

101 técnicas acuarela

101 técnicas

acuarela

101

Técnicas / **Acuarela**

Toda actividad particular lleva a determinadas conclusiones de carácter general. Esto significa que lo particular es lo que mueve hacia adelante el aprendizaje. Si llevamos estas ideas al terreno artístico podemos decir entonces que la práctica de un procedimiento artístico antecede toda teoría y como verdaderamente se aprende a pintar es pintando. Éste es un libro concebido para que el lector pinte, es decir, para que aprenda y saque sus propias conclusiones.

Las enseñanzas contenidas en esta obra son esencialmente prácticas. Tras presentar los materiales propios del acuarelista, se le ofrecen al lector numerosos ejemplos de cómo llevar a cabo las distintas técnicas que engloba la pintura a la acuarela. Podrían ser muchas menos o muchas más que las 101 posibilidades que aquí se repasan. Muchas menos porque, en esencia, bastan un pincel, unas hojas de papel, algunos colores y un par de vagas nociones para empezar a pintar e ir descubriendo a cada momento nuevas posibilidades. Podrían también ser muchas más porque, como bien sabe todo pintor experimentado, cada tema, cada momento del día y cada objeto del mundo que nos rodea sugieren una nueva solución al viejo problema de cómo pintar una acuarela; cambian la luz, los colores, nuestro ánimo y nuestra disposición: el verdadero artista nunca deja de descubrir y de aprender. Las 101 propuestas aquí reunidas constituyen el más completo compendio posible de posibilidades técnicas una vez se han cruzado los distintos factores temáticos y estilísticos con los recursos

propios de la pintura a la acuarela. Así, cada ejercicio es el punto de encuentro entre un recurso técnico característico, un estilo particular y un tema concreto. El orden de las secciones es meramente funcional y responde a la necesidad de organizar las enseñanzas en un esquema acorde con la naturaleza de cada ejercicio. No es necesario seguir el orden propuesto y el lector puede perfectamente optar por otro, avanzando o retrocediendo a conveniencia.

Cada ejercicio es una secuencia paso a paso que ocupa una o dos páginas. Su dificultad es independiente de su extensión. Este factor se expresa por medio de una o dos estrellas. Una estrella significa que la propuesta está al alcance del artista principiante; dos estrellas que el ejercicio va dirigido a un pintor con algo más de experiencia. Pero el principiante hará muy bien en no dejar de lado los ejercicios con dos estrellas porque de ellos puede aprender tanto o más que de los ejercicios más sencillos: la regla de oro de todo aprendizaje es intentar siempre lo que está algo más allá de nuestras posibilidades. Y a buen seguro que el artista que conoce bien la acuarela se llevará más de una sorpresa descubriendo soluciones sencillas (“de una estrella”) a temas que, a primera vista, podrían parecer complicados.

Este libro ha sido concebido por un equipo de profesionales que cuentan con una vasta experiencia en la enseñanza del dibujo y la pintura. Esa experiencia nos ha guiado hasta un resultado del que podemos esperar confiadamente que tenga una utilidad positiva tanto para el artista aficionado como para el experimentado. En todo momento hemos querido ofrecer una obra clara, directa y accesible en lo pedagógico y variada y atractiva en lo puramente estético. Y estamos convencidos de que todos estos valores no pasarán desapercibidos al lector.

