

101 técnicas acrílico

101 técnicas acrílico

© Parramón

101

Técnicas / Acrílico

En cuestiones artísticas, la teoría ha de venir después de la práctica y de la mano de ésta. De poco valen las nociones generales sobre práctica pictórica si uno no ha tomado nunca un pincel y lo ha deslizado sobre un soporte. Ninguna explicación, ninguna idea general pueden sustituir al acto de pintar. Éste es, pues, un libro concebido para que el lector aprenda a pintar mediante la práctica; confiamos en que, a partir de ésta, sabrá sacar sus propias conclusiones.

Las enseñanzas contenidas en esta obra son esencialmente prácticas. Tras presentar los materiales habituales para la pintura acrílica, se ofrecen numerosos ejercicios que muestran cómo pintar con este medio. Las técnicas desarrolladas podrían ser muchas más o muchas menos que las 101 posibilidades que aquí se brindan. Podrían ser muchas menos porque, en esencia, bastan un pincel, unas telas, algunos colores y vagas nociones sobre pintura para comenzar a pintar e ir aprendiendo sobre la marcha. Podrían también ser muchas más porque, como bien sabe todo pintor experimentado, cada tema y cada nueva pintura exigen una nueva solución, por modesta que ésta sea; en cada obra cambia la intención, el ánimo, la disposición personal: el verdadero artista nunca deja de descubrir y de aprender. Las 101 propuestas aquí reunidas constituyen el más completo compendio de posibilidades técnicas una vez se han cruzado los distintos factores temáticos y estilísticos con los recursos propios de la pintura acrílica. Así, cada ejercicio es el punto de encuentro entre un tema, una técnica y un estilo

particular. En todo momento se ha intentado que las variaciones temáticas, técnicas y estilísticas fueran lo más significativas posible. 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, se 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 de 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 el acrílico 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 larga experiencia en la enseñanza del dibujo y la pintura. Esta experiencia nos ha guiado hasta un resultado del que esperamos 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, así como variada y atractiva en lo visual. Estamos convencidos de que estos valores no pasarán desapercibidos al lector.

