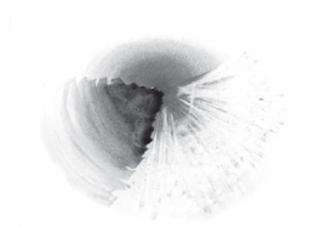

MANUAL COMPLETO

de materiales y técnicas
PARA DIBUJO Y PINTURA

 parramon

MANUAL COMPLETO
de materiales y técnicas
PARA DIBUJO Y PINTURA **0**

 parramon

SUMARIO

PRESENTACIÓN

DIBUJO: MATERIALES Y TÉCNICAS

GRAFITO Y LÁPICES GRASOS

El lápiz de grafito
Minas y portaminas
Barras de grafito y masa moldeable
Grafitos acuarelables
El polvo de grafito
El crayón conté
Lápices grasos
Tablero de efectos

CARBÓN Y SUS DERIVADOS

El carboncillo en rama
Barras de carbón aglutinado
Lápices de carbón
Gomas de borrar, un complemento
Lápices y borradores eléctricos
Materiales complementarios del dibujo
Las cretas, el complemento del carbón
La sanguina, un caso especial
Los realces de blanco
Técnica a dos y a tres colores
Tablero de efectos

LÁPICES DE COLORES Y CERAS

Lápices de colores
Variantes cromáticas y mezclas

Lápices acuarelables
Minas y ceras
Tablero de efectos

PASTELES SECOS Y GRASOS

Pasteles secos y blandos
Cretas de colores o pastel duro
Surtidos y gamas de pasteles
Lápices pastel
Tablero de efectos
Pan pastel
Pasteles grasos o ceras
Materiales para la dilución de los pasteles grasos
Tablero de efectos

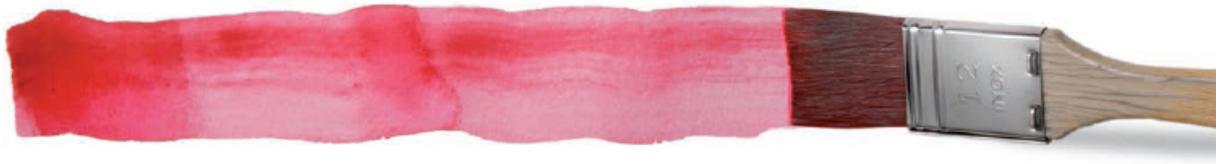
DIBUJO CON TINTAS

Tinta china
Tinta sepia y otros colorantes pardos
Pinceles orientales para tinta
Plumilla metálica
La expresividad de la caña
Tintas acrílicas
Las anilinas
Otras tintas de color
Pinceles de esponja
Tablero de efectos
Estilográficas y bolígrafos
Los pinceles de tinta y de carga de agua
Nuevos materiales para el *sketchbook*
Rotuladores de agua
Rotuladores de punta fina
Marcadores con base de alcohol
Tablero de efectos

LOS PAPELES DE DIBUJO

Tipos de papeles para lápices

Papeles para carbón, cretas y pasteles
Papeles para tintas

PINTURA: MATERIALES Y TÉCNICAS

PINTURA A LA ACUARELA

Las pinturas a la acuarela
La acuarela en pastilla
La acuarela en tubo
Surtidos de colores
Tablero de efectos
Nuevos colores iridiscentes
Pinceles para acuarela
La paleta para acuarela
Mediums para acuarela
Textura para acuarela
El líquido enmascarador
Tablero de efectos

PINTURA AL GUACHE

Pinturas al guache
Guache en pastillas
Guache en frascos
Tubos de guache
Tablero de efectos

PINTURA ACRÍLICA

Los colores acrílicos
Emulsiones acrílicas
Los tres estados de la pintura acrílica
Surtido de acrílicos

Acrílicos en tubo
Acrílicos en tarro
Tablero de efectos
Colores suntuosos
Mediums acrílicos
Mediums acrílicos: pasta espesante
Mediums acrílicos: texturas
Variedad de geles texturados
Las cargas
Mediums de glaseado
Paletas para acrílicos
Espátulas para empastes
Tablero de efectos
Esponjas y rodillos
La técnica del estarcido
Rociado con acrílicos
Tablero de efectos