Sumario

Materiales

Pinturas

Pinceles

Papeles

Complementos

Productos compatibles

LAS 101 TÉCNICAS

Aguada

1 Siluetas sin matizar

2 Siluetas matizadas

3 Monocromía fría

4 Monocromía cálida

5 Con colores armónicos, sin mezclas

6 Con dos colores armónicos mezclados

7 Con tonos contrastantes

8 Con grises diversos

Húmedo sobre húmedo

9 Aguada sobre papel húmedo

10 Degradados discontinuos

11 Expansión del color

12 Sobre color semihúmedo

13 Papel mojado por zonas

14 Absorciones con pincel

15 Realces con papel

16 Absorciones con trapo

17 Absorciones con papel

Húmedo sobre seco

18 Transparencia monocroma

19 Transparencias acumuladas

20 Transparencia de colores distintos

21 Oscuro sobre claro

22 Claro sobre oscuro

23 Frío sobre cálido

24 Cálido sobre frío

25 Opaco sobre transparente

26 Brillos y opacidades

27 Transparencias en monocromía

Dibujo y color

28 Dibujo con lápiz y acuarela

29 Dibujo de precisión con pincel

30 Dibujo-color esquemático con pincel

31 Dibujo-color de contorno

32 Plumeado con trazos de color

33 Trazos con lápices de color

34 Dibujo superpuesto

35 Filigranas con rotulador

36 Decoración con lápices acuarelables

37 Trazos libres con pincel

38 Dibujo con rotulador acuarelable

39 Dibujo con rotulador convencional

40 Dibujo con lápiz de carbón

Reservas

41 Reservas como zonas blancas

42 Reservas como zonas iluminadas

43 Reservas de formas contra un fondo

44 Negativo y positivo

45 Blancos para un efecto atmosférico

46 Reservas como inacabado

47 Reservas por absorción

48 Construcción con valores y reservas

49 Reserva global del tema

50 Con guache blanco

51 Reservas informales

52 Proceso pictórico a partir de reservas

Armonías de color

53 Armonía tonal cálida

54 Armonía cromática cálida

55 Armonía tonal fría

56 Armonía cromática fría

57 Armonías combinadas

58 Armonía quebrada por mezcla

59 Armonía quebrada por contraste

60 Monocromía fría

61 Monocromía cálida

62 Fríos y cálidos armonizados

63 Fríos y cálidos superpuestos

64 Fríos y cálidos contrapuestos

Luz y sombra

65 Con colores fríos

66 Con colores cálidos

67 Por planos de color

68 Con colores complementarios

69 Con colores quebrados

70 Efecto de reflejo

71 Cielo y nubes

72 Reflejos sobre el agua

73 Golpe de luz

74 Contraluz

75 Crepúsculo y contraluz

Pincel seco

76 La textura del papel

77 Efecto de transparencia

78 Efecto de lluvia y viento

79 Textura vegetal

80 Trazos libres

81 Color cubriente

82 Efecto puntillista

83 Formas esbozadas

84 Aguada y pincel seco

Efectos y texturas

85 Ceras de colores

86 Reservas con cera blanca

87 Refuerzo con ceras

88 Papel cubierto con *gesso*

89 Con barras de pastel

90 Sobre papel encolado

91 Aplicación de aguarrás

92 Realces con plumilla

93 Tinta y acuarela combinadas

94 Efectos con sal

95 Acuarela aplicada con caña

96 Texturas con un peine

Papeles especiales

97 Sobre papel satinado

98 Sobre papel de arroz húmedo

99 Sobre papel *Sumi-e*

100 Sobre papel artesanal

101 Sobre papel de fibras largas

nivel principiante ★

nivel avanzado ★★

Materiales / **Pinturas**

Colores a la acuarela

Independientemente de su presentación en tubos o pastillas, los colores de acuarela están compuestos por un pigmento finamente molido y goma arábica, un aglutinante adhesivo cuya misión es fijar el color al papel y evitar que disgregue al secar. La goma arábica es una resina soluble al agua que se solidifica en forma de terrones. Su especial transparencia es la responsable de que la acuarela sea, precisamente, tan transparente. La acuarela, por lo tanto, está compuesta por pigmentos aglutinados en goma arábica con algunos aditivos especiales que tienen como objeto dar cremosidad al color.

Los colores a la acuarela aplicados sobre el papel pierden intensidad cuando la pincelada se ha secado, es decir, cuando se ha evaporado toda el agua. La presencia de

humedad potencia el color, aunque de una forma pasajera.

Las cartas de color

Las firmas importantes ofrecen cartas de colores con 80 a 100 colores distintos. Incluyen catorce amarillos, nueve rojos, once azules, diez verdes, etc. Naturalmente, para pintar no son necesarias tantas variantes y cada artista escoge los que más le convienen. Para eso sirven, precisamente, estas cartas de color. En todas ellas se indica el grado de permanencia de cada color, distinguiendo entre los más fugaces y los más estables.

