

ACUARELA

INSPIRACIÓN Y TÉCNICAS DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS

HELEN
BIRCH

ACUARELA

ACUARELA

INSPIRACIÓN Y TÉCNICAS DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS

HELEN BIRCH

GG®

Índice

Cómo navegar por este libro..... 5

Índice visual..... 6

¿Qué es la acuarela?10

Las pinturas

1 Acuarela tradicional 14

2 Gouache88

3 Digital..... 124

4 Técnica mixta..... 140

5 Otras técnicas al agua 156

6 Soportes distintos al papel 172

Fundamentos de la acuarela..... 190

Materiales..... 191

Útiles de pintura..... 198

¿Y ahora qué? 202

Colaboradores 204

Índice alfabético 206

Agradecimientos..... 208

Imágenes de cubierta (en el sentido de las agujas del reloj): Luka Va, David Hornung, Peggy Wolf, Becca Stadlander, Kotryna Zukauskaitė, Vikki Chu, Simona Dimitri, Natasha Newton
Imágenes de contracubierta (de izquierda a derecha): Joanna Goss, Elissa Nesheim, Ana Montiel, Ekaterina Koroleva

Cómo navegar por este libro

De la página 6 a la 9 encontrarás un índice visual que te ayudará a consultar este libro. Empléalo para buscar con facilidad y rapidez cualquier pintura a la acuarela. Si pretendes encontrar una imagen que ya has visto en las páginas de este libro, o buscas un estilo, color o fondo concretos, este índice te servirá para llegar directamente a la página en la que aparece. En cada miniatura del dibujo aparece el número de la página correspondiente. Pero ten en cuenta que cuando una entrada incluye más de una imagen, solo una de ellas aparece en el índice visual.

Se ha acreditado a todos los artistas junto a sus obras, cuyo título aparece además en el texto que las acompaña. Al final del libro encontrarás también una lista alfabética de todos los artistas que han contribuido y, donde corresponde, un enlace a su blog o a su web para que puedas consultar su trabajo.

