

Acuarela Boho

MADELEINE ZÜLKE

18

PROYECTOS
PASO A
PASO

GG

Índice

5 PRÓLOGO

6 FUNDAMENTOS

8 PAPEL

10 PINCELES

11 COLORES

14 TÉCNICAS BÁSICAS

15 MEZCLA Y COMBINACIÓN DE COLORES

18 CREAR Y UTILIZAR CARTAS DE COLOR

20 DETALLES

21 MATERIALES ADICIONALES

22 CONSEJOS PARA PINTAR
DE UNA MANERA SOSTENIBLE

23 COMENZAMOS

24 PROYECTOS

26 BOHEMIA

28 MALETAS

32 MACRAMÉ

36 BOTAS

42 BOLSO VINTAGE

48 TELÉFONO

52 FRASCO DE BOTICARIO

56 SHABBY CHIC

62 BIBLIOTECA CREATIVA

- 64 RETRO
- 66 BICICLETA
- 70 CASETE
- 74 CARAVANA
- 78 SILLÓN
- 82 RADIO
- 86 CARRITO DE TARTAS
- 90 BIBLIOTECA CREATIVA

- 92 VUELTA A LA NATURALEZA
- 94 CARRETE DE FOTOS
- 98 ACAMPADA EN EL LAGO
- 104 GUIRNALDA DE BAYAS
- 108 FARO
- 112 CASAS EN EL BOSQUE
- 116 BIBLIOTECA CREATIVA

118 DIGRESIÓN: EL CAMINO HACIA LAS
PINTURAS DE ELABORACIÓN PROPIA

126 SOBRE LA AUTORA

127 UN ENORME
AGRADECIMIENTO

Prólogo

TODO EMPEZÓ EN LA MESA DE LA COCINA CON DOS PINCELES
TREMENDAMENTE VIEJOS, UNA CAJA DE PINTURAS ESCOLARES
Y UN PELLIZCO DE CURIOSIDAD EN EL ESTÓMAGO:
¿AÚN SABRÉ PINTAR?

A veces, la vida nos resulta demasiado ajetreada, estresante y ruidosa como para tomarnos un pequeño descanso. Sin embargo, esos momentos de recarga son fundamentales.

Nada me ayuda tanto a desconectar y a refugiarme del mundo como la pintura. Era simplemente inevitable volver a ella. Quizás te preguntas por qué digo volver.

Pasé mis años de juventud en una escuela de arte para jóvenes. Nuestros talleres creativos se impartían en acogedoras tertulias en el ático. Esa época me trae aún hoy muy buenos recuerdos. El olor de las planchas de linóleo, las pinturas acrílicas y el susurro de las hojas de papel aún me recuerdan a esa fase de mi vida que tanto me marcó.

Por supuesto, yo quería llevar una vida creativa. Después de graduarme, aprendí un oficio que permitía emplear distintas técnicas artesanales antiguas y modernas con fines terapéuticos.

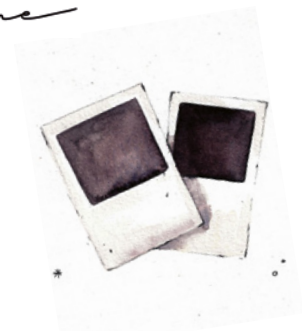
Fiel al principio de que hay que aprender algo sensato antes de ponerse a estudiar arte "del que no trae pan a la mesa", seguí mi camino. Pero tampoco me habían aceptado en mi facultad de Bellas Artes preferida.

Después de varios años de trabajo, un maravilloso hijo y una boda, en un momento dado me decidí a retomar la pintura. De unos pocos minutos pasé a horas, días y meses. De una caja de pinturas escolares pasé a acuarelas profesionales y, finalmente, a elaborar mis propias pinturas a partir de pigmentos especiales con técnicas artesanales antiguas. Y de toda esa curiosidad que aún hoy bulle en mi interior, surgió este libro que ahora tienes en tus manos.

Te invito a que recarguemos juntas las pilas, a desconectar a través de dibujos intemporales y a probar algo nuevo. Quiero animarte a experimentar y a que no pierdas nunca tu curiosidad. Pintar e ilustrar debe servir, sobre todo, para hacerme sentir bien.

¡Creemos nuevos recuerdos! Te deseo de todo corazón que lo disfrutes.

Radcliffe

Fundamentos

LAS PINTURAS DE ACUARELA TIENEN ALGO ESPECIAL: SON PRÁCTICAMENTE LAS ÚNICAS EN LAS QUE PODEMOS APRECIAR TODAS LAS CUALIDADES DE LOS PIGMENTOS. ES FASCINANTE VER CÓMO LOS COLORES FLUYEN, SE GRANULAN Y SE SUPERPONEN. CASI NINGUNA OTRA PINTURA TE PERMITE CONSEGUIR ESTOS EFECTOS TAN CLARAMENTE.

