

Gouache

Un manual para principiantes y profesionales

*Conoce la historia,
los recursos y las
posibilidades de una
de las técnicas
más versátiles
y fascinantes.*

GG

Aljoscha Blau

Gouache

Un manual para principiantes y profesionales

Aljoscha Blau

Traducción de Albert Vitó i Godina

La hermana mayor

La técnica del gouache es, en cierto modo, como la hermana mayor de la acuarela. Reduce distancias entre la "pintura de verdad" y el encanto espontáneo de la acuarela, pero reúne las ventajas de ambas. Podría decirse que el gouache es la técnica que se realiza con pinturas al agua para el taller, trabajada con tiempo, más allá de la inmediatez del esbozo rápido, y que, por tanto, permite obtener resultados maravillosos. Aunque no es lo mismo permitir que se obtengan que obtenerlos de verdad.

Un buen maestro debe presentar dos características: por un lado, tiene que ser capaz de crear algo realmente nuevo e interesante y, por otro, es igualmente importante que esté dispuesto a compartir esos conocimientos. Aunque la coinciden-

cia de esos dos rasgos no es habitual, los encontramos en Aljoscha Blau y, además, en abundancia. Desde los días que compartimos estudiando en Hamburgo, Aljoscha siempre ha sido para mí una fuente de inspiración y un ejemplo brillante de cómo debe ser un artista de verdad.

Por eso no me sorprende que haya escrito este fantástico libro sobre la hermana mayor de la acuarela. Estoy seguro de que todos los lectores podremos aprender muchísimo gracias a la maravillosa obra de Aljoscha.

Por ello, deseo que disfrutéis mucho con el libro y con la fabulosa técnica del gouache.

Felix Scheinberger

www.ggilli.com

PARA EMPEZAR

Un vistazo a la cocina de los colores

Los artistas no suelen revelar sus secretos. Pocas veces explican al detalle las técnicas que utilizan, y casi nunca escriben libros sobre cómo crean sus obras, y... ¡es una lástima! Cada vez que pienso en mi época de estudiante recuerdo lo mucho que me habría gustado leer libros de mis artistas favoritos para, en cierto modo, echar un vistazo furtivo a su trabajo en el taller.

Por eso he concebido *El gouache. Un manual para principiantes y profesionales* como un obsequio para los jóvenes estudiantes de arte que querrían leer un libro así, pero también, y sobre todo, para aquellas personas que necesitan consejos sobre cómo se pinta con gouache. A algunos autores esto podría parecerles una paradoja, pero yo creo que los libros nos permiten aprender hasta cierto punto. En cambio, estoy convencido de que aprender con el libro en una mano y el lápiz o el pincel en la otra puede funcionar a las mil maravillas.

Espero que este libro te sirva para descubrir técnicas, y ojalá te inspire a probar alguna que te llame la atención. Y sin miedo a copiar, puesto que la emulación solo es un estado transitorio. Si, con el tiempo, consigues que mejore la calidad de tus imágenes, el mundo será un poco más bonito. Para que se entienda cómo he estructurado el libro, voy a explicártelo con una analogía culinaria: si esto fuera un libro de recetas para preparar en el horno, digamos (puesto que cocinar y pintar no son actividades tan distintas), plantearía la estructura del libro en cinco partes:

Parte I: En la introducción veremos por qué a los humanos nos gusta tanto hornear y qué sabrosas recetas se han elaborado con masas desde la antigüedad, además de conocer a unos cuantos reposteros célebres.

Parte II: Los materiales. Un itinerario por la cocina y sus utensilios. Nos familiarizaremos con los ingredientes para elaborar la masa y con algunos utensilios, como bandejas, rodillos y hornos. Aprenderemos a utilizarlos y dónde se pueden comprar.

