

Tilo Schneider

Sketching outside

Cómo plasmar
el paisaje, el viento
y otros fenómenos
naturales en tu
cuaderno.

Traducción de
Albert Vitó i Godina

www.editoria

GG

Prólogo

Este libro quiere animarte a salir de casa. Pretende que dibujes, observes tu entorno y te muevas por la naturaleza y los paisajes. Si en la comodidad de tu hogar sientes que te faltan ideas, amplitud de miras y creatividad, ha llegado el momento de que cojas lápiz y papel y te pongas en marcha. Vale la pena que des un paseo al aire libre, salgas de excursión o incluso emprendas una ruta y te dediques a dibujar.

Como diseñador, y también por mi afición a dibujar durante mis viajes, me gusta utilizar el término *sketching*, porque implica algo inconcluso, un esbozo de ideas y la intención de representar lo que vemos, y creo que resume de un modo acertado lo fascinante que puede llegar a ser el dibujo, tanto en interiores como al aire libre: solo hay que ponerse a dibujar y ver qué ocurre.

Para lograrlo, no hay que ser un genio del dibujo. Este libro quiere animarte a salir con mirada atenta y poco material para que puedas disfrutar de experiencias creativas al aire libre

sin tenerle miedo a la hoja en blanco, tanto si eres principiante como si acumulas ya cierta experiencia dibujando.

Este libro se ha creado al aire libre. No me refiero solo a las imágenes, esbozos y acuarelas, sino también a la mayoría de los textos, las anotaciones sobre el terreno y las indicaciones prácticas; todo ello es el producto de esas salidas en las que experimento la naturaleza con intensidad, sometido al viento y otros fenómenos meteorológicos, sin límites para mis ojos.

Tengo la gran ventaja de vivir cerca de la naturaleza, en una zona en la que se encuentran mis paisajes favoritos: las estribaciones de los Alpes. Aquí vuelvo después de mis talleres y de los viajes que hago para pintar. Sin embargo, da igual dónde vivas: sal por la puerta. ¡Prepárate a descubrir nuevos horizontes artísticos!

Tilo Schneider, Bernau am Chiemsee 2023

www.editorialgg.com

1

¿Por qué este libro?

- *Plein air* 8
- Equipación mínima 8
- Cómo puedes usar este libro 9
- Diario, compañero de viaje, almacén de ideas y patio de juegos creativo 10
- De la ciudad a la naturaleza 13
- Sal y empieza 14

2

Primeros pasos

- Empieza con miniaturas 18
- Engáñate: recorre caminos incómodos 20
- Métodos efectivos contra la inseguridad 22

3

Paisajes

- Tu camino 27
- Lo que constituye un paisaje 27
- Topografía 28

— *Digresión: La costa y el mar* 30

- Composición 36
- Evita la monotonía 40
- Céntrate en un punto focal 42
- La mirada guiada 44
- Contrapesa la imagen 46

— *Digresión: Lagos y ríos* 48

- Luz y sombras 57
- El blanco del papel 58
- ¿Recortar u omitir? 60
- Permanece en el encuadre 62
- Destaca 63

— *Digresión: Cordillera baja* 66

- Profundidad 72
- Tamaño, posición, superposición, escorzo 72
- El truco de la profundidad 75
- Perspectiva aérea y perspectiva cromática 76

— *Digresión: Montañas alpinas* 79

4

Meteorología

— *Digresión: Dibujar la meteorología* 86

- Instrumentos: de los específicos a los todoterreno 96
- Técnicas de acuarela: el coloreado rápido 98
- ¿Lápices o caja? 103

— *Digresión: Representar nubes* 104

5 Árboles, bosques y colores

— *Digresión: Dibujar árboles* 112

- El arte de omitir **126**
- La libertad del color **130**
- Contraste y armonía cromática **134**
- Los colores marcan nuestro estilo **146**

6 Lugares para dibujar

— *Digresión: La ciudad junto al mar* 150

- Dónde y cuándo dibujar **160**
- Las esperas son para dibujar **162**
- Compañeros de viaje y sorpresas *in situ* **164**
- Series temporales **166**
- El lápiz como cámara **168**
- Motivos coleccionables **170**

— *Digresión: Pueblo campestre* 172

- La escuela de la mirada **178**
- Bellamente torcido **183**
- Da la vuelta a tus expectativas **184**
- Lugares difíciles **186**
- El silencio **188**

— *Digresión: La ciudad histórica* 191

- Otros ingredientes: personas, aves, vehículos, rótulos **204**

- Gente **205**
- Aves **209**
- Vehículos **212**
- Textos **217**

— *Digresión: La ciudad moderna* 220

- El arte de parar a tiempo **230**

7 Sketching digital

- Calentamiento: ilustrar un objeto **234**
- Pincel Eldorado **236**
- Prácticamente indistinguible **241**

Apéndice

- Mis materiales y herramientas **244**
- Sigue saliendo a dibujar **246**
- Sobre el autor **247**
- Agradecimientos **247**

1 ¿Por qué este libro?