PINTURA AL ÓLEO

Características de la pintura al óleo
Fabricación de pinturas al óleo
Los aceites vegetales y aglutinantes
Principales disolventes
Tubos al óleo
Botes de óleo
Barras al óleo
Surtidos de colores
La importancia del blanco
Óleos alquídicos y al agua
Mezclas de colores
Tablero de efectos
Pinceles de pelo de cerda
Pinceles de pelo sintético
Pinceles de pelo suave
La importancia de las espátulas
Pinceles de punta de goma

Paletas para óleo
Caballetes y cajas-caballete
Complementos para pintar al óleo
Tablero de efectos
Barnices de retoque
Mediums secativos
Mediums para empastes
La pintura encáustica
Barnizado final de las pinturas
Limpieza del material: jabones y cremas
Tablero de efectos

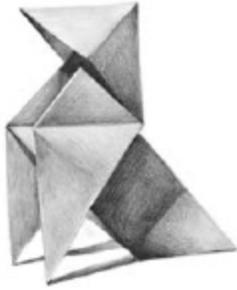
SOPORTES PARA LA PINTURA

Papeles para pintar con acuarela
El tensado del papel
Los soportes para el acrílico
Soportes para óleo
La tela o el lienzo
Imprimación para soportes

Glosario

MANUAL DE CONSULTA *PARA* *EL ARTISTA*

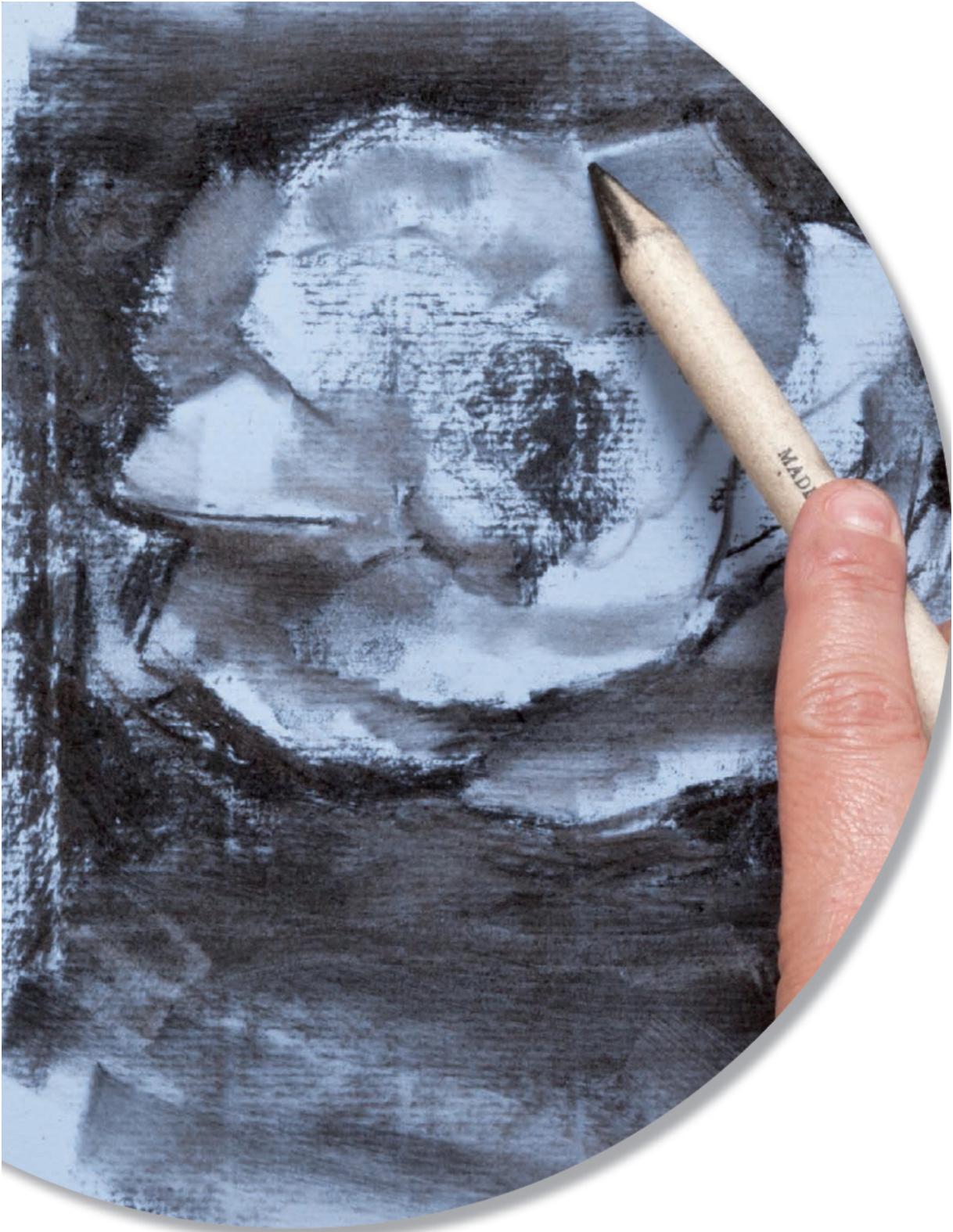

Hoy en día, el artista actual dispone de una cantidad ingente de sustancias, materiales y productos de bellas artes que año tras año se multiplican gracias a los avances de la industria química, los cuales han dado un gran impulso a la producción de aglutinantes y a la fabricación de nuevos utensilios de dibujo y de pintura.

Los amantes del arte deben perder el miedo a experimentar y familiarizarse con este gran número de materiales y procedimientos que sin duda le ayudarán a explorar la plástica de la representación, a descubrir las afinidades gráficas y a ponerlas en práctica para desarrollar un estilo personal. Para llegar ahí, a menudo hace falta dedicar muchas horas de trabajo poniendo a prueba los distintos materiales, sin pensar en el fracaso, apropiándose de aquellos que ofrecen buenos resultados y descartando los que no le convencen, aquellos con los que no se encuentran cómodos trabajando. Los hay para todos los gustos; así, mientras algunos artistas prefieren los procedimientos más tradicionales, otros disfrutarán manipulando las sustancias y los materiales más novedosos. Este libro está dedicado a todos aquellos artistas curiosos, ávidos de experimentar y evolucionar. Su principal objetivo