

parramon

Manual Completo de Dibujo y Pintura

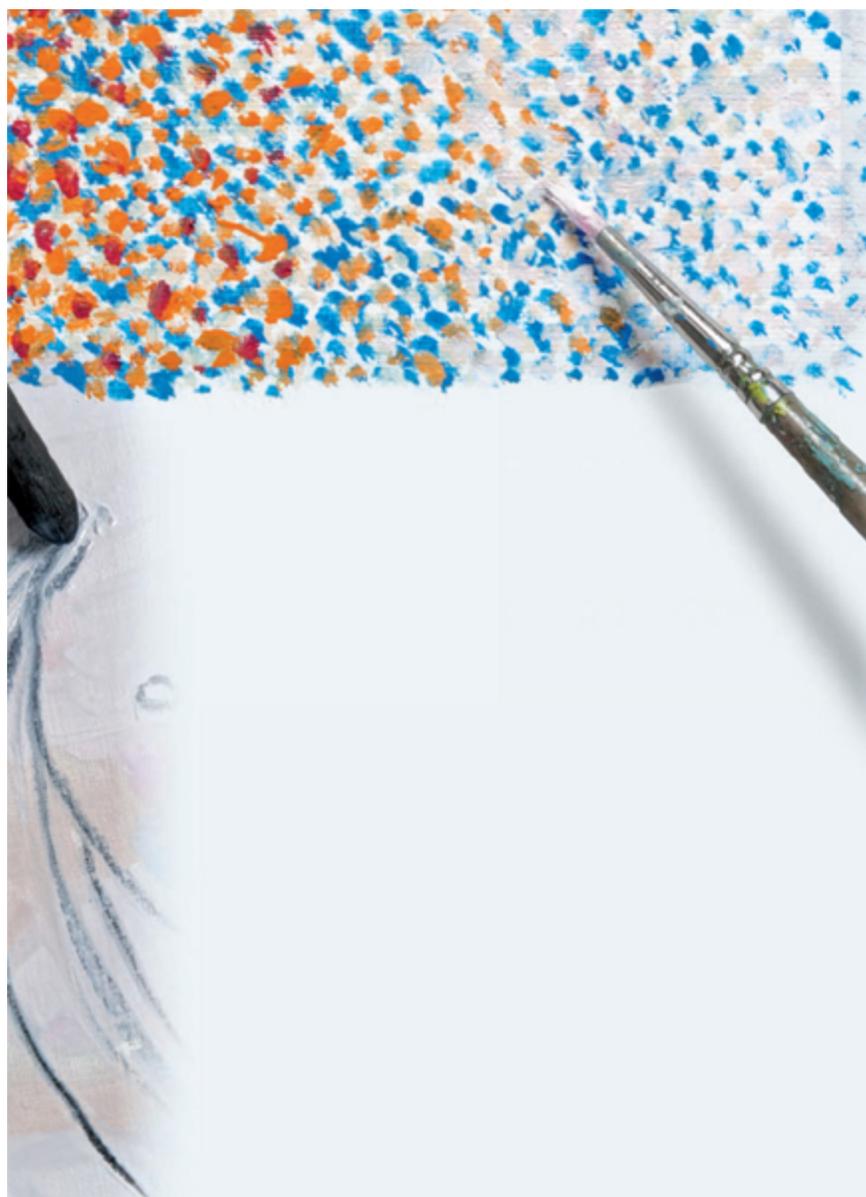

Manual Completo de Dibujo_y Pintura

 parramon
CREATIVE CONTENTS

SUMARIO

El artista completo

TÉCNICAS DE DIBUJO

EL GRAFITO Y LOS LÁPICES DE COLORES

El grafito: lápices, tipos y aplicaciones
Efectos con barras y minas de grafito
Técnicas de línea con grafito
Tramas con grafito
Tonos con grafito
Grafito acuarelable
Lápices grasos
Lápices de colores. Características
Coloración y mezcla de los lápices de colores
Mezcla con veladuras
Mezcla óptica y sombreado con tramas
Lápices acuarelables
Ceras acuarelables

