

AVES, ABEJAS Y FLORES

GUÍA PASO A PASO PARA PINTAR PLANTAS
Y ANIMALES CON ACUARELA

HARRIET DE WINTON

TRADUCCIÓN DE FELICIDAD CIRUJEDA

GG

www.editorialgg.com

www.editorialgg.com

ÍNDICE

- 4 Introducción
- 6 Materiales
- 8 Fundamentos de la acuarela
- 12 Elegir los colores
- 14 Partes de un pájaro,
una flor y un insecto

16 PROYECTOS

Tropical

- 18 Tigre de Bengala
- 22 Orquídea mariposa
- 26 Tucán grande
- 30 Libélula
- 34 Flamenco chileno

Desértico

- 36 Escarabajo pelotero
- 38 Abubilla africana (macho)
- 42 Flor del higo chumbo
- 44 Jirafa masái
- 48 Cebra

Templado

- 52 Abejorro
- 56 Petirrojo
- 60 Jilguero
- 62 Mariquita de siete puntos
- 66 Rama de manzano en flor
- 70 Polilla tigre de jardín

Continental húmedo

- 74 Pavo real
- 78 Colibrí calíope
- 82 Mariposa cola de golondrina
- 86 Venado de cola blanca
- 90 Rama de olivo

Polar

- 92 Búho nival (hembra)
- 94 Pingüino emperador
- 98 Oso polar
- 100 Amapola ártica
- 104 Mariposa colias ártica blanca

108 PATRONES Y COMPOSICIONES

- 110 Crear composiciones
- 112 Pintura botánica
- 114 Patrón repetido
- 116 Chinerías (*Chinoiserie*)
- 118 *Arts and Crafts*
- 122 Arte folclórico
- 126 Paleta de colores abstractos

- 128 Agradecimientos

INTRODUCCIÓN

Para mí, la naturaleza se caracteriza por la preciosa contradicción entre el crecimiento armonioso y la supervivencia del más apto. Combina un diseño salvajemente intrincado con los placeres sencillos. El mundo natural me acoge y todos los días suscita mi inspiración.

En mi primer libro, *Acuarela botánica. Dibuja y pinta flores y plantas*, citaba la naturaleza como mi principal fuente de estímulo; pero el mundo natural no se acaba en las plantas y las flores. Para este volumen he escogido una selección de aves, insectos, flores y bestias que brindan una gama de proyectos con los que podréis desplegar las posibilidades de la pintura en acuarela. Cada capítulo reúne plantas, animales e insectos que comparten un clima determinado, aunque algunas especies migratorias cruzan varios hábitats y podrían haber aparecido en más de un capítulo. El objetivo global de este volumen es celebrar el mundo natural, que nos desborda con inspiración infinita.

Aunque no tenemos espacio suficiente para incluir un proyecto de cada una de las especies, me he asegurado de proponer plantas, animales e insectos que cubren un rango de técnicas de dibujo y pintura amplio y que se pueden aplicar con facilidad al resto del mundo natural. Cada uno de los proyectos se desglosa en varios pasos, con una guía clara acerca de qué colores, mezclas y pinceles hay que utilizar. Los proyectos presentan un nivel variable de detalle y de complejidad y, aunque puede que nos centremos más en las antenas de una libélula de lo que nos enfocáramos en las pestañas de una jirafa, os aseguro que todos los temas los abordamos con sumo cuidado y atención.

El capítulo introductorio del libro se ocupa de los conocimientos básicos que se requieren para acometer los proyectos. Para quienes seáis nuevos en el mundo de la acuarela: antes de lanzaros a pintar plantas y animales, hay una introducción a las técnicas básicas de la acuarela que os servirá de ayuda. El objetivo de esta sección es proporcionar unas técnicas básicas de pintura a la acuarela sobre las que podáis cimentar vuestra propia creatividad. Aunque me maravillan las intrincadas obras de los artistas botánicos, y a pesar de que adoro detenerme en una obra en proceso, mi idea es que no pasemos meses trabajando en una única pintura. En este libro combino bocetos rigurosos con pinturas expresivas, en un esfuerzo por captar la esencia de mi tema, ya sea un oso polar, una amapola o un pavo real.

En el último capítulo exploramos cómo adaptar las técnicas de la pintura a la acuarela para crear patrones y escenas influenciadas por algunos de mis estilos artísticos preferidos de la historia, que ven la naturaleza como principal fuente de inspiración.