Si tienes este libro en las manos significa que no estás al aire libre. Quizá te encuentres en una librería, en la oficina, frente a tu escritorio o en el sofá de casa. Gran parte de tu trabajo creativo se produce en interiores, en entornos conocidos y seguros, donde lo tienes todo a mano y la conexión a internet es estable. Entonces ¿para qué salir a dibujar fuera?

Quiero que lo hagas por dos motivos. Por un lado, necesitas muy poco para esbozar a mano motivos naturales, paisajes, montañas, fenómenos meteorológicos y mucho más. El resultado: verdaderas experiencias al aire libre que ningún *smartphone* te podrá ofrecer.

Pero hay un segundo valor añadido: volverás a tu escritorio con otra mentalidad. La observación mientras caminas, la percepción visual y la física del entorno, la variedad de horizontes, formas y colores, estimulan de un modo excelente la creatividad. Así, se te ocurrirán ideas e imágenes nuevas que podrás llevarte contigo para continuar desarrollándolas.

Plein air

Quizás te preguntes si esto de dibujar al aire libre es una novedad. ¿Un pasatiempo de moda, tal vez? ¿Se trata de salir de excursión o es una forma de autoayuda? Sin duda, es más que eso, y no es nada nuevo. Los intentos de huir del ritmo acelerado de nuestro tiempo se remontan a la Revolución Industrial. Ya desde principios del siglo XIX, salir voluntariamente a pasear a pie por la naturaleza se consideraba moderno. Pronto los artistas se sintieron impulsados a meter lápiz y papel en la mochila para recorrer caminos nuevos: desde el romanticismo de William Turner hasta el modernismo clásico, desde las escapadas de Caspar David Friedrich a pintorescos paisajes de acantilados hasta los esbozos que Lyonel Feininger hizo durante sus excursiones por el macizo del Harz.

Algunos arquitectos viajeros, como Karl Friedrich Schinkel, también plasmaron sus impresiones en dibujos y pinturas. Por su parte, el arquitecto Bruno Taut se inspiró en el Japón de la década de 1930 y registró sus experiencias e ideas en su cuaderno de dibujo.

Equipación mínima

En la medida de lo posible, me gustaría empezar evitando los obstáculos. Por lo general, un libro de dibujo empieza con una larga lista de herramientas y materiales necesarios, pero en este caso mis recomendaciones al respecto las encontrarás al final. No son un dogma, puede que solo te sirvan para añadir algo nuevo a tus productos preferidos. En cualquier caso, los temas de las páginas siguientes te invitarán a probar cosas nuevas.

Cómo puedes usar este libro

El libro puede leerse de un tirón o por capítulos sueltos. Te he preparado el camino para que recorras los grandes y pequeños temas del dibujo al aire libre. Sin embargo, no es necesario que lo sigas de forma lineal: en cada capítulo encontrarás ejercicios prácticos para que explores por tu cuenta. Llévate el libro cuando salgas. No lo dejes en la estantería junto al resto de libros de dibujo y ponte manos a la obra.

www.drawingportal.com

Diario, compañero de viaje, almacén de ideas y patio de juegos creativo

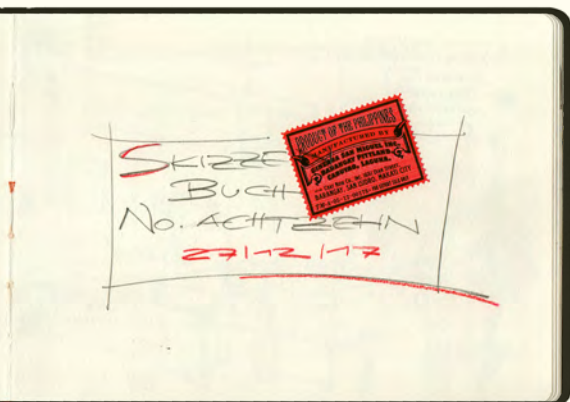
Tu cuaderno de dibujo es privado. No tiene por qué verlo nadie ni está dirigido a un público concreto. Esas cualidades eliminan las expectativas y, por tanto, contribuyen a liberar tu creatividad. Nadie te juzgará, todo es posible.

Así pues, ¿se trata del arte como fin en sí mismo, de puro placer? El cuaderno de dibujo de un artista es muchas cosas: un diario visual, un diario de viajes y un patio de juegos para pensar de forma creativa. Yo también lo utilizo para plasmar ideas de diseño durante mis salidas. Recuerdo una estancia muy inspiradora en Japón hace unos años, durante la que se me ocurrieron muchas ideas para un proyecto y pude registrarlas todas con rápidos garabatos. En el cuaderno de dibujo de ese viaje, los bocetos y las impresiones se combinaron de un modo muy fructífero.