es servirles de orientación, de guía, para que conozcan y aprendan a utilizar el aluvión de productos que llenan los estantes de los comercios especializados en Bellas Artes. Ofrece una relación completa de todos ellos, de sus características técnicas, sus variedades y surtidos, acompañada de abundantes comentarios, consejos y sugerencias sobre su empleo y sobre los efectos gráficos que pueden conseguirse con cada uno de ellos.

Se trata tanto de una obra accesible para el aficionado como para el profesional; una guía de consulta necesaria y útil para todo aquel que desee iniciarse o perfeccionar su talento con nuevas aportaciones técnicas. En definitiva, una obra de referencia, de consulta, una fuente de sugerencias e inspiración, gracias al gran número de ejemplos, detalles y ejercicios breves que se prodigan y que le ayudarán a elegir el instrumento que mejor se adecua en cada caso.

Esperamos que todo ello estimule la creatividad del lector y le proporcione una información precisa sobre las posibilidades técnicas que lleva consigo cada procedimiento de dibujo y de pintura.

DIBUJO: *MATeRIALES Y TÉCNICAs*

GRAFITO Y LÁPICES GRASOS

Varios siglos atrás, el grafito se empleaba en estado puro y su dureza variaba según la calidad de la veta de cada yacimiento. En el siglo XVIII, se desarrollaron nuevos métodos de elaboración de las minas mezclando este material pulverizado con arcilla cerámica y cociendo la mezcla para darle rigidez. Cuanta más proporción de arcilla tenía la mezcla más dura era la mina, que ofrecía un trazo más fino y una tonalidad más clara. Este mismo método de elaboración de minas de grafito se hizo extensible a otros procedimientos grasos como los crayons y barras Conté, que se mencionan más adelante. Con el paso del tiempo, la técnica de dibujar con lápiz de grafito se ha convertido en una de las más sencillas y limpias. Por su forma, peso y tamaño, el lápiz es el instrumento de dibujo más manejable y fácil de usar. Hoy en día, los materiales de grafito ofrecen un amplio abanico de posibilidades que se ha visto incrementado con la comercialización de barras, minas, grafitos solubles al agua y la aportación de otros lápices de naturaleza grasa, todos ellos compatibles entre sí.