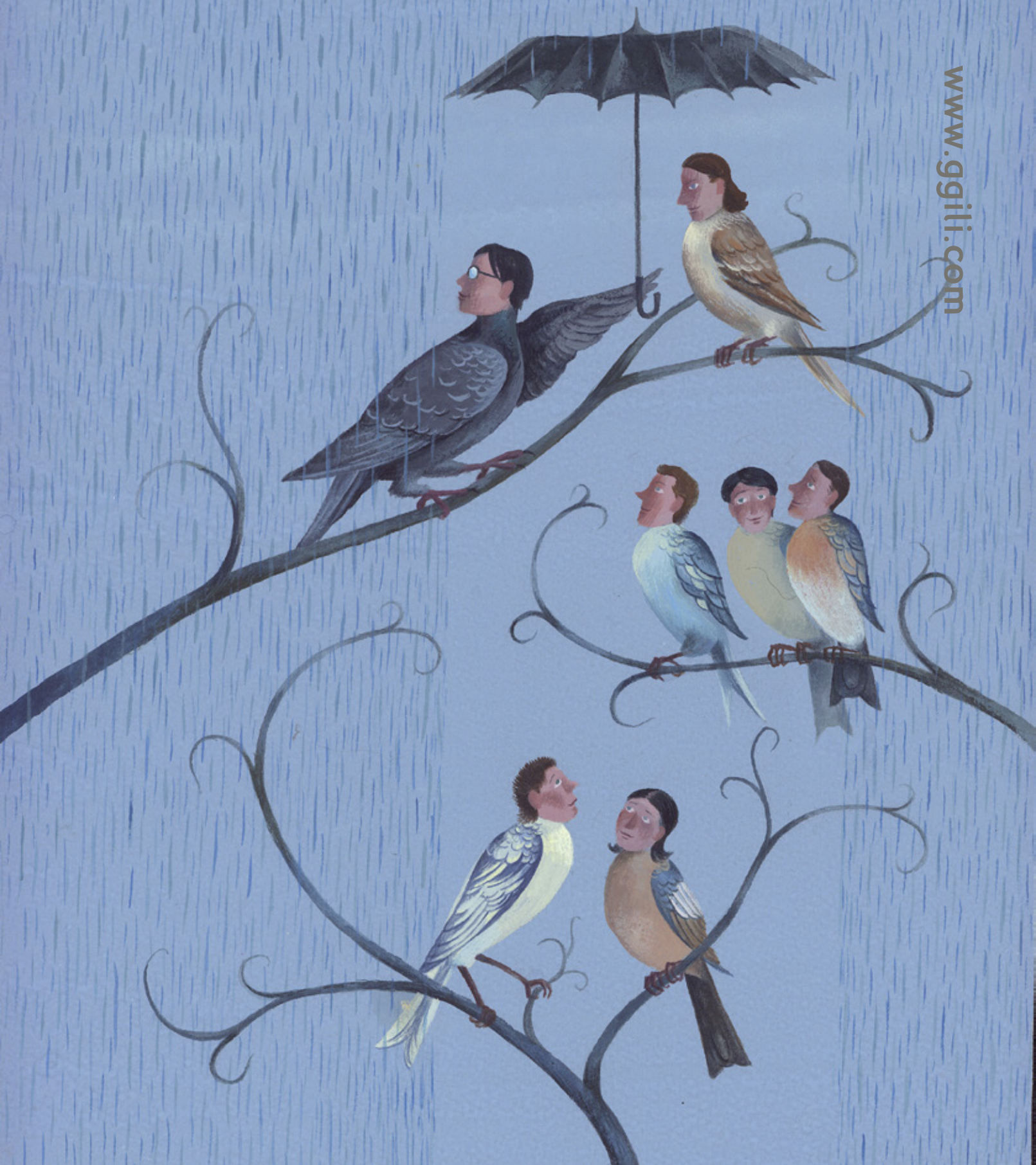
Parte III: Primeros pasos. Trucos para preparar el lugar de trabajo, para que hornear sea más divertido. Además, también aprenderemos a planificar los pasos que debemos seguir.