CARBONCILLO, SANGUINA Y CRETAS

El carboncillo
Sujeción, trazos y arrastres
La técnica del carboncillo
Valoración con carboncillo
El carbón aglutinado
El lápiz de carbón
El trabajo minucioso de los lápices de carbón
Dibujar con gomas de borrar
Las cretas
Base de dibujo con cretas
La sanguina, un caso especial
Combinaciones básicas con cretas: fundidos y realces
Técnica a tres colores
El difumino: tipologías
El difumino como instrumento de dibujo

EL DIBUJO AL PASTEL

Las cretas de colores
Trazos y aguadas con cretas
Pasteles secos: composición
Soportes específicos y fondos

Técnicas básicas para pintar al pastel
Fusiones, degradados y difuminados aplicados
Manchas densas de color
Lápices pastel
Pasteles grasos
Cómo utilizar los colores
Dilución de los trazos
Experimentando con los pasteles grasos

EL DIBUJO CON TINTA

Dibujo con tinta y pincel
Dibujo tonal con tinta china
La tinta sepia
Dibujando con plumilla metálica
Trazos con caña
Dibujo con estilográfica y bolígrafo
Tintas de colores
Técnicas con anilinas
Dibujar con el difusor de la tinta
Algunos recursos con tinta
Dibujo con rotuladores
Algunas nociones técnicas de rotuladores con base de agua
Marcadores con base de alcohol
Mezclas con rotuladores acuarelables
Otras técnicas de dibujo: creativo y contemporáneo

TÉCNICAS PICTÓRICAS

EL CONOCIMIENTO DE LOS PIGMENTOS

El pigmento, la base de las pinturas
Tipología de los pigmentos
Fabricación de pintura
Calidad de las pinturas

LA ACUARELA Y EMULSIONES DEL TEMPLE

Fabricación de acuarelas: pastilla y tubos
Pinceles y aplicaciones

El control del agua
Monocromía y bicromía simples
La acuarela plana
Trabajo con veladuras
Técnicas de lavado
Acuarela *alla prima*
Mezcla óptica y divisionismo
Catálogo de texturas
Aplicaciones sobre húmedo
Técnicas de pincel seco
Reservas y máscaras
Incorporación de la línea en la acuarela
Algunos recursos técnicos
Opciones creativas de la acuarela
La pintura al guache
Solubilidad de la pintura al guache
Pintura opaca
Pintura plana y fusiones
Textura con guache

PINTURA AL ÓLEO

Presentación de colores al óleo
Manchados con óleo diluido
Pintar sobre fondos de color
Mezcla física de colores y aplicaciones
El óleo por capas
Mezclas directas de color
Trabajo con veladuras
Técnicas de fusión, suavizado y extracción
La consideración de la pincelada según el estilo
Técnicas de modelado
Óleo sobre fondo texturado
Trabajo con geles y médium al óleo
Trabajo con espátula y oleopasto
Técnicas con barras al óleo
Pintura encáustica y a la cera

Esgrafiados y pinceles de goma
Monotipo con óleo
Técnicas creativas: óleo fluido
Técnicas creativas: texturas y cargas

PINTURA ACRÍLICA

Los acrílicos: ventajas e inconvenientes
Manchado con acrílicos
Técnicas de aguada
Esponjas y rodillos
Técnicas opacas con acrílicos
El acrílico con espátulas
Médium para el acrílico
Empastes opacos y transparentes
Texturas con acrílico diluido
Pintura chorreada
Colores fluorescentes
Arrastres con acrílicos
Cargas con acrílicos
Rociado y estarcido
Pintura encharcada y lavados

SOPORTES, TEXTURAS, BARNICES Y ADITIVOS

Los papeles: rugosidad y gramaje
La calidad del papel
Papeles de color
Papeles para pintar con acuarela
Soportes para pintura: el lienzo
Cartones, maderas y otras superficies
Soportes alternativos
Imprimación para telas
Aditivos acuosos
Aditivos grasos
Mediums y disolventes para óleo
Barnices para protección
Texturas para realzar