Acompáñame en esta gira maravillosa desde la comodidad de tu hogar. Comencemos a crear mundos con nuestro pincel.

‘COMENCEMOS A
CREAR MUNDOS
CON NUESTRO
PINCEL’

www.editorialgg.com

MATERIALES

La pintura a la acuarela requiere un conjunto de materiales relativamente sencillo y asequible. Si adquirís los de la mejor calidad que vuestro presupuesto os permita y los tratáis con mucho cuidado, apenas necesitaréis reabasteceros o reemplazarlos.

Pintura

Yo utilizo una combinación de acuarelas en tubo y en pastilla; ambos formatos tienen sus ventajas. Las pastillas (bloques secos de pintura a la acuarela concentrada) vienen presentadas en juegos con paletas de color incorporadas y son muy fáciles de transportar. Si sois de los que acaban metiendo el pincel cubierto de pintura en la pastilla equivocada, quizá es más conveniente que uséis tubos de pintura. La pintura a la acuarela es bastante similar al colorante alimentario: está tan concentrada que solo se necesita una cantidad mínima para crear colores vivos. Cuanto mejor sea la calidad de la pintura, mayor cantidad de pigmento contendrá y dará lugar a colores más vibrantes y duraderos. Marcas como Daler-Rowney y Winsor & Newton tienen una gama básica (para uso escolar) y otra profesional. Las pinturas de la gama básica contienen más aglutinante y menos pigmento que las profesionales, pero la calidad estándar es bastante decente. A diario uso las pinturas de calidad profesional de Daler-Rowney; no obstante, otras marcas que tener en cuenta son Schmincke y Sennelier.

Pinceles

En todos los proyectos incluidos en este libro se usan pinceles de punta redonda de varios tamaños (40, 30, 20, 0, 2, 4, 6, 8). Considerando que un pincel debe ser reemplazado cuando resulte difícil sacarle una punta fina, este tipo de pincel es maravillosamente duradero y versátil: las cerdas forman una punta fina, pero lo suficientemente espesa para trazar líneas anchas. Adoro ser capaz de pintar una obra completa con un solo pincel; soy una pintora bastante veloz e intuitiva, así que aprecio el hecho de no tener que cambiar de pincel cada pocos minutos.

Vuestros pinceles durarán más si los limpiáis a conciencia después de usarlos y si nunca los dejáis con el penacho sumergido en un recipiente con agua. Tened en cuenta que la pintura del mango del pincel sumergido se descascarilla, lo que hace que agarrarlo resulte incómodo (¡por no hablar de las pobres cerdas deformadas!).

Papel

Todos los proyectos de este libro se han realizado sobre papel prensado en frío, cuya textura ligeramente vetada absorbe la pintura y el agua de manera uniforme. La calidad del papel depende de dos factores: el contenido del papel y el grosor. El papel de fibra de algodón es el de mayor calidad, pero también es el más costoso. La opción más asequible es el papel fabricado con fibra de celulosa (las fibras que hay en la madera). Soy una gran aficionada a The Langton, el papel de fibra de algodón de alta calidad de Daler-Rowney, y a los blocs de la marca Arches.

OTROS ÚTILES Y RECOMENDACIONES

Paleta

Cuando se usa pintura en tubo, un plato de cerámica ofrece el mismo servicio que una paleta. Si estáis trabajando con mucha cantidad de colores húmedos, es buena idea adquirir una paleta con depósitos que mantengan las pinturas separadas. Podéis comprar paletas de plástico, cerámica y metal esmaltado. En mi opinión, la cerámica es mejor para mezclar las acuarelas; de ahí que a menudo termine usando un plato.

Tarro con agua

Cualquier vaso de rocas, taza o recipiente de plástico sirve, siempre que los bordes no sean muy altos. Yo prefiero usar un recipiente transparente para poder ver cuándo toca cambiar el agua. Pintar con agua sucia afectará inevitablemente a los colores de la página. Suelo trabajar con dos tarros: uno para limpiar el pincel y otro para sumergirlo cuando está recién limpio.