Sumario

Materiales

Pinturas

Pinceles

Soportes

Complementos

Productos auxiliares

LAS 101 TÉCNICAS

Color transparente

1 Monocromía diluida

2 Transparencias sobre seco

3 Máculas y transparencias

4 Tramados transparentes

5 Policromía transparente

6 Materias transparentes

7 Opacidades sobre transparencias

8 Transparencias y detalles opacos

9 Fondos semitransparentes

10 Transparencias multicolores

11 Transparencias veladas

12 Transparencias y dibujo

Color opaco

13 Capas de color

14 Espeso y cubriente

15 Máxima saturación

16 Siluetas con reservas

17 Opacidad contra transparencia

18 De transparente a opaco

19 Grados de opacidad

20 Pincel seco

21 Atmósfera con tonos opacos

Pincelada

22 Bloques de color

23 Arrastre de color

24 Jugando con la dilución del color

25 Pincelada expresionista

26 Pincelada dividida

27 Pincelada informal

28 Pincelada continua

29 Pinceladas tramadas

30 Forma y pincelada

31 Contraste de pinceladas

32 Manchas dispersas

Armonización

33 Con colores fríos

34 Con colores cálidos

35 Contraste frío

36 Complementarios

37 Valores no saturados

38 Contraste de valor y de color

39 Contraste de valores

40 Contrastes netos

41 Color ornamental

42 Efecto luminoso

43 Contrastes en gama fría

44 Desarrollo de una gama

Luz y sombra

45 Contraluz suave

46 Luz sobre el agua

47 El color de las sombras

48 Sombras claras

49 Luz de atardecer

50 Relieve de las olas

51 Modelado de un rostro

52 Claroscuro simple

53 Relieve sin sombras

54 Modelado cóncavo y convexo

55 Claroscuro y relieve

Forma y color

56 Formas abreviadas

57 Síntesis del volumen

58 Síntesis de formas

59 El blanco del papel

60 Pelaje y pincelada

61 Refl ejos

62 Tapiz de colores

63 Formas silueteadas

64 Superficies en perspectiva

65 Síntesis en monocromía

66 Colores arracimados

67 Planos de color

Efectos gráficos

68 Masas de color

69 Bloqueado con negro

70 Módulos y reservas

71 Color y diseño

72 Efecto póster

73 Estilización

74 Esgrafiado

75 Contorno gráfico

76 Grafismo con plumilla

77 Colorismo cartelista

Efectos pictóricos

78 Atmósfera fluida

79 Límites con máscara

80 Juego de transparencias

81 Contrastes opacos

82 Color reservado

83 Pincelada expresiva

84 Goteos y escurridos

85 Tratamiento expresionista

86 Apuntes del natural

87 Reflejo húmedo

Pintura con espátula

88 Textura vegetal

89 Versión infantil

90 Carnaciones

91 Efecto de plumaje

92 Masas de color

93 Abstracción urbana

94 Esgrafiados anchos

Texturas y cargas

95 Arena de mármol

96 Corcho molido

97 Base texturada con tosca

98 Tela cruda

99 Transparentizador

100 Base de caseína

101 Gel acrílico

 nivel principiante ★

 nivel avanzado ★★

Materiales / **Pinturas**

Los colores acrílicos

Las pinturas acrílicas están fabricadas con pigmentos pulverizados y aglutinados en una solución acuosa de acrilato de polivinilo, un polímero que permite incorporar el pigmento en suspensión. Cuando se evapora el agua, las partículas de acrilato aprisionan a las de pigmento formando una película dura, transparente e insoluble al agua.

Es una pintura flexible y muy resistente. Los pigmentos usados en su manufactura pueden ser inorgánicos u orgánicos. Los primeros se encuentran en la naturaleza: tierras naturales o calcinadas y minerales pulverizados. Los pigmentos orgánicos se obtienen mediante procesos químicos. En ambos casos, se trata de sustancias muy estables que pueden combinarse entre sí. El precio de los colores varía según el proceso de obtención o su rareza. Los más económicos son las tierras naturales.

Tipos de colores

Cada fabricante ofrece cartas de color que son un muestrario de todos los colores que comercializa, y cuyos nombres varían bastante de un fabricante a otro. Los colores con las denominaciones cobalto, cadmio, titanio o ftalo (abreviatura de un pigmento orgánico, la ftalocianina), indican el tipo de pigmento que incorpora la pintura. La palabra permanente indica una mezcla de diversos pigmentos que proporcionan un tono intermedio y estable. La mayoría de los colores acrílicos son

transparentes cuando están diluidos, pero muchos son opacos cuando se emplean a plena pasta.

Gama de colores recomendada

En este libro, se emplea una gama de colores lo suficientemente amplia como para servir de punto de partida a todo artista. Está compuesta de los siguientes colores representados en la imagen adjunta (de izquierda a derecha y de arriba abajo): amarillo limón, amarillo de cadmio, rojo permanente, magenta, tierra de Siena natural, ocre, verde permanente, verde vejiga, azul ultramar, azul ftalo, violeta cobalto, negro marfil, carmín, tierra sombra tostada y azul cobalto. Con esta paleta se pueden obtener, mediante mezclas, muchos otros tonos. Sólo la práctica nos dirá de qué otros colores nos conviene disponer y si algunos de los de la lista nos resultan innecesarios o inconvenientes.

Los pigmentos pueden ser de origen orgánico (natural) o inorgánico (sintético). El precio de los colores varía en función de su rareza y del coste de obtención de cada pigmento.

Esta selección de colores, compuesta por 15 coloraciones distintas, es la que se emplea en las páginas de este libro.

