

ACUARELA CREATIVA

GUÍA PASO A PASO
PARA PRINCIPIANTES

Ana Victoria Calderón

ACUARELA CREATIVA

**GUÍA PASO A PASO
PARA PRINCIPIANTES**

Ana Victoria Calderón

GG®

Titulo original: *Creative Watercolor. A step-by-step guide for beginners*,
publicado en 2019 por Quarry Books, un sello del Grupo Quarto, USA

Diseño: Allison Meierding
Fotografía: Maureen M. Evans

Traducción de Felicidad Cirugeda
Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili

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

La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

© Quarto Publishing Group USA Inc., 2019
© del texto: Anna Victoria Calderón, 2019
© de la traducción: Felicidad Cirugeda, 2019
para la edición castellana:
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2019

Printed in China

ISBN: 978-84-252-3182-7

Depósito legal: B. 23804-2018

Editorial Gustavo Gili, SL
Via Laietana 47, 2.º, 08003 Barcelona, España. Tel.: (+34) 933228161
Valle de Bravo, 21, 53050 Naucalpan, México. Tel.: (+52) 5555606011

*Para mis alumnos —los del pasado,
los del presente y los que estáis por llegar—,
por seguir vuestra curiosidad
y por ser conscientes de la importancia de dedicar
vuestro valioso tiempo a algo que amáis.*

*Habéis hecho por mí
más de lo que podéis imaginar.*

ÍNDICE

1

MATERIALES BÁSICOS11

Pinturas para acuarela	12
El color y la acuarela.....	14
Papeles	16
Pinceles.....	17
Extras.....	18

Introducción	9
--------------------	---

2

TÉCNICAS BÁSICAS 21

Ejercicios de calentamiento.....	22
Húmedo sobre húmedo	22
Húmedo sobre seco	24
Transparencias	26
Dar color	28
Crear gradientes	30
Líneas y trazos finos	32
Con precisión	34
Salpicaduras	36
Capas	38
Con fluidez	40
Escanear y editar en Photoshop.....	42

3

FLORES Y HOJAS 47

Estudios de hojas.....	48
Añadir detalles: margaritas.....	52
Rosas aguadas	54
Pintar un ramo.....	56
<i>Ideas y proyectos</i>	58

4	MARIPOSAS Y OTROS BICHOS	65
	Truco de dibujo	66
	Posturas de mariposa	68
	Mariquitas	72
	Escarabajos	74
	<i>Ideas y proyectos</i>	76

5	FRUTAS Y VERDURAS	83
	Cítricos	84
	Frutos del bosque	88
	Kiwi	91
	Almendras y guisantes	94
	Ajo y cebolla roja	97
	<i>Ideas y proyectos</i>	100

6	LETTERING	107
	Práctica de pincelada	108
	Actividad con el alfabeto	112
	Crear tu estilo de lettering	116
	Decorar y realzar letras con técnica mixta	118
	<i>Ideas y proyectos</i>	122

	Más ideas para proyectos	128
	Muestras para “Actividad con el alfabeto”	130
	Recursos	133
	Agradecimientos	134
	Sobre la autora	134
	Índice alfabético	135

INTRODUCCIÓN

La pintura significa mucho para mí. Es una compañera deliciosa en la que siempre puedo confiar, una actividad plácida y al mismo tiempo estimulante que deja mi mente en un estado muy relajado. Mientras acaricio el papel con el pincel una y otra vez, voy pensando en el siguiente movimiento.

Experimentar la cadencia y el flujo de la acuarela es algo bello y gratificante. Cuanto más pintas, más confías en el propio proceso y mejor entiendes que la acuarela se seca de maneras misteriosas. La textura, la fluidez, las sorpresas, los tiempos y una forma de pensar casi matemática juegan su papel cuando pintamos con acuarelas. Este medio tiene sus secretos: su naturaleza translúcida hace que las capas de pintura se comporten de forma totalmente distinta a otros medios pictóricos. Para obtener buenos resultados debemos pintar de manera estratégica y a la vez dejar que el medio despliegue su magia. Sabemos que no tendremos el control total sobre algunos de los resultados y lo aceptamos de buena gana.