Glosario

EL ARTISTA COMPLETO

La labor artística, como cualquier otra actividad humana, sin duda se ve favorecida por el talento, pero también desempeña un papel preponderante el conocimiento de los materiales y la práctica de las distintas posibilidades técnicas. Esta guía completa reúne todas las enseñanzas fundamentales de dibujo y de pintura, con la intención de poner en manos del lector todos los medios y recursos que le permitan desarrollar su capacidad artística. Se exponen en ella, de manera pormenorizada, todos los materiales existentes hoy en día en el mercado de bellas artes y sus distintas técnicas de aplicación. Cada apartado se acompaña de claras explicaciones que permiten conocer y utilizar correctamente los materiales, así como de numerosos ejemplos y trucos básicos, de manera que es posible ver y entender la aplicación inmediata de cada proceso, sus efectos y su potencial creativo.

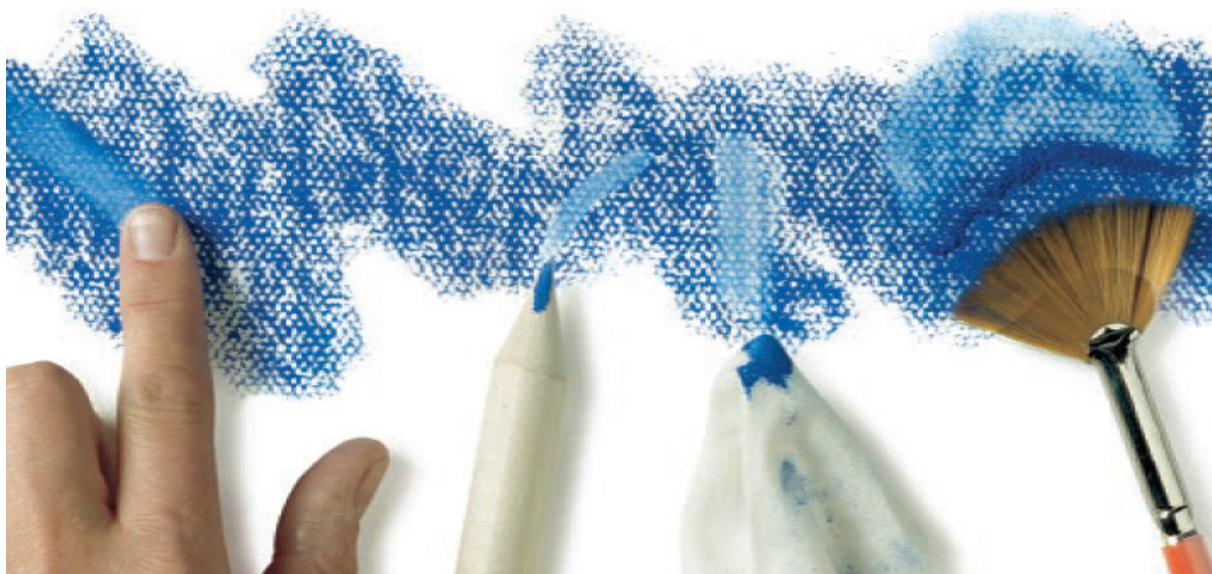
La presentación huye de complejas explicaciones sobre procedimientos pictóricos, mezclas alquímicas de sustancias o recetas demasiado complicadas. Simplemente se presentan y se prueban los materiales, las mezclas y los efectos para demostrar que su aplicación es mucho más sencilla de lo que parece.

El resultado es una obra verdaderamente útil y alentadora que constituye el más completo compendio sobre los materiales artísticos, ofreciendo un conocimiento extenso y detallado de los procedimientos y las técnicas de dibujo y de pintura.

Se recogen desde las técnicas artísticas más tradicionales (parte fundamental del repertorio del artista) hasta la mayoría de procedimientos modernos más interesantes, y se analizan también algunas de las técnicas más recientes (incluyendo los materiales sintéticos modernos que en las últimas décadas se han hecho un lugar en el escritorio del artista). Asimismo, se examinan y valoran, de nuevo, algunos materiales, menos conocidos, a los que apenas se

ha prestado atención en otros manuales, muchos de los cuales han sido retomados e incorporados en obras de artistas actuales para ampliar las posibilidades técnicas de los medios tradicionales.