Pero, ¿cómo manejarte de la mejor manera con las pastillas y los tubos? ¿Qué papel y qué pinceles son los más adecuados?

En este capítulo encontrarás todos los consejos y trucos que me ayudaron a aprender a pintar con acuarela y todas las pequeñas peculiaridades que me he encontrado hasta ahora al trabajar con esta técnica.

No obstante, tampoco es que lo sepa todo, simplemente comparto lo que yo misma pongo en práctica y encuentro útil. Si quieres seguir profundizando más allá de estas páginas, hay muchos libros estupendos sobre los fundamentos de esta técnica. Pero los principios básicos que encontrarás aquí sobre materiales y técnicas te ayudarán a dar los primeros pasos en el mundo de la acuarela.

En estas páginas aprenderás también a mezclar y combinar colores y entenderás por qué algunos pigmentos crean granulación, es decir, forman pequeños cúmulos y texturas, y otros no.

Descubre conmigo los mundos del color y confecciónalos con la ayuda de tus cartas de color. Lo más importante, en cualquier caso, es que disfrutes de este momento creativo. Ponte a prueba y sumérgete conmigo en un colorido mundo lleno de motivos nostálgicos.

Papel

NO ES FÁCIL DEFINIR QUÉ HACE QUE UN PAPEL DE ACUARELA SEA BUENO, PUESTO QUE DEPENDE A MENUDO DE PREFERENCIAS PERSONALES.

Existen distintos tipos de papel de acuarela. El siguiente listado te ayudará a familiarizarte un poco con todos esos términos que aparecen en los blocs:

PRENSADO EN FRÍO

- ♥ Se refiere al método de fabricación; un papel prensado en frío puede producir una superficie con rugosidad entre media y fuerte.

PRENSADO EN CALIENTE

- ♥ Se refiere al método de fabricación; un papel prensado en caliente suele producir una superficie lisa.

SATINADO

- ♥ Una superficie lisa y poco porosa, especialmente adecuada si quieres escanear tus trabajos.
- ♥ El color, sin embargo, tiende a ensuciarse con facilidad.

DE TINA

- ♥ Se refiere a un papel hecho a mano y se reconoce a menudo por sus característicos bordes irregulares (barbas naturales).
- ♥ Su superficie es muy delicada y puede estropearse fácilmente al borrar.
- ♥ También existe el papel de tina prensado en caliente, que es más resistente.

DE COLOR

- ♥ Papel con un tono sepia o gris.
- ♥ Una opción muy interesante si se quiere pintar además con gouache blanco.
- ♥ Suele ser más fino y poco adecuado para pintura muy aguada.

GRANO FINO/MEDIO/GRUESO/TORCHÓN

- ♥ Define la textura superficial del papel; la de torchón es muy rugosa y recuerda a la materialidad del lienzo.
- ♥ Prueba a hacer degradados de color en las distintas texturas superficiales para descubrir cómo se comporta la pintura y cuál es tu preferencia personal.

ALGODÓN/TRAPO/PULPA

- ♥ Especifica de qué se compone del papel.
- ♥ El algodón tiene unas cualidades estupendas para la pintura, puesto que los colores se secan despacio y puedes tomarte mucho tiempo.
- ♥ El trapo hace referencia a fibras textiles como las de las telas viejas de algodón.
- ♥ A menudo encontramos papeles que combinan ambas, puesto que las fibras de trapo son más largas y resistentes que las de celulosa de algodón.
- ♥ La pulpa es la celulosa obtenida de la madera y otros materiales similares

GRAMAJE

- ♥ Indica cuánto pesa un metro cuadrado de papel.
- ♥ Define lo resistente que es un papel. Yo recomiendo un gramaje de al menos 300 g/m².
- ♥ Para hacer experimentos, bocetos o pruebas de color, vale también un gramaje de 180 g/m².
- ♥ Cuanto más fino es un papel, más barato suele ser, pero tiende a ondularse con facilidad y apenas absorbe el agua.

FUNDAMENTOS

Personalmente, te recomiendo un papel de acuarela de al menos 300 g/m², de algodón y que no presente una textura demasiado rugosa, para poder trabajar los detalles con precisión.

Al principio, es preferible que tu papel no sea demasiado delicado, para que puedas borrar sin problemas los trazos de lápiz.

El papel de acuarela puede llegar a ser bastante caro. Por eso, lanzarse a experimentar o hacer pruebas de color en un papel de alta calidad no siempre es fácil. También es posible que al principio te intimide un poco la alta calidad. Así que no dudes en recurrir a un papel más barato en el que puedas probar, mezclar, practicar y experimentar sin reparos antes de empezar con tu motivo de verdad.