Borzoi de Itsuko Suzuki

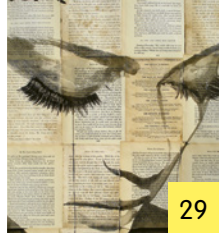

15

23

29

37

41

47

17

31

39

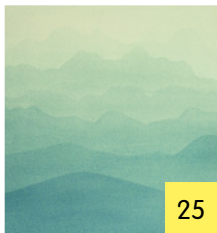
43

49

19

25

33

45

51

21

27

35

53

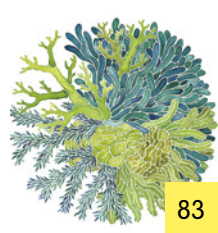
55

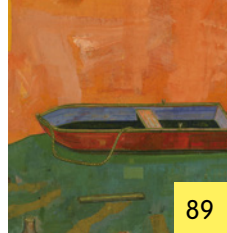
67

75

83

89

61

69

77

91

57

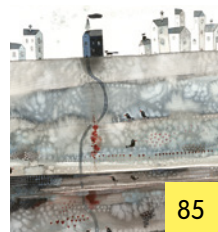
63

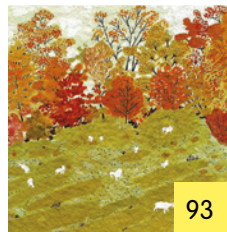
71

79

85

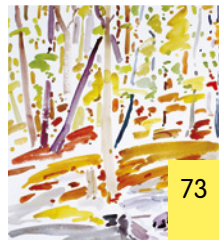
93

59

65

73

81

87

95

97

105

111

119

127

135

99

107

113

121

129

137

101

109

115

123

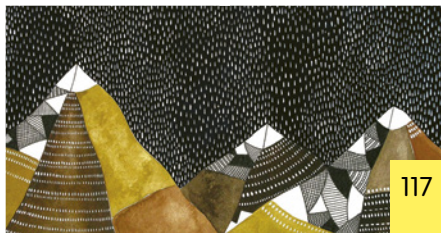
131

139

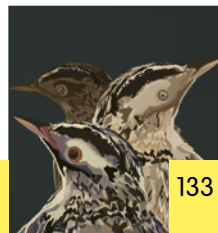
103

117

125

133

141

143

151

159

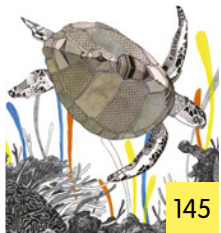
167

175

183

145

153

161

169

177

185

147

155

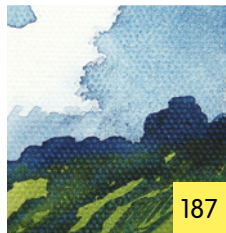
163

171

179

187

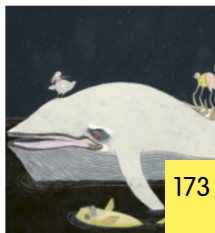
149

157

165

173

181

189

¿Qué es la acuarela?

Agua + acuarela + papel + pincel = pintura a la acuarela

Esta simple fórmula nos indica lo que vamos a necesitar para empezar a pintar con acuarelas y nos da una idea de lo sencillo que puede llegar a ser. Son muchas las normas establecidas sobre cómo abordar la acuarela de manera “tradicional” y estas se consideran la base para hacerlo bien. Aunque resulta útil prestar atención a algunas de estas reglas, tampoco conviene que nos creen dudas.

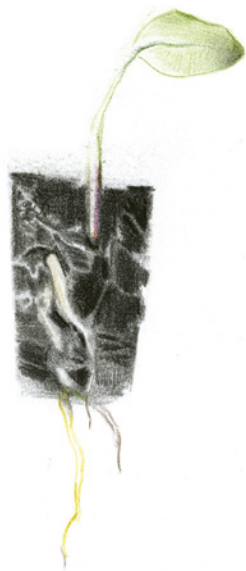
La acuarela nos es familiar. Si alguna vez has pintado sobre papel, seguramente lo habrás hecho con alguna pintura al agua. El pincel, cargado de agua y pigmento, transfiere con facilidad el color a la superficie del papel. Es una técnica que invita a jugar y a experimentar. La fluidez, el goteo, los corrimientos de pintura y las manchas de color con forma de flor son muy característicos de las acuarelas.

El objetivo de este libro es exhibir un surtido de obras de diversos estilos y niveles de complejidad en las que se han usado acuarelas, gouache y pinturas acrílicas, así como tintas. Algunos de los trabajos aquí expuestos son de ejecución casi inmediata, mientras que otros se elaboraron durante un periodo mucho más prolongado. La elección de pinceles, papeles y pigmentos es un factor decisivo a la hora de producir pinturas e ilustraciones. A cada obra la acompaña una breve explicación de la técnica y el método empleados por el artista, para que puedas tú también probar algunas de esas ideas.

El trabajo con acuarelas es una técnica que puede ser tan intensiva como tú quieras. Puede ser inmediata y portátil, o puede consistir en elaborar obras tradicionales o contemporáneas que sean delicadas o toscas, muy coloridas o de tonos sutiles. Si estás empezando, tómatelo con calma y disfruta de cada fase del aprendizaje. Si eres ya un acuarelista más experimentado, prueba cosas nuevas.

En esta página: *Spritz* de Yellena James
En la doble página siguiente: *Roots* de Junyi Wu

Las pinturas

Trabajos monocromáticos

Eleonora Marton

Esta obra, *Three Bathers*, se elaboró con un solo color, el azul, y una sola técnica, húmedo sobre húmedo, un proceso que consiste en pintar capas de distintas tonalidades. Este proceso puede resultar laborioso, y la ausencia de guías o líneas a lápiz implica que la artista se entretuvo bastante rato en preparar y practicar los trazos antes de empezar a pintar la pieza. También empleó en determinados momentos la técnica de húmedo sobre seco, como puede verse en la bañista central: está menos difuminada que los demás, lo que sugiere que se dejó secar el papel antes de pintarla, y eso se aprecia en unos rasgos faciales más nítidos y definidos.

Para pintar en húmedo sobre húmedo es preferible usar un papel para acuarela de un gramaje mínimo de 300 g/m². El papel debe ser capaz de soportar la aplicación de agua sin abarquillarse, hincharse ni deformarse demasiado. En este caso se optó por un papel prensado en caliente, cuya superficie es más suave y lisa.