El color a la acuarela pierde intensidad cuando se disuelve en agua. Esto ofrece al artista la posibilidad de jugar con una gran riqueza tonal dentro de cada coloración.

Gama de colores recomendada

Una gama plausible para la gran mayoría de trabajos debería incluir los siguientes colores: amarillo de cadmio,

rojo de cadmio medio, ocre amarillo, tierra de Siena tostada, carmín, azul ultramar, azul cobalto, azul cerúleo, verde esmeralda, verde permanente y verde vejiga. Con esta paleta se pueden obtener todos los demás colores, mezclándolos adecuadamente, al tiempo que vamos adquiriendo la experiencia necesaria para ampliarla. No hay nada peor que iniciarse en la acuarela con una paleta demasiado amplia, ya que se malogra la habilidad necesaria para captar la coloración de cada tema sin poder profundizar en ella.

Ésta es una gama de colores suficiente para realizar cualquier tema que no requiera coloraciones muy especiales.

Presentaciones

Las acuarelas se venden en pastillas de color en godets (pequeñas cazoletas rectangulares de plástico blanco), y en tubos. Las pastillas de color se diluyen rápidamente y mantienen la homogeneidad del color. Los fabricantes utilizan pigmentos de la mejor calidad, por esta razón los precios varían según los colores, en función del coste de los pigmentos utilizados.

Las acuarelas en tubo son de calidad igualmente profesional y de una consistencia más fluida que las pastillas. Se disuelven muy fácilmente al entrar en contacto con el agua y permiten trabajar con gran abundancia de color. El acuarelista profesional pinta indistintamente con acuarela húmeda en godets o con acuarela cremosa en tubos. Cada artista se acostumbra a una de estas presentaciones y lo normal es que la acuarela cremosa sea más utilizada por aquellos que suelen trabajar en formatos grandes, mientras que la acuarela en godets es la elegida para formatos menores y apuntes y notas de color. En realidad, ambas variedades cumplen con todos los requisitos que el acuarelista exige para su trabajo.

Los colores en godets se venden sueltos o en paletas metálicas que hacen también las veces de paleta.

Paletas

Las paletas de acuarelista sirven tanto para transportar los colores como para mezclarlos sobre sus tapas metálicas. En el caso de los colores en tubo, los acuarelistas utilizan paletas especiales con celdillas, donde depositan el color. El color sobrante se seca pero es susceptible de volver a ser utilizado humedeciéndolo de nuevo, por lo que no es necesario limpiar las celdillas después de cada sesión y no se desperdicia material.

Esta paleta es la que utilizan los acuarelistas que emplean colores en tubo. El color se deposita en cada una de las celdillas. Una vez seco se puede volver a utilizar añadiendo agua.

Los tubos de color se venden por unidades y pueden emplearse sobre cualquier superficie para mezclas, aunque lo habitual es utilizar una paleta con cavidades.

Los colores en godets se transportan en cajas metálicas que se emplean también como paletas para mezclas.

Materiales / **Pinceles**

Pelo natural

Los pinceles de pelo natural son los más indicados para pintar a la acuarela. Destacan los de pelo de marta, de calidad superior: cargan mucha pintura diluida, mantienen la forma y la tensión y su punta es aguda y precisa. Más económicos y algo más blandos son los de pelo de oreja de buey. El resto de variedades (ardilla, pony, cabra) son mucho más blandos y sólo resultan adecuados para extender grandes aguadas.

Pelo sintético

Compuestos de fibras artificiales, no cargan tanto líquido como los anteriores y son más duros. Constituyen una interesante alternativa económica para quienes se inician en la pintura a la acuarela.

Los pinceles planos y redondos son los más utilizados en la pintura a la acuarela.

El pincel de pelo de marta (arriba) es el de mejor calidad. Su punta es muy aguda, carga mucha agua y su tensión es la justa. Los pinceles de otros pelos naturales son más blandos y su punta no resulta tan buena, o pueden no hacer punta, como el de pelo de ardilla (centro). Los pinceles de pelo sintético tienden a despuntarse con facilidad. Por eso, se utilizan sobre todo en su versión de mechón plano (abajo).

