

REDESCUBRE LA ACUARELA

25 EJERCICIOS PARA APRENDER
NUEVAS TÉCNICAS Y TRUCOS

GG

VERONICA BALLART LILJA

Para mi hermana Nathalie

Título original: *If You're Bored with Watercolour Read This Book*, publicado por Ilex, Londres, 2017.

Versión castellana: Darío Giménez Imirizaldu
Diseño gráfico: Louise Evans
Documentación: Alannah Moore
Directora de arte: Julie Weir

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 responsabilidad alguna en caso de error u omisión.

© de los textos y las ilustraciones: Veronica Ballart Lilja, 2017
© de la traducción: Darío Giménez Imirizaldu
© Octopus Publishing Group Ltd, 2017
y para la edición castellana:
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2017

Printed in China
ISBN: 978-84-252-3036-3

Editorial Gustavo Gili, SL

Via Laietana 47, 2º, 08003 Barcelona, España.
Tel. (+34) 93 322 81 61
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México.
Tel. (+52) 55 55 60 60 11

REDESCUBRE LA ACUARELA

25 EJERCICIOS PARA APRENDER
NUEVAS TÉCNICAS Y TRUCOS

VERONICA BALLART LILJA

ÍNDICE

06 **Introducción**

08 **COLOR Y PINTURA**

- 10 El círculo cromático
- 12 Colores cálidos y fríos
- 14 Tu paleta de colores
- 16 Tipos de pinturas
- 18 Escoger las pinturas
- 20 Mezclar las pinturas
- 22 Otras modalidades de acuarela

24 **MATERIALES Y ESPACIO DE TRABAJO**

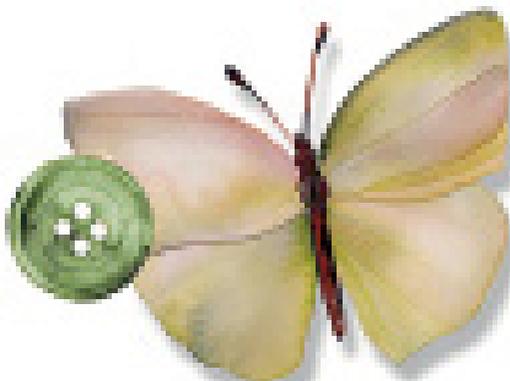
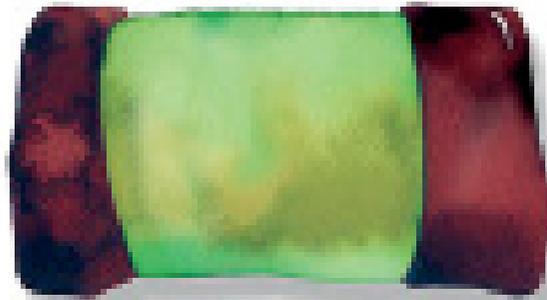
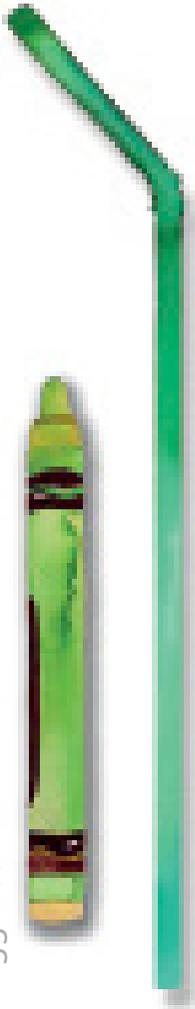
- 26 Tipos de papel
- 28 Escoger el papel
- 30 Pinceles
- 32 Utensilios
- 34 El espacio de trabajo

36 **MEZCLAR ACUARELA CON OTRAS TÉCNICAS**

- 38 Acuarela y lápiz: pájaro
- 40 Acuarela y tinta china: rábano
- 42 Acuarela y pasteles grasos: mujer con vestido a rayas
- 44 Acuarela y pasteles secos: tacones con calcetines
- 46 Acuarela y lápices acuarelables: escarabajo
- 48 Acuarela y carboncillo: ilustración de moda
- 50 Acuarela y bordado: cisnes

52 **TEXTURAS**

- 54 Crear texturas
- 56 *Collage*: composición con pájaros
- 58 Silueteado: flor recortada
- 60 Rompecabezas: figura

62 COMBINAR ACUARELA CON OTROS MATERIALES Y UTENSILIOS

- 64** Peine: modelo de pasarela
- 66** Cepillo de dientes: gallo
- 68** Sal: textura
- 70** Lejía: textura
- 72** Líquido para enmascarar: piña