Lápiz y goma

Podéis comprar lápices de grafito soluble en agua, que se disuelve al humedecerse. En mi caso, opto por usar un lápiz HB normal y trazo líneas extremadamente suaves, porque me gusta poder echar un vistazo a las guías durante el mayor tiempo posible. Si el trazo de los dibujos es muy grueso, antes de aplicar la pintura paso suavemente una goma de borrar, y así queda una línea de lápiz apenas visible. Una vez que hayáis pintado encima del lápiz, os costará borrarlo, así que procurad hacer líneas lo más tenues posible. Más adelante, para el proyecto de *Arts and Crafts*, indico que se usen específicamente lápices HB y 6B.

Rollo de cocina

Siempre coloco mi paleta en el borde de un trozo de papel de cocina para evitar que se deslice y también para secar el pincel. Cuando lo secas de esta manera hallas pintura oculta en esas cerdas que aparentemente estaban limpias, lo cual justifica otro frufú en el tarro de agua.

Para los proyectos del último capítulo del libro también se necesitan tijeras (o una tabla de corte y un bisturí), cinta adhesiva, papel de calco, clips y una regla o cartabón.

El espacio de trabajo

Lo deseable es que vuestra mesa de trabajo esté en un espacio con la mayor cantidad de luz natural posible. Tengo la suerte de disponer de un estudio con vistas al campo, lo que revitaliza mi energía continuamente. Sentirse bien en el entorno, tanto física como mentalmente, es muy importante cuando queremos ser creativos.

FUNDAMENTOS DE LA ACUARELA

Antes de embarcarnos en estos proyectos pictóricos conviene saber cómo funciona la pintura a la acuarela.

TÉCNICAS PICTÓRICAS

El pigmento de la acuarela tiene una concentración muy intensa: solo es necesario usar una pequeña pizca. El agua es el vehículo a través del cual viaja el color y se encarga de la mayor parte del trabajo. La regla de oro de la acuarela es que el pincel esté siempre húmedo. No quiero decir que esté cargado de agua en todo momento, sino que es preciso que las cerdas del pincel contengan la suficiente humedad para aguantar la pintura, incluso cuando estamos trabajando en detalles muy precisos.

Agita el pincel en el tarro de agua y limpia las cerdas en el borde unas cuantas veces. Así, la pintura fluye del pincel a la hoja, suave como un rotulador. A lo largo de este libro me referiré a la pintura como “húmeda”, “diluida” y “concentrada”.

Húmeda: mucha agua en el pincel con mucho color, lo que permite una cobertura amplia y una mezcla brillante y sin fisuras.

Diluida: mucha agua y muy poco color para obtener una cualidad pálida y traslúcida.

Concentrada: generalmente se utiliza para pintar pequeños detalles en las fases finales de una obra; permite una buena cobertura de color en el pincel con un mínimo de agua.

1

1a

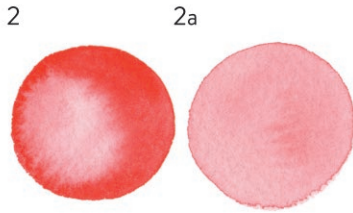
Las siguientes técnicas de pintura se llevan a cabo con un pincel de punta redonda de tamaño 4.

Seco sobre seco

Aplicar pintura concentrada a una superficie seca, bien sea una hoja de papel seca o una hoja de papel pintada que esté totalmente seca.

1.

Tu pincel nunca debe estar completamente seco; de lo contrario, aplicarás la pintura como si usaras un cepillo. Pintar un círculo concentrado sobre una hoja seca no conduce a nada muy emocionante, pero el color será opaco y la pintura no se correrá sobre la hoja de papel seca.

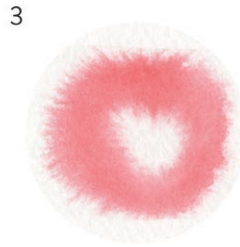
Húmedo sobre seco

Aplicar pintura húmeda sobre una superficie seca, bien sea una hoja de papel seca o una hoja de papel pintada que esté totalmente seca.

2.

Limpia el pincel y humedécelo de nuevo. Rellena con agua el círculo pintado seco sobre seco, pasando el pincel para cargar color del borde interior del círculo, y observa cómo el color se mezcla hacia dentro. Un primer movimiento circular producirá un color más pálido para rellenar el círculo. Unas cuantas pinceladas más intensificarán el color y crearán un círculo de un color sólido. El borde exterior del círculo sigue marcado nítidamente sobre el papel seco.

Otra opción es pintar un nuevo círculo con un color más diluido, que dará como resultado una forma más uniforme y traslúcida.