En definitiva, este libro puede leerse como un manual práctico, una obra de referencia, de consulta o bien como una fuente de sugerencias e inspiración, gracias al gran número de ejemplos y ejercicios breves de todas las temáticas y los estilos que en él se reproducen. Esperamos que la amplia gama de técnicas examinadas y desarrolladas ayude y estimule tanto al artista aficionado como al profesional a seguir experimentando, a no estancarse, y le proporcione una información precisa sobre las posibilidades técnicas e interpretativas que atesora cada disciplina.

TÉCNICAS DE DIBUJO

El dibujo es la obra primigenia, constituye la estructura elemental del todo, es el primer contacto con el modelo en cualquier procedimiento artístico y se sustenta en la observación, la composición y la planificación del trabajo preliminar. Por eso, para iniciarse en cualquier disciplina artística, es imprescindible conocer de modo elemental los materiales más esenciales y las técnicas básicas. No puede olvidarse que el dibujo ha sido tradicionalmente la disciplina central del aprendizaje del arte y de los más destacados artistas que todavía siguen considerándolo el eje y el motor de su trabajo.

El dibujo es un reto, una exploración, una mirada analítica, pero también una obra acabada en sí misma. En este apartado se van a tratar, de manera exhaustiva y completa, los materiales y los recursos gráficos que de ellos se derivan, dirimiendo sus posibilidades, sus efectos. Los materiales y los medios de dibujo se estudian aquí en todas sus facetas para que el lector encuentre la respuesta adecuada a toda posible inquietud.

EL GRAFITO Y LOS LÁPICES DE COLORES

El lápiz, sea de grafito o de colores, es uno de los medios de dibujo que goza de mayor popularidad tanto entre el público escolar como entre los profesionales del arte, y esto se debe sin duda a su permanencia, limpieza, fácil transporte y manejo en comparación con otros procedimientos. Es también el medio de dibujo más inmediato, versátil y sensible, tan válido para realizar un boceto, encaje o nota rápida, como un dibujo completo preciso y muy detallado. La punta afilada y el envoltorio de madera permiten al artista tener siempre el control de la línea porque, además, se puede borrar y volver a dibujar tantas veces como sea necesario.

Los lápices permiten un trazo directo y caligráfico.
Ofrecen grandes posibilidades en el dibujo de carácter lineal.

EL GRAFITO: LÁPICES, TIPOS Y APLICACIONES

También conocido como lápiz plomo, es uno de los medios de dibujo que goza de mayor popularidad dada su permanencia y maleabilidad, además constituye un instrumento de dibujo inmediato y tan válido para realizar un apunte rápido como para un trabajo muy detallado. El grafito es quebradizo y graso al tacto, se sirve en varias presentaciones: barras, lápices, minas y en polvo, algunas de las cuales se repasan en las siguientes páginas.

Rocas de grafito natural que ofrecen un tacto oleoso y dejan un rastro oscuro al frotarlas contra una superficie.

El dibujo con lápiz de grafito es más adecuado cuando la obra presenta una tendencia claramente lineal.

LA CALIDAD DE LA MADERA DE CEDRO

Hoy en día, el grafito no se emplea en estado puro, sino que las minas se componen del mineral pulverizado y mezclado con arcilla, y una vez cocidos ambos materiales se consigue un material más rígido y abrasivo que se embute dentro de una funda de madera. El lápiz de grafito está fabricado con madera de cedro, un material lo bastante blando para facilitar el afilado y resistente y rígido para asegurar la calidad del lápiz. Si bien se fabrican lápices en otras maderas más blandas, solo la de cedro cumple todos los requisitos de calidad.

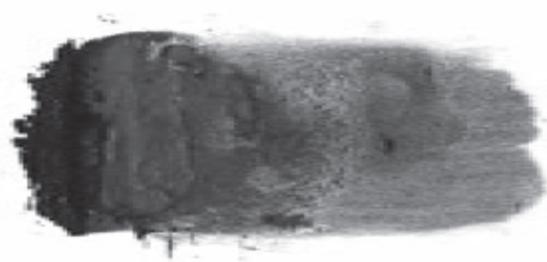

Las gamas de lápices de grafito se ordenan según su dureza progresiva: desde los 5H, que proporcionan un trazo más suave, hasta los 9B, que producen el sombreado más oscuro.