74 TUTORIALES

Comida

- 76** Acuarela con estilógrafo y tinta china: alcachofas
- 78** Escala de colores: verduras
- 80** Punteado: pimiento y guindilla
- 82** Acuarela con estilógrafo: frutas y verduras
- 84** Acuarela y tintas de colores: composición con pescados

Objetos cotidianos

- 86** Un solo color: objetos rojos
- 88** Rompecabezas: silla
- 90** Estilo realista: zapatos
- 92** Contraste de color: cosméticos
- 94** Silueteado: jarrón de flores

- 96** Claros y oscuros: chaqueta verde
- 98** Color corrido: vestido rojo
- 100** Silueteados: ilustración de moda
- 102** Manchas de color: dos chicas
- 104** Plantilla y collage: figura

Animales y naturaleza

- 106** Estilo abstracto: pájaro
- 108** Estilo geométrico: cabeza de ciervo
- 110** Reflejos: flamencos
- 112** Detalles blanqueados: flor
- 114** Colores mezclados: ballenas

Paisaje urbano

- 116** Mapa: Manhattan
- 118** Siluetas dentro de siluetas: iglesia
- 120** Formas sencillas: Londres
- 122** Composición con collage: Barcelona
- 124** Silueta urbana/reflejos: Nueva York

- 126** Índice alfabético
- 128** Agradecimientos

INTRODUCCIÓN

Como ilustradora profesional, suelo emplear diversas técnicas y materiales, pero la acuarela es, con mucho, mi técnica preferida. Es de una versatilidad infinita: permite lograr innumerables variaciones de color, jugar con las mezclas y las transparencias, probar distintos tipos de papel y se puede combinar con otras técnicas para obtener resultados verdaderamente sorprendentes. El secreto es innovar.

Probablemente no sea esto lo primero que te venga a la cabeza cuando piensas en la acuarela. Se la suele considerar una técnica amable, tal vez hasta formal y anticuada, que se emplea para pintar paisajes y flores. Pero la acuarela está en pleno renacimiento. Es ideal para mezclar con tintas, estilógrafos, lápices, carboncillo o pasteles y servir como contraste con la ilustración principal, o también para emplear en *collages* y siluetas recortadas o para pintar con plantillas. Te permite ser audaz y crear composiciones sorprendentes que, como verás al hojear este libro, no pueden estar más alejadas de casi todas las ideas preconcebidas sobre la acuarela.

Quizás lo que más me gusta de la acuarela es que no tiene por qué ser perfecta.

Quizás lo que más me gusta de la acuarela es que no tiene por qué ser perfecta. De hecho, *no puede* ser perfecta, lo cual propicia la experimentación. Me encanta que sea tan difícil predecir o controlar el resultado de la obra en la que estoy trabajando. Cada pieza pintada a la

acuarela es única y, por mucho que lo intentemos, resulta prácticamente imposible conseguir el mismo efecto una segunda vez.

Quizás es precisamente eso lo que le brinda una segunda vida a la acuarela. La ilustración digital cada vez se emplea más y la tecnología nos permite lograr fantásticos resultados. Sin embargo, aunque puede aplicarse un efecto de acuarela a una ilustración mediante un programa informático, no es lo mismo que una obra de arte “real”, con todas sus sorpresas y sus peculiaridades, pintada a mano sobre papel.

Muchas veces me preguntan cómo consigo dar esos efectos a mis obras. La gente quiere que les enseñe o que les deje venir a mi estudio a ver cómo se hace; eso es justamente lo que pretendo hacer en este libro: invitaros a seguir los ejercicios para que pongáis en práctica las técnicas que yo empleo. Si eres principiante, me encantará ofrecerte una introducción a mi técnica favorita y espero abrirte una puerta a un nuevo mundo de disfrute y creatividad; si ya tienes experiencia en la acuarela, confío en que aprendas unas cuantas técnicas nuevas que añadir a tus habilidades y puedas renovar tu inspiración.

En las siguientes páginas mostraré unas cuantas técnicas modernas y gráficas. También compartiré mis mejores trucos y muchos de los descubrimientos que he ido haciendo en estos años de trabajo con la acuarela. Aquí no vas a encontrar nada demasiado complicado: mi consejo es que explores tu creatividad y que experimentes. No te preocupes por cometer errores, solo se trata de pasarlo bien.