Parte IV: Técnicas. Horneado de pan, pasteles, *crêpes*, galletas, pastas y bollos. En esta sección aprenderemos diferentes formas de hornear y sus combinaciones.

Parte V: Trucos de chef. Veremos algunas recetas con indicaciones paso a paso y consejos para progresar rápidamente.

Un último comentario antes de empezar: sé que todos los consejos y técnicas del libro funcionan, pues han surgido de la práctica. Sin embargo, también son subjetivos, ya que todos son el resultado de *mi* práctica. Por eso quiero dejar claro que se trata de que este libro lleno de imágenes más pronto se vea completado y superado por las imágenes que crearás tú. ¡Espero que disfrutes del gouache!

Aljoscha Blau

1

¿Qué es el gouache? Conceptos básicos para principiantes y profesionales

12—17

Una pintura al agua distinta. El equilibrio de los ingredientes: pigmentos, goma arábiga y compañía

18—21

Sobre hermanas y primas. El gouache vs. otros procedimientos: acuarelas, acrílicos, temple, óleos y pasteles

Tabla comparativa
Gouache / Acrílicos /
Temple / Óleos /
Pasteles / Acuarelas

22—29

Here, there and everywhere. El gouache en la historia del arte
Lo esencial sobre el gouache de un vistazo

Y ahora, vayamos al grano. Los materiales

32—35

Buenas o baratas.
¿De qué están hechas las buenas pinturas?

36—37

¡Háblame, etiqueta!
Cómo interpretar la información

38—41

Cuando la compra vale la pena.
Las marcas de pinturas al gouache más importantes

42—43

Un invento chino.
Cómo elegir el papel adecuado

44—49

El Royal n.º 7 y compañía.
Comparemos varios pinceles

50—53

¡No sin mi esponja!
Otros utensilios de pintura

54—59

Sazonar la pintura.
Productos auxiliares y cómo utilizarlos

Todos los inicios son... fáciles. Primeros pasos

62—63

Una cuestión de tensión.
Preparación del papel

64—75

El poder de las tríadas.
Excursión por el aprendizaje de los colores

76—79

¿Estudias o pintas?
Cómo equipar el lugar de trabajo
Tu primer set de pinturas al gouache

80—81

Un pequeño intermezzo.
Analógico vs. digital

82—83

¿Cómo suena ese amarillo?
Esboza sonidos de color

84—87

Planificación.
Decidir las fases de trabajo antes de empezar

Nothing is impossible. Técnicas de pintura al gouache

90—93

*Casi como la acuarela,
pero solo casi.*
Veladuras y lavados

94—97

*Hurga en los
sentimientos.*
Pintar de oscuro
a claro

98—101

Cómo bordar los bordes.
Plantillas o *stencils*
Reglas básicas para la
pintura con plantillas

102—103

La sequía.
Sobre la belleza
del pincel seco

104—107

Sigue en tu línea.
Dibujar con gouache

108—111

*Dos pasos adelante
y uno atrás.*
La técnica de despintar

112—113

A veces toca ensuciarse.
La técnica del salpicado

114—119

*La goma arábica
y la goma elástica.*
Máscaras de goma líquida
Capa a capa: enmascarar
con goma líquida

120—123

Baile de máscaras.
Máscaras de cinta
adhesiva
Capa a capa: enmascarar
con cinta adhesiva

124—125

*¿Con qué se puede
combinar el gouache?*
Acuarela, lápices de
color, pastel, etc.