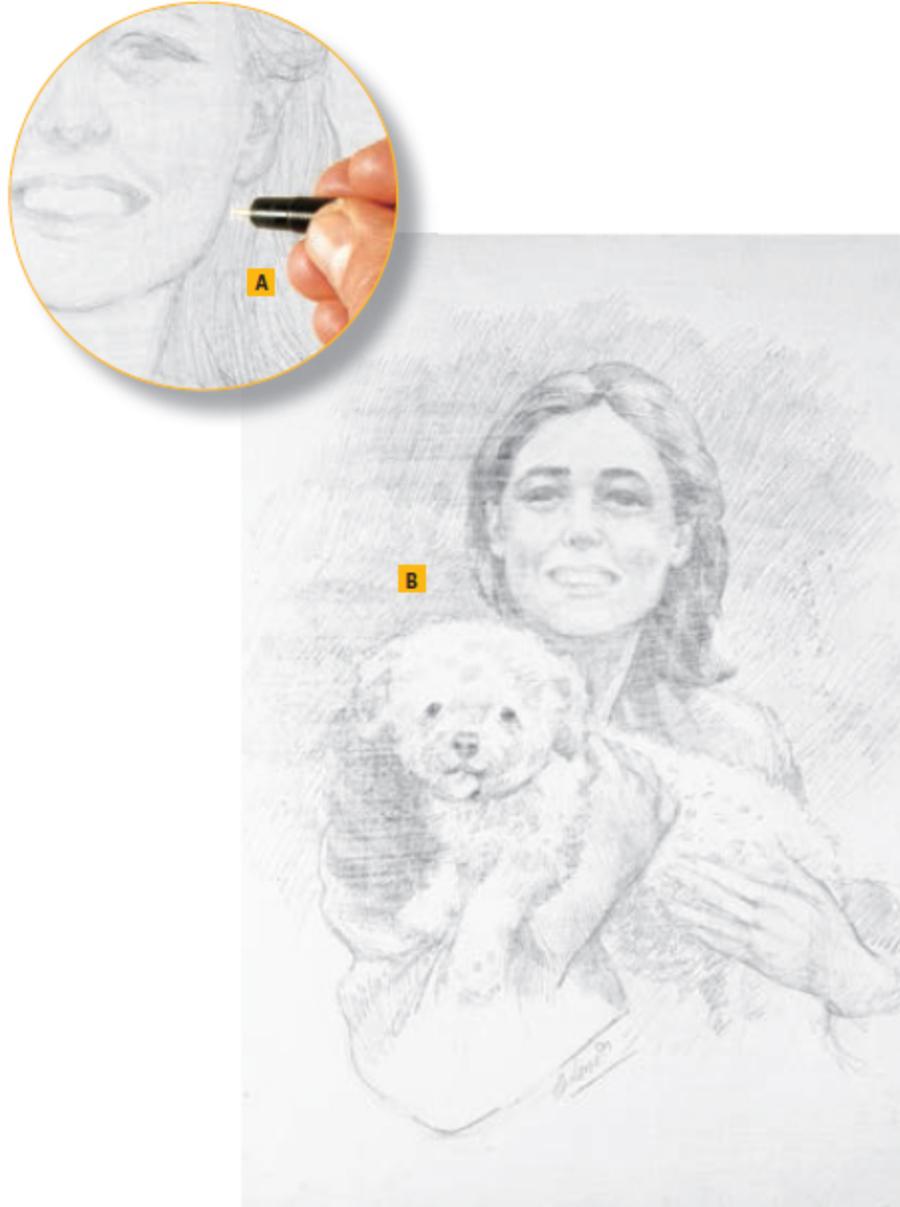
GRAFITO, LÁPIZ PLOMO Y PUNTA DE PLATA

La confusión del grafito con el plomo surge cuando en la antigüedad se creyó que el grafito era una variedad de

plomo, en lugar de carbón cristalizado. Esta confusión llega hasta nuestros días, pues aún se habla de lápiz plomo o de mina de plomo incluso a sabiendas de que no guardan relación alguna. Siglos atrás, las puntas de otros metales, que podían ser de oro, cobre o plata, se utilizaban como medio de dibujo y proporcionaban un trazado similar al del grafito.