COLOR Y PINTURA

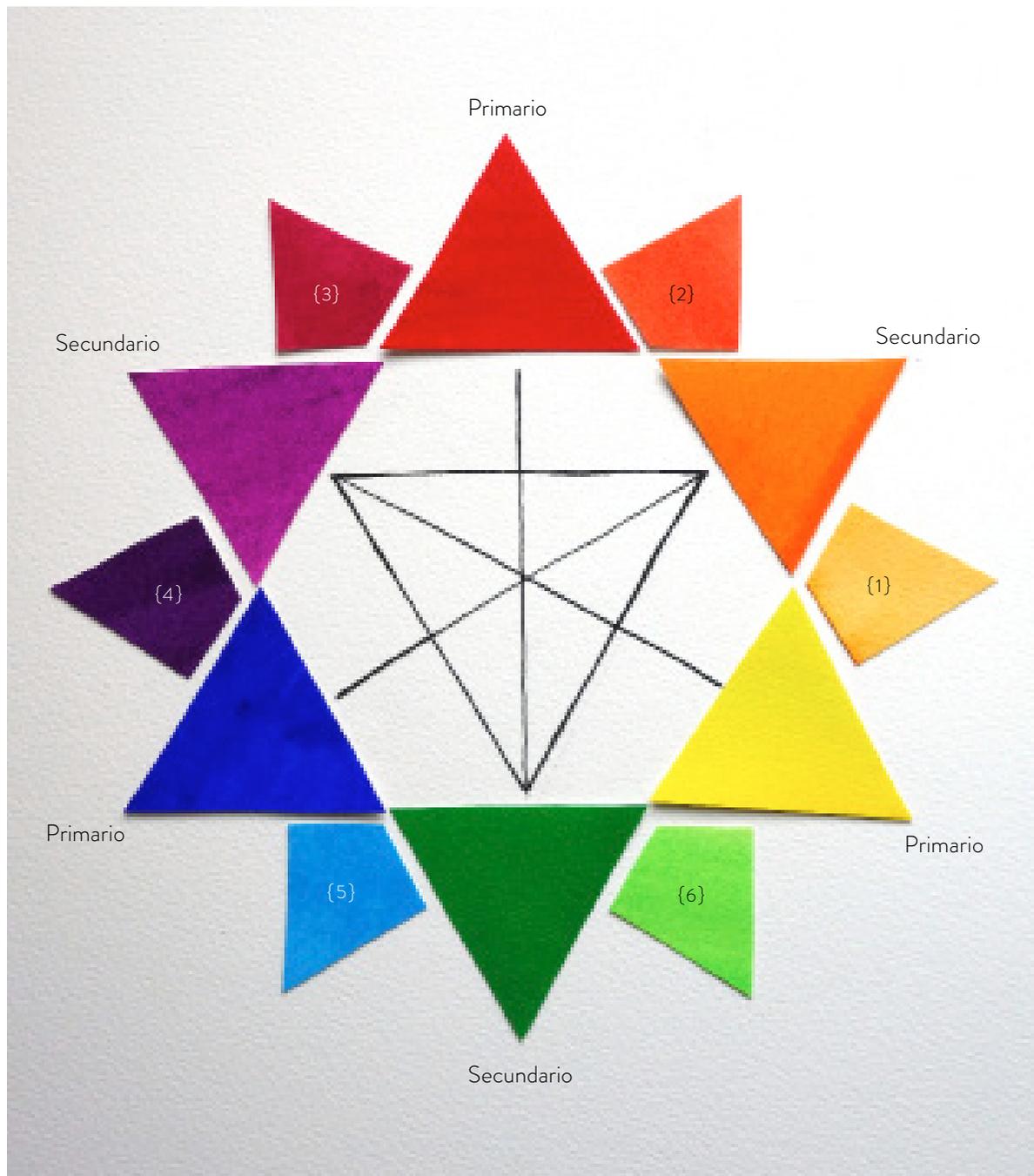
La cualidad que hace que la acuarela sea especial es su translucidez. En una acuarela, los colores son vivos y luminosos, y como técnica permite conseguir una amplísima gama de efectos.

Al pintar con acuarela nos basamos en la mezcla sustractiva de colores. Los pigmentos que contienen las acuarelas en pastilla y en tubo, así como los tintes que componen las acuarelas líquidas, son materiales que absorben o “sustraen” determinadas ondas lumínicas, de modo que al aplicar una pintura vemos un color en lugar del blanco puro. Pueden hacerse cientos de mezclas de colores primarios —rojo, amarillo y azul— para generar toda una gama de colores, mientras que, en teoría, el negro se logra al combinar esos tres colores primarios. No obstante, en la práctica, cuando se quiere pintar algo de color negro se suele emplear la pintura negra, ya que con pigmentos o tintes puros se generan tonos más intensos.