Formas del mechón

La forma de las manchas es un factor crucial en la pintura a la acuarela. Esa forma viene siempre determinada, a su vez, por la forma del mechón del pincel. Los pinceles de acuarela se fabrican, básicamente, en dos formas: planos y redondos. Los pinceles redondos son, seguramente, los más empleados por los acuarelistas porque permiten tanto extender gran cantidad de color como “dibujar” finas líneas con su punta. Los pinceles planos también

resultan muy útiles porque permiten elaborar manchas de contornos precisos y facilitan la extensión homogénea del color (degradado o no) en fondos o grandes áreas del papel. Es muy recomendable que los pinceles redondos sean de pelo natural, y al menos uno de ellos debería ser de calidad superior para conseguir una buena punta y una tensión estable. Los pinceles planos pueden ser de pelo sintético, especialmente si son brochas de tamaño grande.

Gama de pinceles de pelo de marta. Su numeración oscila entre el 000 y el 22.

Tamaños y surtido recomendado

En este libro se utilizan un total de 6 pinceles distintos empleados en distintas combinaciones a lo largo de cada uno de los ejercicios. Tres de ellos son de mechón redondo y tres de mechón plano. Los de mechón redondo, todos ellos de pelo natural, son los siguientes: un pincel fino de pelo de oreja de buey, un pincel mediano de pelo de marta y un pincel grueso de pelo de oreja de buey. Y los planos: un pincel estrecho de pelo de oreja de buey, un pincel ancho de pelo sintético y una brocha de pelo sintético. Sin embargo, la mayoría de los acuarelistas trabajan con uno o dos pinceles de tamaño más bien

grande: uno redondo de pelo natural (preferiblemente de marta) y uno plano de pelo sintético. El lector de este libro debe tener esto muy en cuenta: mucho mejor adquirir un sólo pincel de buena calidad (un pincel mediano de pelo de marta), antes que precipitarse a comprar pinceles de varias formas y tamaños de calidad dudosa. Con el pincel de marta podrá realizar buena parte de los ejercicios del libro, por no decir casi todos.

Mantenimiento

Los pinceles nunca deben dejarse reposando sobre su punta, dentro del recipiente con agua, por períodos de tiempo prolongados porque el mechón se deforma. Hay que lavarlos con agua abundante tras cada sesión de trabajo; y si están muy cargados de color, conviene utilizar además una pequeña cantidad de jabón neutro. Tras el lavado, se escurren y se secan con un trapo limpio para que la humedad no descienda por el mango hasta el mechón.

Una selección de pinceles que nos sirva para todo tipo de obras debe incluir pinceles redondos de varios grosores de pelo natural de dos o tres grosores y pinceles planos de pelo sintético de al menos dos anchuras de pelo sintético; el más ancho de ellos puede ser una brocha.