El polvo de grafito también puede emplearse para dibujar si se aplica con una muñequilla de ropa o con difumino.

A. Lápiz portaminas con una mina de plata.

B. El papel presenta una capa fina de blanco de zinc para permitir la abrasión de la punta de metal y, en consecuencia, el trazo.

MEJOR SOBRE UN PAPEL LISO Y SATINADO

Los dibujos realizados con grafito no necesitan ningún fijado final, aunque a veces es aconsejable. Sobre el papel presenta una calidad suave y aterciopelada cuando se aplica a modo de grisado, o intensa y aguda cuando se presiona la punta contra el papel. El artista tiene un control

muy preciso de la línea porque la puede borrar y volver a dibujar tantas veces como precise.

El lápiz de grafito ofrece sus mejores prestaciones sobre un papel de grano fino o incluso satinado.

EFECTOS CON BARRAS Y MINAS DE GRAFITO

*Las **barras de grafito** son piezas más gruesas de grafito aglutinado que oscilan entre los 10 y los 15 mm de anchura. Suelen tener un corte*

cuadrangular o hexagonal con caras lisas, y se pueden aplicar transversalmente, con el extremo o con la punta. Algunas variedades de grafito en barra pueden utilizarse para trabajos de grandes dimensiones, sobre todo aquellos que requieren amplias zonas de sombra.

Las barras de grafito son de sección rectangular o cuadrada y se presentan en diferentes durezas.

A

A. Para controlar el trazo, es fundamental inclinar adecuadamente la punta de la mina de grafito con respecto al papel.

B

B. También se obtienen distintos resultados si se dibuja con la punta afilada o muy gastada.

C

C. Con el grado máximo de inclinación, el trazo se manifiesta en toda su amplitud.

SOMBREADOS CON BARRAS DE GRAFITO

Las barras de grafito no se encuentran cubiertas por una funda de madera ni de plástico, lo cual permite una gran

variedad de trazados, sobre todo amplios grisados y degradados que se logran al arrastrar transversalmente la barra sobre el papel. Si el grafito es blando, los sombreados incluso pueden difuminarse para conseguir grises o degradados sin la presencia de trazos o gránulos. La mayoría de dibujantes suelen difuminar directamente con el dedo para controlar más los degradados aunque, como veremos más adelante, también puede emplearse un difumino a tal efecto.

Las minas proporcionan un trazo mucho más grueso y amplio que el lápiz, muy maleable y fácil de controlar.