EL CÍRCULO CROMÁTICO

Los tres colores primarios del círculo cromático estándar son rojo, amarillo y azul.

De la mezcla de dos colores primarios se obtienen los colores secundarios: verde, morado y naranja. Los colores terciarios se obtienen de mezclar un color primario con uno de los secundarios adyacentes, como puede verse en el diagrama de la página anterior.

Los colores terciarios son: {1} amarillo + naranja (ámbar), {2} rojo + naranja (bermellón), {3} rojo + morado (magenta), {4} azul + morado (violeta), {5} azul + verde (azul verdoso) y {6} amarillo + verde (verde amarillento).

El color exacto creado al pintar dependerá de las pinturas de las que hayamos partido.

Por ejemplo, si mezclamos amarillo cobalto con azul cobalto, se logrará un verde mucho más suave que si mezclamos amarillo Windsor con azul Windsor. Y esos dos verdes serán distintos del verde que obtendremos habiendo empleado un pigmento o tinte verde, como el verde esmeralda o el verde Hooker.

* **Consejo:** pueden crearse innumerables variaciones de cada color con solo añadir blanco (o agua), negro o gris. En la imagen de la izquierda pueden verse dos tiras de papel con diversas tonalidades de gris, desde el negro hasta el blanco. La tira de la izquierda se aclaró añadiéndole agua; la de la derecha se aclaró añadiéndole blanco.

COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS

Según la teoría del color, el espectro cromático puede dividirse en colores cálidos y fríos.

»»» COLORES CÁLIDOS

Los colores cálidos —o activos— abarcan desde el amarillo y el naranja hasta el rojo, e incluyen también los tonos marrones y tostados. Los colores cálidos se asocian con el sol, el verano, la tierra, el calor y el fuego. Los tonos rojizos son intensos y, en cualquier ilustración, expresan pasión, ira y dinamismo; los anaranjados sugieren más el fuego y el otoño, mientras que el amarillo evoca la luz del sol y la alegría.

»»» COLORES FRÍOS

Los colores fríos —o pasivos— son los morados, violetas, azules y verdes, además de las diversas tonalidades de gris. Los tonos fríos pueden resultar relajantes y se suelen asociar con la tranquilidad y la armonía; también pueden evocar el cielo, el invierno, el agua y la luna. El verde es el color de la naturaleza y del medio ambiente, y el morado tiene connotaciones de realeza, de extravagancia y de individualismo. A mí me gusta mucho mezclar el morado con colores cálidos, como el rojo y el naranja, para crear un contraste de efectos de atardeceres y cielos nocturnos.

- * Consejo: puede alterarse completamente el estado de ánimo que sugiere una pieza mediante la elección de los colores. Aquí arriba vemos dos imágenes, una pintada con colores cálidos y la otra con fríos; la de la izquierda transmite una sensación de mayor viveza, mientras que la de la derecha tiene un aire más apagado.

TU PALETA DE COLORES

En la actualidad existen en el mercado unos 120 pigmentos de acuarela, así como decenas de tonos de acuarela líquida.

¡No hace falta que te los compres todos! Con un solo color puro puedes conseguir hasta 15 variaciones, según la cantidad de agua que le añadas y, además, están las muchas variaciones que se pueden crear combinando los colores entre sí en diferentes proporciones.

Cuando compras un juego de acuarelas sólidas, normalmente consta de una selección básica de unos 12 colores. No suelen incluir el blanco ni el negro, y es posible que quieras agregar unos cuantos colores más a la selección, ya que, si bien técnicamente puede conseguirse el color que se desee mediante la combinación de los colores primarios, lo cierto es que se obtienen tonos más intensos utilizando un único pigmento (o un único tinte, en el caso de la acuarela líquida). Puedes componer tu paleta con todos los colores que quieras, o solo con unos pocos. Eso queda completamente a tu elección.

Personalmente, me gusta tener a mano un surtido amplio de colores, ya que así dispongo de más opciones para escoger a la hora de decidir la gama de colores de un trabajo. Los colores que uno elige no dependen más que de las preferencias personales, y cada artista tiene sus pinturas líquidas y sus pigmentos favoritos.

» SELECCIÓN DE COLORES PARA EMPEZAR

Mi recomendación para empezar es que compongas tu paleta con los siguientes materiales:

Negro, blanco, dos rojos distintos, dos amarillos, dos naranjas, dos marrones, dos grises, dos verdes, dos azules, dos violetas y dos rosas.

En la imagen de la izquierda figuran los nombres de los colores que componen la selección de 40 acuarelas (sin contar el blanco) con las que suelo trabajar.