

Proyectos inspiradores de Sara Boccaccini Meadows

© publicado por primera vez en inglés con el título Paint & Frame: Botanical Painting por Quarto Publishing Group USA Inc., bajo el sello Race Point Publishing, New York, 2018

© de esta edición: mtm editores, Barcelona, 2019 www.mtm-editor.es

Corrección de Alicia Izquierdo García Lettering de Laura Massana Esteve

Primera edición: Enero 2019 Segunda edición: Enero 2022 ISBN: 978-84-10407-17-6

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, salvo excepción prevista de la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

Introducción	6
Materiales	8
Técnicas	10
Jugando con el color	12
Jardines botánicos	15
La playa	41
El bosque	59
Mi barrio	73
Y finalmente	91
Decorar con marcos	92
Sobre la autora	96

Para la mayoría de la gente, el mayor desafío de un viaie creativo es el comienzo.

Me llamo Sara Boccaccini Meadows v sov diseñadora textil e ilustradora asentada en Nueva York. A menudo me encuentro con artistas en ciernes que me piden consejo, y espero ofrecer con este libro un buen punto de partida para cualquiera que esté interesado en comenzar a dibujar y pintar.

Me encanta crear y desarrollar mis obras y me gustaría compartir algunos de mis procesos contigo para que tú también puedas conseguir bellas ilustraciones. Intento elaborar los dibuios de una manera orgánica, tomando referencias de la naturaleza que me rodea. Como podrás ver en este libro, tengo inspiraciones diversas, desde mi pequeño iardín botánico hasta las lejanas cimas de las montañas. En cualquier tema que trato, la atención al detalle es lo que define mi estilo.

Gran parte del proceso artístico se basa en la experimentación, trabajar con las imperfecciones v descubrir nuevas técnicas por accidente. El trabajo de cada persona es único, la variedad de estilos es exactamente lo que hace que la pintura sea una práctica interesante y apasionante.

Crecí en un pueblo inglés llamado Hathersage, anidado en el Hope Valley del Peak District en el norte de Inglaterra. Todo ese territorio es un espectacular conjunto de pueblos de piedra antigua, salvajes páramos, dramáticos bordes de piedra arenisca y valles de piedra caliza por los que transcurren ríos de aquas cristalinas. Gracias a las excursiones por este bello paisaje campestre he desarrollado un amor y respeto hacia la naturaleza y al aire libre que se ha convertido en el núcleo de la mayor parte de mi trabajo. La pintura del cardo de la página 82 es mi homenaje personal a las flores que hay en mi casa.

No hay un camino claro para trabajar en el campo creativo. El trayecto para llegar hasta aquí, como el de muchos de mis compañeros, ha sido un ir y venir. Estudié diseño textil y de superficies en el Leeds College of Art and Design en Yorkshire, Inglaterra. Después de eso, hice muchas prácticas en estudios de arte y moda para ganar experiencia, todo mientras trabajaba como camarera y niñera para poder mantenerme por mí misma. Entonces me mudé a Corea del Sur durante un año para enseñar

inglés en un parvulario, hasta que me ofrecieron un trabajo como diseñadora textil en Sydney, Australia. Durante ese tiempo perfeccioné en gran medida mis habilidades con la pintura y la ilustración. A la vez que aquí, en «la otra parte» del mundo, tuve la oportunidad de explorar el Lejano Este, estudiar textiles y enriquecer mi bagaje cultural.

Mi interés en la moda y el textil generó el deseo de trabajar en la ciudad de Nueva York, el centro de la industria de la moda. Mi residencia inicial en EE. UU. fue Los Ángeles, desde donde exploré algunos parques naturales como el Yosemite, el Joshua Tree y el Big Sur, en búsqueda de inspiración. Entonces di el salto a Nueva York y nunca he mirado atrás.

Después de dar a luz a mi pequeña en 2014, empecé a pintar a modo de relajación por las noches cuando ella dormía. Documenté mi proceso en Instagram y Tumblr. A través de las redes sociales pude compartir mi trabajo con una amplia audiencia y, para mi sorpresa y alegría, mis seguidores crecieron. Ahora recibo muchos proyectos y propuestas de personas que ven mi trabajo en estas plataformas. Mi hija ha sido una enorme inspiración y a menudo dibujo pequeños animales y casas para ella. A ella le encanta ver lo que he

pintado y disfruta creando sus propios dibujos para enseñármelos.

Dedico muchos días a hacer bocetos en el Jardín botánico de Brooklyn. explorar el bosque y caminar por las costas y las riberas de los ríos. Me hago un hueco para visitar las montañas de Catskill y Adirondack, al norte, o para viajar a lugares inusuales en busca de inspiración. Puede ser difícil averiguar por dónde empezar con un nuevo proyecto, yo recojo ideas del mundo natural, centrándome en la belleza y en los pequeños detalles que me ayudan en el proceso creativo. Siempre llevo conmigo pequeños cuadernos de dibujo y puedo desaparecer entre ellos durante horas cuando se presenta la oportunidad. Esto me sirve como biblioteca personal de ideas para desarrollar grabados y grandes piezas artísticas, y también hace de archivo de mi trabajo.

No soy una pintora realista, y jamás pensé que era tan profesional hasta que me di cuenta de que las cosas no han de ser perfectas. Darle carácter o un giro interesante es todo parte del proceso de ilustración y muchos clientes buscan ese rasgo diferenciador para capturar la individualidad. Espero inspirarte para empezar a crear, mirar de cerca el mundo que te rodea y desarrollar un estilo propio y único.