Todo esto puede sonar complicado y quizás intimidar un poco, pero ¡la buena noticia es que es más fácil de lo que crees! Todo lo que necesitas para obtener resultados verdaderamente mágicos es conocer algunos principios básicos, tener un poco de imaginación y espíritu de experimentación y que te guste jugar. Existen numerosas formas de usar las acuarelas, no hay reglas. En este libro enseño técnicas básicas que me han servido en mi estilo de ilustración, y actividades y proyectos que puedes hacer en casa.

Podrías pensar que a alguien que se gana la vida pintando —es mi trabajo a jornada completa— le falta tiempo para desarrollar proyectos personales, pero ¡te equivocas! Algunos de mis proyectos favoritos son los que he hecho para mí. Crear tarjetas personalizadas cuando vienen mis amigos a casa a tomar el *brunch*, ver en las mesas de la boda de mi mejor amigo los menús que pinté para la ocasión, observar la reacción de mi familia cuando descubren mis felicitaciones de Navidad hechas a mano, regalarle a mi amiga el nombre de su recién nacido enmarcado para que lo cuelgue en la habitación de su bebé... Todos esos proyectos hacen que mi corazón resplandezca y dotan de sentimiento a las ocasiones especiales. En las páginas que siguen ilustraré ideas y motivos que puedes trasladar a esos momentos únicos de tu vida para tener un recuerdo en forma de tus propios proyectos hechos a mano.

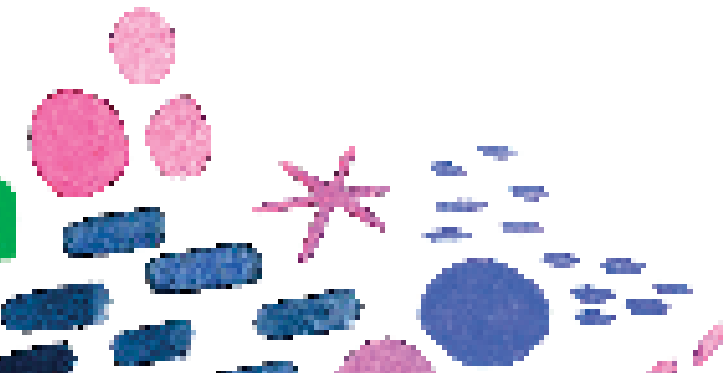
La naturaleza siempre ha sido una fuente de inspiración magnífica: sus coloridas formas orgánicas y sus texturas incitan a observarlas y, a partir de ellas, tratar de recrear nuestras versiones. Aunque en el libro nuestro motivos concretos, como margaritas, rosas, hojas, escarabajos, mariposas y frutos del bosque, os animo firmemente a que experimentéis. Utiliza lo que aprendas aquí, continúa desarrollando tus temas y encuentra tu estilo personal.

CAPÍTULO 1

MATERIALES BÁSICOS

CUANDO PINTAMOS CON ACUARELAS, podemos optar por no complicarnos y usar un único juego de pinturas (que nos durará años) y papel, o bien ser ávidos coleccionistas, como es mi caso. Los materiales artísticos son como las golosinas: coloridos, divertidos y, en algunos casos, nunca suficientes. Tanto si optas por simplificar como si te encanta trastear con los materiales y mezclarlos, en este capítulo encontrarás una buena visión general de lo que debes saber sobre este medio. También comparto algunas de mis marcas favoritas y trucos para mezclar los colores.