126—127

Casualidades bajo control.
Monotipia

Retrato de un bananero. Aplicación y perfeccionamiento

130—135

Prepararse para trabajar.
Los esbozos

136—143

El quid de la cuestión.
Animales con gouache
Capa a capa: animales

144—149

Los verdes.
Plantas y flores
Capa a capa: flores

150—157

Desde el fondo del alma.
Pintar personas
Capa a capa: el rostro

158—163

Ande yo caliente...
Ropa y tejidos

164—171

*Naturaleza muerta,
el mundo material.*
Objetos de vidrio,
piedra, metal y madera
Capa a capa: el vidrio

172—175

*Una cuestión
de perspectiva.*
Paisajes con
gouache

176—181

El abecé del gouache.
Lettering y caligrafía

182—184

Y ahora...
Posfacio y
agradecimientos

www.ggili.com ¿Qué es el gouache?
Conceptos básicos
para principiantes
y profesionales

¿Cómo se pronuncia la palabra *gouache*?
¿Cómo eran los colores al gouache antiguamente
y cómo son hoy? ¿Dónde han aplicado el gouache
los artistas de diferentes épocas? En este capítulo
responderemos a estas preguntas y añadiremos
algunas curiosidades acerca de esta técnica.

12—17

*Una pintura al
agua distinta.*

El equilibrio de
los ingredientes:
pigmentos, goma
arábica y compañía

22—29

*Here, there and
everywhere.*

El gouache en la
historia del arte
Lo esencial sobre el
gouache de un vistazo

18—20

*Sobre hermanas
y primas.*

El gouache vs. otros
procedimientos:
acuarelas, acrílicos,
temple, óleos y pasteles

Tabla comparativa

Gouache / Acrílicos /
Temple / Óleos /
Pasteles / Acuarelas

Una pintura al agua distinta.

El equilibrio de los ingredientes:
pigmentos, goma arábiga y compañía

El gouache es, sin lugar a dudas, mi técnica preferida. Existe desde que el ser humano empezó a ilustrar textos sagrados sobre pergaminos, desde que se comenzaron a pintar retratos de seres amados en minúsculos medallones. Las pinturas al gouache destacan por su delicadeza, una característica que supieron apreciar maestros antiguos y modernos como Durero, Matisse o Chagall. Aun así, por su facilidad de uso es también la técnica con la que la mayoría de los niños y niñas entran en contacto con la pintura, ya que resulta divertida desde el primer momento. Además, por muchas imágenes que se hayan pintado con gouache... ¡siempre quedarán más por pintar!

www.gglli.com

Composición

Puestos a dedicar un libro a una sola técnica pictórica, vale la pena aclarar ciertos términos desde el principio. Gouache, pronunciado [gu:aj], es el nombre que reciben las pinturas de base acuosa que utilizan goma arábiga como aglutinante. La mayoría de los fabricantes mezclan los pigmentos con creta o con caolín para aumentar su opacidad. A determinadas pinturas se les añade un aditivo higroscópico llamado *propilenglicol*, más conocido como *glicerina*. Sin embargo, en lugar de esta, en la antigüedad se utilizaba miel para dar elasticidad a los pigmentos. En general, se trata de un tema delicado porque, tal y como sucede con los perfumes, ningún fabricante estará dispuesto a compartir con nosotros su receta. Por eso, a la hora de adquirir los colores, nos vemos obligados a basarnos en las comparaciones empíricas, en las indicaciones de los fabricantes y, por supuesto, en nuestro presupuesto.

En la segunda parte del libro probaremos las marcas de gouache más importantes para examinar y comparar su rendimiento y propiedades. Pero, antes que nada, es necesario aclarar que el verdadero gouache se diferencia de las pinturas al agua de calidad escolar porque tiene más pigmento y menos espesantes o diluyentes (como la dextrina o el almidón), lo que influye en el precio, pero también en la calidad. Las pinturas de calidad escolar son adecuadas para los principiantes o para los que se tomen la pintura como una afición. El gouache de alta calidad, destinado a un uso profesional, suele ofrecerse como gouache de calidad de artista.