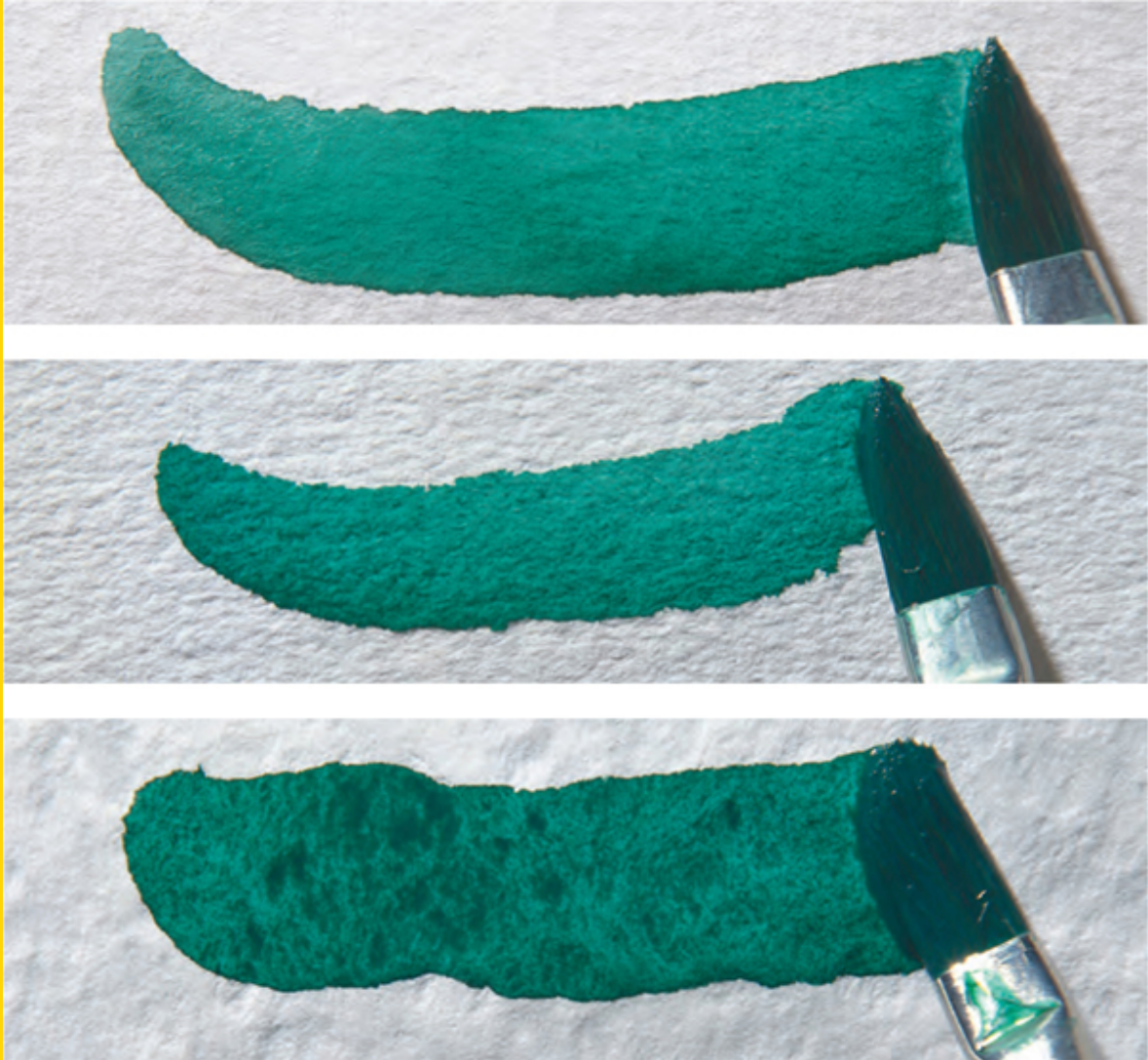

Los pinceles planos proporcionan trazos de grosor constante mientras el mechón se aplica de plano sobre el papel. Igualmente, la presión ejercida sobre un pincel redondo permite variar el grosor del trazo: desde una mancha amplia hasta una línea muy fina trazada con la punta del mechón.

Materiales / **Papeles**

Calidad del papel

El papel de acuarela debe ser siempre de buena calidad, y el artista, incluso siendo aún principiante, hará bien en adquirir papeles especialmente fabricados para pintar a la acuarela. Los fabricantes especializados incluyen su marca en cada hoja, ya sea mediante marcas al agua y filigranas, visibles al trasluz, o bien mediante sellos secos cuyo relieve aparece en una de las esquinas de la hoja.

De arriba abajo: papel de textura lisa, textura rugosa y textura muy rugosa.

Gramaje

Equivale al grosor del papel. Se mide en gramos por metro cuadrado. Los papeles más comunes y recomendables para la pintura a la acuarela deben ser de, al menos, 300 g. Los papeles japoneses (papel de arroz) son mucho más finos, y los papeles hechos a mano pueden ser bastante más gruesos.

Las marcas al agua son características en la mayoría de papeles de calidad profesional. En estas imágenes se aprecian dos de esas marcas, una de ellas acompañada de su correspondiente filigrana, visibles al trasluz.

Otros fabricantes marcan sus papeles con sellos secos, en relieve, visibles y sensibles al tacto en una de las esquinas de la hoja.

Superficie

El grano o textura del papel puede ser satinado, liso, rugoso o muy rugoso. La opción rugosa es la más indicada para todo tipo de trabajos. Cada fabricante presenta una textura distinta que determina acabados