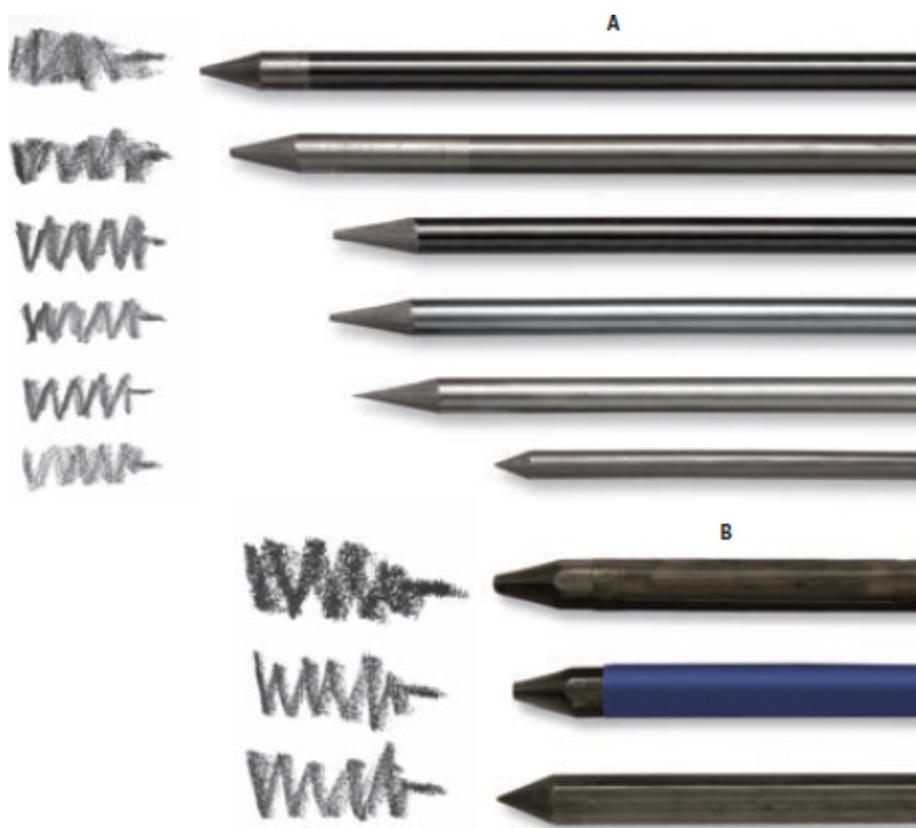
BARRAS Y MINAS RECTANGULARES PARA GRANDES FORMATOS

Si se prefieren los trazos anchos, se puede optar por las barras de sección rectangular (en el caso de barras) y de sección hexagonal (para las minas). Permiten desde trazos

amplios e intensos hasta sombreados uniformes. Su uso recuerda el trabajo con barras de carboncillo.

Las barras y las minas de grafito permiten un grosor de trazo incluso mayor que el del lápiz y favorecen la extensión de manchas.

Minas de grafito de corte cilíndrico (A) y barras de cuerpo hexagonal, de tres durezas distintas (B).

MINAS DE GRAFITO

Las minas difieren de las barras en que las primeras presentan un corte cilíndrico. Suelen dividirse en dos

grupos: las que se insertan en un portaminas y las que se manejan como un lápiz convencional. Las primeras oscilan entre 1 y 6 mm de grosor; suelen comercializarse en tres o cuatro grados de dureza. Las minas con forma de lápiz (todo mina) se afilan con facilidad y se presentan en diferentes durezas (de cuatro a seis grados, según el fabricante).

1

1 Cambiando la presión ejercida con la mina y la inclinación de la punta se consigue una gran variedad de trazos y distintas intensidades de gris.

2

2 La versatilidad de la mina de grafito lo convierte en un utensilio muy solicitado para la toma de apuntes.

TÉCNICAS DE LÍNEA CON GRAFITO

El dibujo lineal es una de las posibilidades más utilizadas del dibujo con lápiz de grafito, un dibujo cuyo valor reside en la intensidad e intencionalidad de la línea, en su grosor y sus inflexiones. Quien se inicie en el dibujo a lápiz debe investigar las distintas variedades de trazos y su interés gráfico. Es importante realizar sencillos ejercicios en los que practicar el trazado de líneas para obtener trazos fluidos, sin líneas insistidas, superpuestas ni entrecortadas.

El trazo de las líneas de grafito debe ser fluido. Hay que evitar las continuas rectificaciones, ya que eso revela inseguridad.

GRADOS DE DUREZA

La intensidad de trazo realizado con grafito depende del grado de dureza de la mina o del lápiz, el cual figura impreso con números y letras en el extremo superior del lápiz. Para el dibujo artístico, se aconseja utilizar las minas más blandas, que parten del HB hasta las gamas más altas de los B. Las gamas H, de lápices más duros, se destinan al dibujo técnico. Vale la pena disponer de varios lápices y dos o tres portaminas diferentes para poder elegir el que mejor se adapte en cada caso. Existe otra variante: los lápices marcados con la letra F, cuya punta puede afilarse mucho debido a su extrema dureza.

1 El dibujo preliminar se realiza con un lápiz más duro, inclinando la punta para que el trazo sea poco intenso.

2

2 A medida que avanza el dibujo se emplean lápices más blandos y se presiona más el trazo.

3

3 Las últimas líneas son más certeras, más finas, están destinadas a definir el rostro de la figura.