Ante todo: son libros

Los cuadernos de dibujo se diferencian de los blocs en varios aspectos. El primero: no puedes separar una página de las demás. Si en algún momento deseas exponer y vender tus obras, el papel de dibujo en formato libro no es un medio adecuado. El resto de los aspectos son todo ventajas: los cuadernos de dibujo compactos son fáciles de llevar, no requieren un soporte adicional y evitan que se pierda nada, como podría ocurrir con las hojas sueltas. Además, se pueden guardar en la estantería, etiquetados con el año y el lugar.

Los cuadernos de dibujo, ante todo, son libros. Como tales, ofrecen una experiencia háptica, sensual y estética. Cuantas más anotaciones de viaje, más pátina y marcas del uso diario acumulen, ¡mucho mejor!

Consejo: Los motivos horizontales, como paisajes y temas similares, quedan mejor en cuadernos de formato cuadrado (en el caso de las formas verticales, como los temas arquitectónicos, solo hay que darle un cuarto de vuelta). Los cuadernos compactos de formato vertical facilitan el dibujo sin interrupciones en lugares muy frecuentados y son fáciles de sujetar.

Cada dibujante tiene su propio ritual para estrenar su cuaderno de bocetos. Yo suelo llenar la primera página interior con rotulaciones y collage. Empiezo siempre con la fecha, la numeración de las páginas, algunos trazos, algo de color y un objeto que haya encontrado pegado con cola.

De la ciudad a la naturaleza

Quizá seas una de esas personas que ya dibujan al aire libre. Gracias a las redes sociales, durante los últimos años ha surgido en todo el mundo una gran comunidad creativa: los *urban sketchers*. Son personas creativas y entusiastas que escapan de sus salones, vacían las estanterías de las tiendas de cuadernos de dibujo y se sientan en cualquier esquina para desafiar las circunstancias imprevisibles que puede presentar un dibujo en un momento dado, al aire libre, ya sea entre el bullicio de la ciudad, en una cafetería o en el metro.

Quiero proponerte que des otro pasito y pruebes una forma de dibujo todavía más intensa: dibujar en la naturaleza. Los cambios de las condiciones meteorológicas y lumínicas, los paisajes impresionantes y los encuentros sorprendentes por el camino hacen que dibujar al aire libre se convierta en una experiencia con mucho eco. Tras unos metros y varias paradas para dibujar, se abrirá un nuevo mundo tanto en tu cuaderno como en tu mente.

Sal y empieza

¿Te han entrado ganas de coger tus utensilios de pintura y salir a la calle? No basta con leer las instrucciones de dibujo. Solo la experiencia que vivas con tu cuaderno te proporcionará la sensación de una actividad creativa estimulante, significativa y sostenible. Hay muchos buenos motivos para ponerse manos a la obra, pero tres de ellos son imbatibles:

Frente a la puerta de casa

Para salir a dibujar no es necesario un viaje. Simplemente hay que cambiar el escritorio y el ordenador por unas zapatillas y un cuaderno de dibujo. La colina más cercana y tus materiales más básicos son lo único que necesitarás para empezar. Se trata de desplazarse a pie, ralentizar la percepción y experimentar el mundo de forma directa e inmediata.

A mano

Dibujar es una experiencia auténtica, manual y creativa. Lo que se crea dibujando a mano está guiado e influido por el ojo, la cabeza y las tripas. Los esbozos y garabatos son métodos creativos aceptados desde hace mucho tiempo en el mundo laboral. Las imágenes, el estilo y las ideas se desarrollan al mismo tiempo mientras dibujas. Incluso un lápiz digital sobre una tableta capta las peculiaridades de la letra de quien escribe.

Inspirado por la casualidad

Dibujar significa renunciar al control y dejarse sorprender. Cuando pintamos con acuarelas usando mucha agua, por ejemplo, por mucho que planifiquemos el resultado final, seguirá quedando abierto. Cuando salimos a dibujar al aire libre, además, intervienen otras sorpresas: el rayo de luz que se abre paso entre las nubes, las gotas que caen sobre el papel y el viento que mueve las páginas del cuaderno. Los encuentros fortuitos con personas y animales también pueden aportar un rumbo nuevo a tus bocetos.

GG

Encuentra este libro en tu librería habitual
o en la página [web de la editorial](http://www.editorialgg.com)

Tilo Schneider

Sketching outside

**Cómo plasmar
el paisaje, el viento
y otros fenómenos
naturales en tu
cuaderno.**

GG

www.editorialgg.com

Sketching outside
Tilo Schneider

www.editorialgg.com