Presentaciones

Los colores acrílicos se presentan en tubos de plástico, en botes con dosificador o bien con tapón de rosca. Dado que el color se seca con rapidez y es insoluble una vez seco, es fácil perder pequeñas cantidades de pintura no utilizada en cada sesión. Por esta razón, los recipientes de pinturas acrílicas son de mayor capacidad que, por

ejemplo, los que contienen óleos. Es recomendable disponer siempre de una cantidad extra de blanco, ya que es muy útil para cubrir partes secas y repintarlas, o bien para extender bases previas con cargas texturadas o sin ellas.

Cajas de colores

La caja de pinturas forma parte del equipo habitual del artista. Son maletines de madera que se venden vacíos o con una selección de pinturas, pinceles y disolventes. Los tamaños y las calidades varían desde la caja escolar o de iniciación al lujoso estuche de estudio de gran tamaño fabricado en madera noble. La función de todas ellas es transportar las herramientas y los materiales, por lo que no son imprescindibles para los pintores que trabajan exclusivamente el estudio, si bien les permiten mantener el equipo recogido y ordenado.

Paletas

Para mezclar los colores es suficiente tener a mano una superficie no absorbente, por ejemplo de porcelana, madera barnizada o plástico. Conviene limpiar bien la paleta después de cada sesión, ya que los colores secos dificultan obtener mezclas sobre ellos. Algunos fabricantes sirven paletas de hojas enceradas y desechables que solventan este problema.

Los acrílicos se comercializan comúnmente en tubos de estaño o de plástico.

Los botes con dosificador son muy utilizados por los artistas. El acrílico cunde menos que el óleo y, en general, necesita de mayores cantidades de color.

La superficie para mezclar los colores debe ser lisa y no absorbente; los platos y otras superficies cerámicas resultan muy adecuados para ello. Existen paletas de hojas desechables que ofrecen una interesante alternativa a las paletas convencionales.

Materiales / **Pinceles**

Pelo natural

Se suele obtener de distintos mustélidos y de los cerdos. Para pintar con colores acrílicos es importante disponer de pinceles de cerda. Las mejores cerdas, largas y resistentes, se obtienen del pelaje de una variedad china de cerdo. Los pinceles de cerda permiten cargar abundante color sin perder el temple y ayudan a conseguir buenos empastes.

Pelo sintético

Son fibras artificiales, más blandas que las cerdas, aunque con temple suficiente como para proporcionar buenos resultados en trabajos que requieran gran suavidad y una menor aportación de pasta cromática. Son casi imprescindibles para pintar con colores acrílicos, ya que la naturaleza acuosa del medio se aviene muy bien con la textura y flexibilidad de este tipo de pinceles. Su utilidad se pone especialmente de manifiesto en los pinceles redondos, acabados en punta, que permiten trazar líneas finas y precisas.

Formas del mechón

Las dos formas básicas del mechón de los pinceles son la redonda y la plana. Los pinceles de mechón redondo acaban en punta y los de mechón plano, en un borde recto. En general, los mechones redondos se utilizan para trazar líneas y dar pinceladas largas, mientras que los cuadrados son más adecuados para aplicar el color espeso. Existen también mechones planos de forma

apuntada (llamados de “lengua de gato”) o carrada, pero se emplean mucho menos que los anteriores. Todos los pinceles para pintar con acrílicos tienen el mango largo para facilitar el trabajo a una cierta distancia del soporte, que siempre suele ser de mayor tamaño del que es habitual en acuarela.

Los pinceles de cerda (izquierda) tienen el pelo más rígido, y sirven para trabajar con pasta de color sin disolver. El pelo suave natural o sintético es apto para pintar con color diluido.

Los pelos sintéticos se fabrican en varias durezas. En general, los de color más claro son más rígidos que los más oscuros.