EL LÁPIZ DE GRAFITO

El grafito es un metal de color gris plomo brillante, un carbón cristalizado que se confunde con el plomo, pues a menudo se habla de lápiz plomo para referirse a él. En el siglo XVIII, se elaboraron minas de grafito mezclando este metal pulverizado con arcilla cerámica y cociendo la mezcla para darle rigidez. La mina se enfundó en un palo de madera que pasó a denominarse “lápiz”.

El lápiz de carpintero de grafito tiene una punta plana y biselada. Es apreciado para bocetos y apuntes por su variedad de trazos, y permite sombrear con rapidez. Se recomienda sacar punta con una cuchilla para utilizarlo inclinado.

FICHA DEL MATERIAL

- **Presentación:** se clasifica con el sistema europeo: “H” para la dureza (del inglés *hard*), y “B” para el grado de oscuridad (*black*), así como “F” para el grado de finura (*fine*). La escala abarca desde el 8B hasta el 8H.
- **Características:** su trazo es suave, fácil de borrar, y proporciona un color gris plomizo.
- **Ventajas:** se puede utilizar el lápiz de grafito de dos formas distintas: recto, trazando con la punta de la mina, se obtiene un trazo mucho más intenso y fino, muy adecuado para contornear. El lápiz inclinado, por su parte, es idóneo para realizar bocetos y controlar el grosor de la línea a conveniencia, sobre todo para desarrollar sombreados y gradaciones.
- **Inconvenientes:** ideado para el dibujo de pequeño formato. Se necesitan lápices de varias durezas para

conseguir una amplia variedad tonal.

Gama de lápices de grafito en 12 durezas distintas. Esta categorización ayuda a escoger el lápiz más adecuado según lo que se pretende dibujar.

El grafito es un carbón cristalizado, de tacto oleoso, que deja un rastro gris plateado al frotarlo contra el papel.

Con el lápiz de grafito se obtienen dibujos con tonos de gris muy delicados, capaces de representar una escena con un gran realismo.

La alternancia de tonos y degradados que aparecen en la escalera del dibujo se consigue variando la presión ejercida sobre el papel.

MINAS Y PORTAMINAS

La rigidez de las minas elaboradas mediante modernos procedimientos permite prescindir de la funda de madera y disponer de piezas de mineral sólido de tamaño y forma variables. Las minas de grafito se clasifican en dos grupos: las que se utilizan con un portaminas y las que se manejan como un lápiz convencional.

Un mejor manejo de la mina con el portaminas permite un dibujo que recorre el papel casi acariciándolo, formando suaves curvas y ondulaciones.

Los portaminas de gran calibre pueden tener hasta 15 mm de grosor. Suelen utilizarse para tomar apuntes y dibujos donde el trazo grueso e intenso cobre una gran importancia.

FICHA DEL MATERIAL

□ **Presentación:** las minas cilíndricas con forma de lápiz son una pieza de grafito puro, enfundada en un envoltorio de plástico, de papel o un portaminas que evita mancharse

las manos. Se comercializan en diversas gradaciones: 4H, 3H, 2H, H, HB, B, 2B y 3B.

- **Características:** son más versátiles que un lápiz y más precisas que una barra, aptas tanto en dibujos de pequeño tamaño como en papeles de gran formato.
- **Ventajas:** debido a la ausencia de madera, producen trazos finos cuando se dibuja con la punta afilada y líneas muy gruesas al usarla muy inclinada.
- **Inconvenientes:** hay que afilar la punta cada vez que se requiere hacer líneas muy finas o tener a mano un portaminas con una mina de menor grosor para trabajar los detalles.

Lápices con minas de grafito de cuerpo cilíndrico de distinto tamaño y gradación. Las más finas se insertan en portaminas.