Truco En la paleta básica de colores para acuarela conviene tener un azul frío (es decir, que tenga algo de verde). En este caso, por ejemplo, se ha empleado un azul de Prusia, aunque existen otras opciones, como el azul ftalocianina, el azul cerúleo o el azul winsor.

Día y noche

Kaye Blegvad

A primera vista, estos paisajes urbanos poseen un notable aire de boceto, de dibujo espontáneo, gracias sobre todo a la soltura de los trazos del pincel. No obstante, eso se contradice con los muchos procesos y pasos implicados en la elaboración de estas ilustraciones. Para el dibujo nocturno, *Reykjavik by Night* (izquierda), se aplicó un lavado de negro, que se dejó secar antes de pintar los bloques de viviendas en húmedo sobre seco para darles mayor definición. La pintura consiste básicamente en tres tonalidades de negro, con los toques de contraste acentuado que aporta el amarillo de las ventanas. La textura granulada del papel añade un aire de crudeza urbana y recuerda también al grano que se suele ver en las fotografías nocturnas.

En la otra pintura, *Reykjavik by Day*, donde se representa la misma escena pero de día, la artista nos ofrece una fascinante comparación con la escena nocturna. Se distinguen con mucha claridad los valores tonales de cada color y el grado de pérdida de definición que causa la luz diurna. Lo de yuxtaponer dos imágenes de este modo recuerda a los pasatiempos de “busca las diferencias”. No podemos evitar comparar y cotejar ambas imágenes y encontrar tanto las similitudes como las diferencias.

Truco Se pueden aplicar lavados a un papel cuyo uso con este tipo de pintura húmeda no suela recomendarse. Pasar demasiadas veces el pincel sobre la superficie puede dar lugar a que se estropee el papel y a que se desprendan pedacitos de su superficie, señal de que el papel se está rompiendo. Aunque también puede crear texturas interesantes.

Colores audaces e inusuales

Leah Goren

La escena multitudinaria de esta ilustración, *Girl Crowd*, destaca tanto por el uso de una paleta de color sorprendente y poco habitual, como por las figuras que la pueblan. No es corriente escoger un fondo rosa para una ilustración, pero lo que sí es bastante habitual es emplear como color dominante el rojo.

Al rojo se lo suele clasificar como un color que avanza, porque tiende a generar una sensación de proximidad. En este ejemplo, las mujeres de la multitud se exhiben en lo que más parece un muro bidimensional de personas, aunque vayan menguando a medida que se alejan en la distancia. Los márgenes recortados de la composición logran concentrar la imagen y nos incitan a examinarla más de cerca. Gran parte de la pieza se pintó en seco sobre seco, empleando un pincel de marta de gran calidad (y bastante caro).

Truco Conviene pensar bien cómo vamos a usar el rojo antes de empezar a trabajar en nuestra ilustración. Puede ser un elemento que añada impacto a tu imagen, pero también puede ser un color dominante en exceso.

Inspiración cotidiana

Loui Jover

Cuando recopiles ideas para tu próximo proyecto de pintura, inspírate en las cosas que tienes a tu alrededor. Es fácil pasar por alto los objetos cotidianos, pero nos brindan un abanico casi ilimitado de posibilidades para pintar.

En esta ilustración, *All Stars*, se homenajea un objeto familiar: los zapatos del propio artista. El hecho de que estas zapatillas deportivas sean algo así como un clásico del diseño facilita que su representación sea un éxito. También se puede apreciar la manera experimental en la que se ha elaborado la imagen. Es poco habitual, además, ver unas zapatillas deportivas representadas a tan gran tamaño.

El artista ha dado con una superficie novedosa sobre la que pintar: veinte páginas arrancadas de libros viejos y encoladas entre sí. A través de la experimentación se ha percatado de que la capacidad de absorción de esos papeles viejos se adapta bien a la técnica del lavado con tinta. El color amarillento natural de las páginas aporta interés a la imagen final.

Truco Si pruebas algo parecido, utiliza cola al agua para pegar las páginas.

Las colas plásticas, como los adhesivos vinílicos, son impermeables cuando se secan y repelerán totalmente la pintura.