Húmedo sobre húmedo

Aplicar pintura húmeda sobre una superficie húmeda para crear un borde suave y difuso y una mezcla sin fisuras.

3.

Con un pincel limpio, humedece una sección de la hoja de papel (no dejes charcos de agua estancada: solo moja la superficie de manera uniforme), de unos 5 cm². Pinta ese mismo círculo rojo con el pincel húmedo y observa cómo se desvanece la pintura. Cuanto más empapada esté la hoja, más anárquico será el recorrido de la acuarela. Resulta tentador toquetear los tirabuzones que se forman con la acuarela, pero esta técnica siempre es más eficaz cuando dejas que la pintura siga su curso, sin alterarla.

Agua estancada frente a una mezcla uniforme

Si te han quedado charcos de agua estancada en la hoja de papel, eso significa que te has pasado de la raya. El color que apliques en los charcos no conseguirá extenderse, y el resultado será una mezcla errática y descontrolada. Este desajustado se puede salvar secando delicadamente los charcos con papel de cocina. Una hoja de papel empapada uniformemente, sin charcos, permite realizar mezclas fluidas y homogéneas.

4a

4b

Mezclas

Al trabajar en una composición, los colores se añaden o bien mediante mezclas (húmedo sobre húmedo) o aplicando capas (húmedo sobre seco, seco sobre seco). Mezclar colores implica un poquito de contención.

4.

Abstente de manipular los dos colores con el pincel, porque puede resultar en una mezcla excesiva, que casi siempre produce un color plano y apagado. Consulta el capítulo "Elegir los colores" (ver pág. 14) para saber más acerca de cómo elegir una paleta de colores a prueba de errores.

Pinta un círculo húmedo; después escoge un color húmedo diferente y pinta un segundo círculo justo sobre el primero. Siempre que utilices suficiente agua en la mezcla de colores, la pintura hará su trabajo sin ayuda.

Intenta equilibrar el nivel de humedad de cada forma. Si un color contiene más agua que el otro, obtendrás un efecto de pintura en floración.

Capas

Cuando una capa de pintura está totalmente seca puedes aplicar más capas de color y añadir detalles, sin miedo a que se desplace.

Es mucho más fácil añadir un color más oscuro o concentrado a otro más claro o diluido, que hacerlo a la inversa. En los proyectos, siempre empiezo con un lavado ligero y voy reforzando la intensidad capa a capa. Cuando lleguemos a las composiciones del último capítulo debes tener esto en cuenta a la hora de elegir qué vas a pintar primero.

PINCELADAS BÁSICAS

Ahora que has hecho pruebas con la pintura y con el agua, es el momento de ver qué pueden hacer los pinceles.

Líneas: de finas a gruesas

Línea fina

Líneas gruesas

Línea de fina a gruesa

1.

Uno no pensaría que una punta redonda de tamaño 8 es la mejor para los detalles pequeños. Sin embargo, prueba a pintar una línea lo más fina posible y tal vez te lleves una sorpresa. Moja el pincel, cubre la punta con pintura y pinta una línea usando solamente el borde. Si te queda una gota en el extremo, gira la punta de las cerdas en la paleta para recuperar la punta afilada.

2.

Ahora cubre las cerdas en toda su longitud. Primero, mójalos en agua, y después, en pintura. Inclinando el pincel hacia abajo contra la página, de manera que toda la largura de los pelos esté en contacto con el papel, pasa el pincel hacia los lados y observa el grosor de la línea. Comprobarás que la pintura se seca rápidamente.

Moja el pincel y alisa las cerdas limpias y húmedas sobre el color, y se desplazará mucho más; no es necesario añadir más pintura.

3.

El trazo combinado para crear una línea cónica es la primera de las tres pinceladas fundamentales de la pintura a la acuarela. Comienza pintando una línea fina con la punta del pincel; a medida que muevas el pincel por el papel, presiona hacia abajo para que todo el grueso del penacho pinte una línea de un grosor gradual. Continúa y levanta con suavidad el pincel hasta que la punta toque la página. Habrás creado una forma almendrada. Juega con este trazo y observa las diferentes formas que puedes hacer. A lo largo del libro me referiré a este tipo de trazo como “línea cónica”.

GG

Encuentra este libro en tu librería habitual
o en la página web de la editorial

Aves, abejas y flores
Harriet de Winton

www.editorialgg.com