CONCEPTOS BÁSICOS

a guaziz
OPAQUE W
COLOUR
PL

A guazzo

Aunque no está documentado, la mayoría de los historiadores del arte tienden a considerar que el término francés *gouache* derivó de la palabra italiana *guazzo* (charco). También hay quien defiende cierta relación con la voz inglesa *wash* (lavar). Sea como sea, lo que queda claro es que todas las hipótesis etimológicas plausibles de la palabra tienen que ver con el agua. Quien quiera investigar las menciones italianas del término, sin duda encontrará interesantes los relatos de dos grandes cronistas del Renacimiento, Giorgio Vasari y Paolo Pino.

A mediados del siglo xvi, estos emplearon la expresión *a guazzo* para describir la pintura con colores opacos con base de almidón o plantas. Los artistas *ultramontani* (es decir, 'de más allá de las montañas') utilizaban esa técnica, muy inferior a la pintura al óleo italiana, para representar paisajes o motivos decorativos. Se cree que fueron sobre todo alemanes y holandeses los que transmitieron la técnica a sus colegas italianos. Aunque los colores al agua opacos y las imágenes pintadas con estos materiales se describen como *gouache* desde el siglo xix, no fue hasta la década de 1930 que Winsor & Newton empezó a comercializarlos bajo esta denominación.

GOUACHE

Acacia Senegal

Un jugo especial

Para la fabricación de gouache de primerísima calidad es necesaria la goma de acacia o goma arábiga. Esta sustancia esencial tanto para el gouache como para la acuarela es el jugo que se extrae de ciertas variedades africanas de acacia. Se obtiene rasgando la corteza del árbol y recogiendo la resina que supura del corte, una sustancia transparente, fácilmente soluble en agua, que no es tóxica ni tiene sabor. Ya en la antigüedad bíblica, el jugo de estos árboles permitió que los israelitas no murieran de hambre durante el éxodo de Egipto. La misma sustancia nos sirve hoy como alimento en forma del aditivo E414, que encontramos a diario en los ositos de goma, las galletas y las pastillas que tomamos cuando estamos enfermos. Sirve también como adhesivo en los sobres y el papel de fumar, y, desde hace al menos dos mil años, también como aglutinante para las pinturas al agua.

Por mucho que se haya intentado, hasta el momento no ha sido posible sintetizar un sucedáneo capaz de competir en calidad y precio con la goma arábiga natural. En 1598 surgió entre varios artistas italianos la duda sobre qué aglutinante era más adecuado para las pinturas al agua, y la conclusión fue que, de todas las gomas conocidas, ninguna igualaba las virtudes de la arábiga.

Así, la goma arábiga se impuso en la historia de las culturas por encima de otras colas de base animal o vegetal como la goma de cerezo, el tragacanto, las dextrinas o la cola de liebre. La goma arábiga de mejor calidad se obtiene a partir de la *Acacia Senegal* que crece en Sudán, mientras que el resto de las variedades, no tan valoradas, proceden de otros países africanos de la zona del Sahel, desde Senegal hasta Somalia, y cuestan una cuarta parte del precio de la goma arábiga auténtica.

Las características decisivas que determinan su calidad y precio son la viveza de su color, su capacidad adhesiva y la ausencia de olor. En los periodos de la historia de Europa en los que el suministro de goma arábiga se ha visto afectado (el más prolongado, durante la Segunda Guerra Mundial), los fabricantes de pinturas buscaron sucedáneos en otras sustancias menos valoradas, como la goma de cerezo o el almidón de patata.

Casi la mitad de la producción mundial de goma arábiga procede de la zona de guerra de Darfur, en el Sudán occidental. Cuando en 1997 Estados Unidos impuso sanciones económicas al país, tuvo que hacer una excepción en el caso de la resina natural como respuesta a las presiones de la industria. Se rumorea que uno de los productos que podrían haber peligrado por culpa del embargo era ni más ni menos que Coca-Cola.

COMPRA EL LIBRO EN TU LIBRERÍA HABITUAL
O EN LA TIENDA ONLINE DE LA EDITORIAL:

<https://ggili.com/gouache-aljoscha-blau-libro>

www.ggili.com