PINTURAS PARA ACUARELA

Las acuarelas son un medio artístico increíblemente versátil. Aunque las encontrarás en formatos diversos, su característica común es que pueden reactivarse con agua sobre una paleta incluso si están completamente secas. La formulación de las acuarelas contiene muy pocos ingredientes, por ello, cuando se secan, representan fielmente el pigmento de cada color.

Para realizar las actividades y los proyectos de este libro puedes utilizar alguna o todas las pinturas para acuarela aquí descritas, por separado o combinándolas. A mí me gusta crear una nueva paleta de color para cada trabajo utilizando un poco de pintura de cada tipo. A veces me gusta cómo queda una acuarela en pastilla con otra en tubo mezclada con el brillo de una acuarela líquida: ¡el límite es el cielo!

En la tabla de la página siguiente resumo los pros y los contras de cada tipo de acuarela e indico algunas marcas que me gusta usar. Te animo a que experimentes por tu cuenta y descubras los tipos de acuarelas y marcas que te dan mejor resultado.

Acuarelas en pastilla

Es uno de los tipos más extendidos. Son pequeñas pastillas cuadradas de pintura seca que suelen venderse en juegos presentados en una bandeja de metal o plástico. También pueden adquirirse sueltas para añadir colores al juego. Las pastillas de acuarelas son muy prácticas y fáciles de transportar, pueden durar años y las cajas suelen incluir también una paleta para mezclar colores. Para activarlas, añade una pequeña cantidad de agua al color que desees utilizar.

Acuarelas en tubo

Los tubos de pintura se pueden adquirir en juegos o sueltos. A mí me encanta emplear como base un juego de acuarelas en pastilla y después ir añadiendo tubos cuando encuentro colores que complementan los que tengo. La diferencia principal entre los colores en pastilla y en tubo es que las pinturas en tubo son más cremosas y más lisas. Para utilizarlas solo tienes que abrir el tapón y apretar el tubo para echar pintura sobre la paleta. Y no te preocupes, no hace falta utilizar toda la pintura en la misma sesión: siempre puedes dejar la pintura sobrante en la paleta y humedecerla de nuevo para reactivarla.

Acuarelas líquidas

Si buscas intensidad y viveza, las acuarelas líquidas darán un auténtico toque de color a tus obras. Normalmente, la base de este tipo de acuarelas es tinte y no pigmento, por ello, su formulación es extremadamente concentrada y proporcionan una gama de colores brillantes y llamativos (también fluorescentes).

PINTAR CON PASTILLAS

- Para humedecer la pastilla y facilitar la carga del pincel, echa una gotita de agua en los colores que quieras usar y deja que empape un par de minutos.
- Para que los colores se mantengan puros, ve limpiando las pastillas con una esponja húmeda o con papel de cocina a medida que las utilices.

TIPO DE PINTURA	PROS	CONTRAS	MARCAS RECOMENDADAS
Pastilla	<ul style="list-style-type: none"> • Práctica • Fácil de transportar • Una forma sencilla de comenzar con varios colores 	<ul style="list-style-type: none"> • Los colores pueden ensuciarse al mezclarlos • Puede que el juego no tenga todos los colores que necesites 	<ul style="list-style-type: none"> • Kremer • Schmincke • Sennelier • Winsor & Newton
Tubo	<ul style="list-style-type: none"> • Los colores se mantienen limpios • Apropiado para pintar zonas grandes • Fácil de manipular 	<ul style="list-style-type: none"> • Si está destapado demasiado tiempo, o si la pintura es vieja, se seca y es difícil sacarla del tubo 	<ul style="list-style-type: none"> • Holbein • Winsor & Newton • Daniel Smith
Líquida	<ul style="list-style-type: none"> • Colores vivos • Con un poco de pintura se cubre una superficie grande 	<ul style="list-style-type: none"> • La intensidad del color dificulta crear gradientes • Si no se diluye, mancha • Poca resistencia a la luz 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Ph. Martin's

Suelen venderse en frascos pequeños de cristal con cuentagotas. Ten en cuenta que, aunque estas pinturas son líquidas, al estar tan concentradas hay que diluirlas con agua y hacer pruebas de color en una hoja de papel borrador. Puedes usarlas solas en una paleta aparte o mezclarlas con tus pinturas de pastilla o de tubo.

