sin que haya dos iguales. La mayor parte de las veces dibujarás desconocidos y ni siquiera hablarás con ellos, pero es sorprendente lo fácil que resulta conectar con esos sujetos potenciales y lograr que posen para ti. Esta señora, a quien conocimos cerca de la costa en el sur de California, nos dijo que en realidad era una princesa inca, «nacida entre truenos y relámpagos». —TK.

VENA

la hija de un príncipe peruano
«Supongo que pasaré la Navidad sola, como pasé Acción de Gracias...».
Se le escapó una lágrima mientras la dibujaba.

Querida Nanette: 19 de enero

Si sigues interesada en ir de campamento al norte, juntemos nuestras ideas y pensemos en una manera de pasar un tiempo visitando a Mack, Kate y Pat. ¿No podríamos pasar por San Francisco a ver a K y P y luego seguir camino a Tahoe? Me muero de ganas de volver al norte. Por cierto—¿qué dijeron tus padres y Suzanne cuando llamaron? Mencionaste algo sobre eso la última vez pero no terminaste la frase.

¡Ohhh! Estoy feliz de que esta semana se esté terminando.

¿No será emocionante volver a donde estuvimos en agosto?

Espero que no...

buenas tardes

¡Criaturas del bosque!

Claro que este tipo es inofensivo... Pero, no me atrevería a especular sobre los demás habitantes de Tahoe... En fin, por favor escríbele a Ma y hazle saber que estamos deseando verla en mayo. A menos que tengamos la oportunidad de ir a Misuri antes de eso. De todos modos, el 2 de mayo será lo mejor porque

¡NO OLVIDES NUESTRA CALABAZA ESPECIAL!

◀ **EL SKETCHING EN TU VIDA.** A medida que te familiarices con el sketching, te darás cuenta de que es mucho más que una simple afición. Puede llegar a ser una parte vital de tu vida. Es una motivación para viajar, una forma de documentar todo tipo de ideas, una herramienta para desarrollar pinturas e ilustraciones, y una manera muy personal de compartir con los demás. Y un buen modo de hacerlo es incluir pequeños dibujos en tus cartas. Esta carta está ilustrada con el boceto de un personaje que suele rondar las fogatas que se encienden en el bosque en noches oscuras. He comprobado que añadir una ilustración sencilla en mis cartas aumenta enormemente su interés. —TK.

Los capítulos siguientes: «Estudiar la naturaleza», «Dibujar personas» y «Explorar el mundo artificial» están dedicados a las tres grandes categorías temáticas del sketching. Es probable que tengas algún motivo favorito a la hora de dibujar (los árboles, por ejemplo). El capítulo sobre la naturaleza está diseñado para que tu experiencia sea más gratificante y mejore la calidad de tus resultados. Si siempre te ha encantado dibujar personas, tal vez quieras probar algunos enfoques más especializados, como el retrato espontáneo o el estudio detallado de un grupo de personajes. «Explorar el mundo artificial» ofrece una gran variedad de experiencias que van desde representar el cerrojo oxidado de la puerta de un granero hasta agazaparse en la sala de máquinas de un remolcador. Esperamos que estas secciones no solo te ayuden a desarrollar todo tu potencial en las áreas que más te interesan, sino que también te animen a probar nuevas experiencias.

¿Y cómo se relaciona todo este sketching con tu vida como artista? Ese es

el tema del último capítulo, «El sketching en tu vida». El sketching no termina en la estantería con todos tus cuadernos de dibujo: es la fuente de ideas para cuadros de estudio, el terreno de pruebas para nuevas técnicas, el libro de registro de tus experiencias personales y la puerta a través de la cual compartes esas experiencias con los demás.

En resumen, nos hemos propuesto que este libro sea una guía completa para todo tipo de sketching, que proporcione algo más que simples métodos para dibujar un árbol, una persona o una casa. Queremos darte herramientas más sólidas que te otorguen el poder no solo de dibujar lo que ves, sino también de elegir cualquier tema —por poco prometedor que parezca al principio— y ver más allá de su superficie hasta descubrir el magnífico dibujo que puede inspirar. Queremos que seas un dibujante seguro de ti mismo, capaz de convertir cualquier experiencia en un bello recuerdo sobre el papel. Cuando llegues a este punto, ya no te preguntarás por qué los artistas deberían hacer sketching, sino cómo has podido pasar tanto tiempo sin que fuera una parte activa de tu vida.

EXPLORAR EL MUNDO ARTIFICIAL. Desde el skyline (o silueta) de una ciudad hasta un simple salero, el mundo de los objetos y de las construcciones está esperando que lo descubras a través del sketching. La infinita variedad de objetos inmóviles sirve para entrenar tu ojo en la observación de detalles y, al mismo tiempo, aumenta tu conciencia del mundo material como reflejo de la sociedad. —TK.

La experiencia del sketching