Minas de grafito de cuerpo hexagonal, de durezas distintas. A diferencia del lápiz, el portaminas de grafito proporciona un trazo más grueso y permite controlar mejor la presión.

Las minas de grafito más finas van enfundadas en un portaminas para evitar que se rompan. Este puede albergar varias minas.

Trazos de grafito de diferentes grosores e intensidades.

BARRAS DE GRAFITO Y MASA MOLDEABLE

En los últimos años, la tendencia a producir variedades de minas de grafito que permiten sombrear con mayor facilidad ha ido en aumento, y en la

actualidad, todas las marcas ya producen diferentes modalidades de barras de grafito de sección hexagonal, redonda, rectangular y cuadrada.

Las barras se manejan directamente, aprovechando todo el grafito, y se puede prescindir de afilalápices, pues la mina siempre está a la vista.

Las barras de grafito de sección rectangular ofrecen un trazo muy amplio y rugoso.

FICHA DEL MATERIAL

- **Presentación:** la mayoría de las barras son de grafito puro, aunque también las hay de menor calidad y, por ello, más económicas. Estas últimas se componen de grafito blando y sus gradaciones son: HB, 2B, 4B, 6B y 8B. Su grosor es de 10 a 25 mm.
- **Características:** de trazo algo grueso y color gris metalizado. La mina es igual que un lápiz de grafito, pero

las barras suelen ser más blandas y, por ello, más adecuadas para dibujos con trazos intensos.

- **Ventajas:** ideales para cubrir amplias áreas o sombrear en dibujos de gran formato. Permiten trazar líneas con la punta o amplios grisados arrastrando la barra de lado.
- **Inconvenientes:** el sombreado resultante depende de la dureza de la mina y también de la rugosidad del papel: un papel de grano grueso proporciona una textura más abierta y dispersa que uno liso.

Las barras de grafito más gruesas son las de sección redonda y se sirven en varias gradaciones.

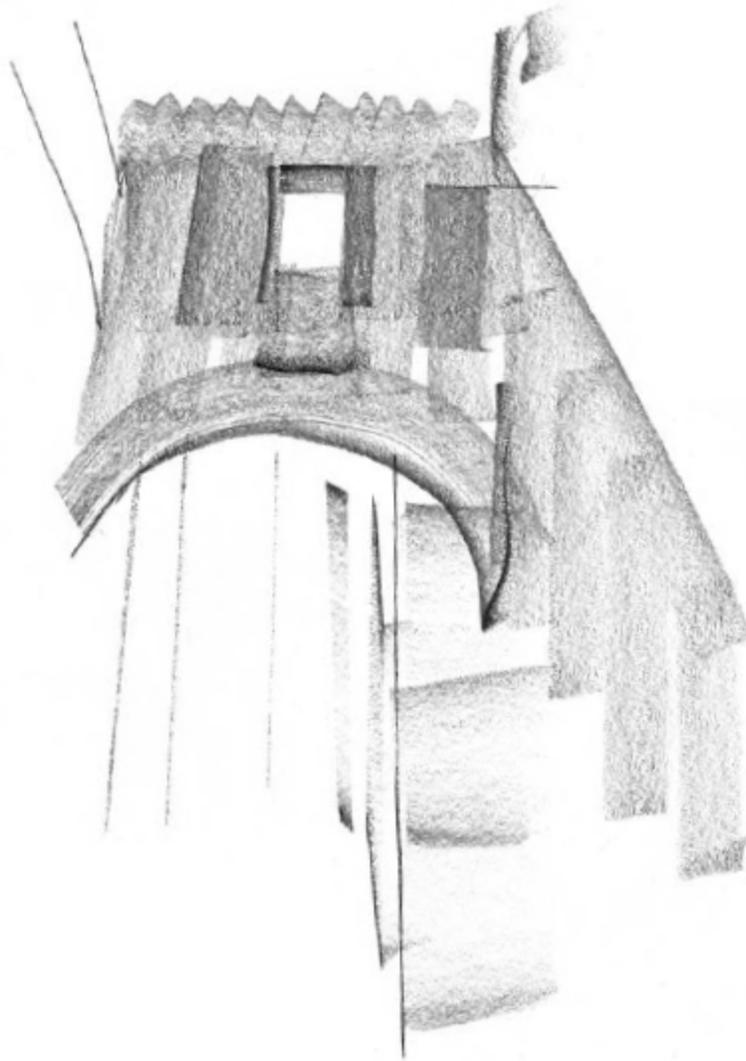
La masa de grafito moldeable, de tacto parecido a la plastilina, permite hacer grandes bolas para teñir amplias zonas de color o barras finas con las que controlar mejor el trazo.