Surtido recomendado

Un surtido plausible de pinceles estaría compuesto por, al menos, tres de cada variedad. Esto significa que deberíamos contar con tres pinceles redondos de pelo de cerda (fino, mediano y grande), y otros tantos de pelo sintético también redondos; asimismo, hay que disponer de tres pinceles planos (estrecho, mediano y ancho), tanto de pelo sintético como de pelo de cerda. Éste es el surtido empleado en este libro, además de algún otro pincel redondo muy fino para solucionar detalles de tamaño particularmente pequeño.

Brochas

Redondas o planas, son pinceles de gran tamaño que suelen usarse para cubrir grandes áreas de color. Es aconsejable disponer de una brocha plana para pintar fondos o extender preparaciones especiales sobre el soporte.

Mantenimiento

Los pinceles de pintura acrílica deben limpiarse tras cada sesión. Primero hay que desprender el exceso de pintura del mechón con la ayuda de un trapo o de un pedazo de papel poroso (papel de periódico, por ejemplo). A continuación, se enjuaga el mechón con agua para descargarlo todo lo posible de pintura. Finalmente, se lava con jabón líquido o en pastilla. Un pincel en el que se haya secado la pintura queda inutilizado.

Es importante contar con una o más brochas planas para pintar fondos y extender grandes masas de color.

Los pinceles planos (naturales o sintéticos) suelen utilizarse más en sus tamaños mediano y grande. Los pinceles redondos, ya sean de cerda o de fibras sintéticas, son muy útiles para trazar líneas con la punta. Nuestra selección debería incluir diversos tamaños de cada variedad.

Materiales / Soportes

Telas

Las telas o lienzos son el soporte tradicional y más común para la pintura acrílica. En su fabricación se emplean distintas fibras: hilos de lino, algodón y cáñamo o arpillera. Las telas de mejor calidad son las de lino, por su finura y buen comportamiento en atmósferas húmedas: absorben mucha humedad pero la evaporan rápidamente, por lo que su tensión varía muy poco. Son también las más caras. El algodón rinde buenos resultados, aunque no es tan estable y resistente como el lino. Para conseguir una buena relación preciocalidad, muchos fabricantes sirven telas en las que se mezclan hilos de lino y de algodón. Las telas de cáñamo o arpillera son más gruesas, pudiendo llegar a ser realmente bastas, sólo indicadas para trabajos de gran tamaño con gruesos empastes. Los lienzos se venden montados sobre bastidor o en rollos de tela preparada o cruda.

Preparaciones

Las telas necesitan una preparación o apresto previo para ser utilizadas, a menos que se desee un acabado crudo. El apresto protege las fibras y reduce o anula su excesiva absorbencia. La preparación puede llevarla a cabo el fabricante o bien el artista a partir de la tela en crudo. Todas las telas preparadas son fiables, pero algunas de ellas son especiales para pintura al óleo e inservibles para trabajar con acrílicos, por lo que debemos asegurarnos de que adquirimos telas con apresto universal o específico para pintura acrílica.

101 TÉCNICAS. ACRÍLICO

PROYECTO Y REALIZACIÓN:

Parramón Paidotribo

DIRECCIÓN EDITORIAL:

María Fernanda Canal

EDICIÓN:

Maricarmen Ramos

TEXTOS:

David Sanmiguel

REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS:

David Sanmiguel

Mercedes Gaspar

CORRECCIÓN:

Roser Pérez

DISEÑO DE LA COLECCIÓN:

Toni Inglès

FOTOGRAFÍAS:

Nos i Soto

MAQUETACIÓN:

Estudi Toni Inglès

Primera edición

© 2014, ParramónPaidotribo

www.parramon.com

E-mail: parramon@paidotribo.com

Derechos exclusivos de edición para todo el mundo

ISBN: 978-84-342-4035-3

ISBN EPUB: 978-84-342-9985-6

THEMA: AFC, WFA

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra mediante cualquier recurso o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, sin permiso escrito de la editorial.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