En su origen, las acuarelas líquidas se formularon para ser empleadas en proyectos que iban a ser escaneados o fotografiados para su reproducción (y cuyos originales se guardan preservados de la luz), así que con el paso del tiempo los colores pueden descolorarse, sobre todo si se exponen a la luz.

EL COLOR Y LA ACUARELA

El color aporta sentimiento e intención a nuestras obras artísticas. Vamos a ver cómo utilizar el círculo cromático para entender la relación entre los colores y poder crear mezclas y paletas de color.

El círculo cromático

La acuarela nos permite crear todos los colores y valores que quieras utilizando solo tres colores, los colores primarios: amarillo, rojo y azul.

1 En el círculo cromático, los tres **colores primarios** crean un arcoíris completo. ¡Todos los matices que puedas imaginar!

Amarillo
Rojo
Azul

2 Al mezclar dos colores primarios, obtenemos un **color secundario**.

Naranja (rojo + amarillo)
Verde (amarillo + azul)
Morado (rojo + azul)

3 Al mezclar un color secundario y uno primario obtenemos un **color terciario**.

Amarillo-naranja
Amarillo-verde
Rojo-naranja
Rojo-morado
Azul-morado
Azul-verde

Pinta tu propio círculo cromático. Utiliza únicamente pintura amarilla, roja y azul y así adquirirás experiencia combinando colores. ¡No tiene que quedar perfecto!

Esquemas de color

La teoría del color nos brinda incontables maneras de combinar y agrupar los colores. Estas son algunas de mis favoritas.

Esquemas monocromáticos. Me gusta especialmente practicar la pintura monocromática con acuarelas. Combinar un solo color con cantidades distintas de agua produce toda una gama de valores. Aquí he usado rojo-naranja para mostrar lo mucho que puede cambiar un color al añadirle “blanco”. El blanco, en la acuarela, es el papel, así que al añadir más agua obtenemos tintes cada vez más claros. (Ver página 26 para más detalles.)

Amarillo, amarillo-verde, verde, verde-azul

Esquemas análogos. Los colores análogos ocupan posiciones cercanas en el círculo cromático. Son el modo más sencillo e infalible de mezclar colores: están en perfecta armonía. No existe un gran contraste entre ellos, ya que ocupan el mismo segmento del círculo cromático.

Rojo/verde

Amarillo/morado

Azul/naranja

Esquemas complementarios. Estos pares de colores ocupan lugares opuestos en el círculo. El término ‘complementario’ significa que cada uno de los colores no contiene nada de su compañero, por lo tanto, son opuestos absolutos. Al emparejarlos se crean contrastes, cada uno hace destacar al otro. La mezcla de dos complementarios afecta a la pureza del color, por ello, es una buena técnica para crear combinaciones de gran riqueza. Por ejemplo, si mezclamos un poco de verde con rojo, obtenemos un rojo más oscuro y templado, un rojo ladrillo. Así, es posible obtener una variedad de matices asombrosa utilizando como base solo los colores primarios.

Esquemas basados en la temperatura. Los colores también pueden clasificarse por su temperatura. (1) Los colores fríos están a un lado del círculo cromático; (2) los colores cálidos al otro. La temperatura de un color puede influir en la atmósfera de una pintura y en el momento del día e incluso la emoción representados. Los colores cálidos se asocian con sentimientos alegres, luz resplandeciente, energía, pensamientos positivos y con paletas terrosas; los colores fríos generan sentimientos de calma, meditativos, melancolía, tranquilidad y silencio. Al hablar de temperatura, están también los (3) colores neutros; no suelen vincularse a ninguna emoción específica.