Es un producto novedoso: una masa de grafito moldeable como si fuera una bola de plastilina que se vende envuelta en un paquete.

FACTOS

La intensidad de la sombra depende de la presión ejercida con la barra plana.

GRAFITOS ACUARELABLES

***El grafito acuarelable** es un producto revolucionario que ha cambiado por completo la relación del artista con este medio de dibujo. Se puede utilizar en seco y luego diluir sus trazos pasando por encima un pincel húmedo. Se fabrican variantes en forma de mina, barra, polvo o en pastilla.*

Dos lápices de grafito acuarelables de gradaciones distintas.

FICHA DEL MATERIAL

- **Presentación:** se puede adquirir en todos los formatos posibles: lápiz, mina, barra, en pastilla e incluso en polvo, bastón o en lata. Pero se fabrican en muy pocas gradaciones: del 2B al 8B.
- **Características:** es preferible usarlos en seco, y luego humedecer los trazos con un pincel suave, homogenizando así los trazos y suavizando cada zona del dibujo.
- **Ventajas:** convencen a muchos artistas porque son prácticos de transportar y de manejar.
- **Inconvenientes:** al diluir con agua las gradaciones 6B y 8B se desprende mucho pigmento gris, por lo que habrá que ir con cuidado si se mezclan con acuarelas, sobre todo si se trabaja con colores limpios y claros.

La pastilla de grafito puede utilizarse en seco, arrastrando el canto para trazar y sombrear, o directamente como un godet de acuarela.

Sticks o barras de grafito acuarelable de sección cuadrada protegidos con una funda de cartón.

El bastón de grafito es una barra muy maciza, de gran tamaño, y gradación 8B. Diluida con agua y un pincel, deviene un poderoso instrumento de pintura.

La lata de grafito es una pastilla de forma cilíndrica y consistencia rígida. Para utilizarla, basta con mojar su superficie con un pincel húmedo.

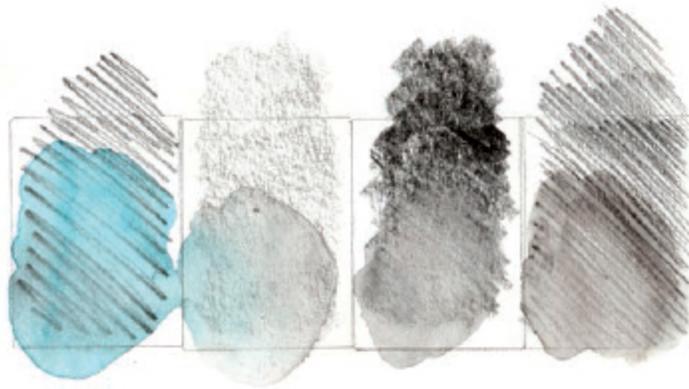

La pastilla y la lata de grafito acuarelable permiten trabajar este medio solo con aguadas, sin necesidad de trazos.

Los trazos de grafito acuarelable se diluyen con suma facilidad en agua, e incluso pueden mezclarse con aguadas

de color.

EL POLVO DE GRAFITO

*Las **barras de grafito** se pueden reducir a polvo si se frota contra un papel de lija, sin embargo, este material también se sirve ya pulverizado. Es el mismo polvo de grafito que se utiliza para fabricar minas. Se puede espolvorear directamente sobre la obra o aplicarlo con una muñequilla de algodón manchada de pigmento. Diluido con agua se obtienen distintas tonalidades de gris o negro.*

El polvo de grafito soluble en agua es muy versátil, permite explorar nuevas técnicas de valoración y de sombreado. Pulverizado fino, resulta interesante para efectuar sombreados. Se puede aplicar al soporte con una muñequilla de algodón o un difumino.