Algunos tipos de papel no están exentos de componentes animales debido al encolado y al recubrimiento. No obstante, cada vez son más los fabricantes que precinden, por ejemplo, de la gelatina para el recubrimiento, que se supone que facilita la superposición de capas de color.

Los fabricantes Hahnemühle y Etchr son un referente para papeles de alta calidad sin productos animales.

Para las pinturas de este libro he optado por los siguientes papeles:

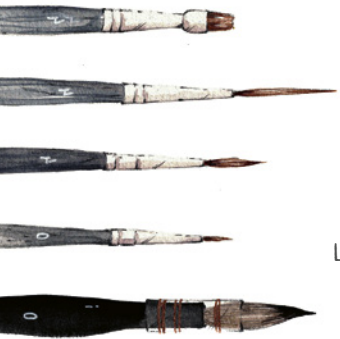
- ♥ Etchr Lab Watercolor Pad prensado en caliente, 300 g/m².
 - ♥ Hahnemühle Carnet Aquarelle y Carnet de Voyage, blanco natural, 400 g/m².
 - ♥ Hahnemühle Expression prensado en frío, 300 g/m².
-

Consejo

Pide pruebas de papel en tu tienda de bellas artes de confianza; normalmente los fabricantes conocidos dejan retazos de prueba gratuitos.

También puedes intercambiar algunas hojas con personas afines, así podrás descubrir rápidamente qué papel te gusta más.

Pinceles

LA ENORME VARIEDAD DE PINCELES EN EL MERCADO PUEDE SER REALMENTE ABRUMADORA. ¿DE VERDAD NECESITAS TODOS LOS TIPOS DE PINCELES EN TODOS LOS TAMAÑOS?

Para este libro he utilizado únicamente mis pinceles preferidos, que son, en total, cinco modelos distintos. Aunque mi surtido de pinceles es más amplio, siempre vuelvo a estos cinco y son los que utilizo más a menudo. El tamaño de pincel varía en función del tamaño de mis pinturas.

1. PINCEL PARA AGUADA CON PUNTA FINA

Este pincel sirve tanto para grandes aguadas como para líneas finas y detalles. Su mechón grueso consigue absorber mucha agua.

Mi recomendación: da Vinci CASANEO 498 tamaño 0 y CASANEO 490 tamaño 2.

2. PINCEL REDONDO, MEDIANO

Este tipo de pincel es un verdadero todoterreno. Apto para cubrir grandes superficies, definir sombras o crear puntos y texturas.

Mi recomendación: da Vinci COLINEO 5822 tamaños 4 y 6.

3. PINCEL REDONDO, PEQUEÑO

Los pinceles pequeños los utilizo especialmente para detalles, para rellenar áreas pequeñas o para líneas y acentos. Dependiendo de cómo de finos quieras tus trazos, te recomiendo un tamaño entre 0 y 2. Pero hay modelos más finos designados como 2/0, que sirven para las líneas y trazos más delicados. Para colorear áreas pequeñas, sin embargo, no es recomendable utilizar pinceles de poco pelo.

Mi recomendación: da Vinci COLINEO 5822 tamaños 0 y 2.

4. PINCEL PARA FILETEAR

Debido a su mechón inusualmente largo, te ofrece poco control de la pincelada. Esto crea un efecto suelto y natural, por ejemplo, para elementos florales, tallos de plantas, ramas o elementos abstractos. Gracias a la longitud del mechón, no es necesario cargar de color el pincel tan a menudo como con un pincel redondo fino. Las líneas rectas también salen muy bien con este pincel.

Mi recomendación: da Vinci COLINEO 1222 tamaños 0 y 4.

5. PINCEL PLANO

Este pincel te ayuda a conseguir líneas y trazos anchos (ver el dibujo "Casete", a partir de la página 70). El resultado es más preciso que con un pincel redondo. Un tamaño pequeño es suficiente.

Mi recomendación: da Vinci COLINEO 5822 Pincel plano tamaño 4.

El mechón del pincel puede ser de pelo natural, es decir, pelo real de ardilla o de marta, o de pelo sintético. Hoy en día, los pinceles sintéticos son tan parecidos al pelo natural en características como la retención de agua, que es muy fácil abstenerse de utilizar pinceles de pelo animal. La línea COLINEO de la marca da Vinci imita el pelo de marta roja Kolinsky y retiene el agua perfectamente: ideal para tus ilustraciones en acuarela. Todos los pinceles y papeles recomendados en este libro los encontrarás en www.gustavson.de, mi tienda preferida para material de bellas artes.

Colores

LOS COLORES NOS RODEAN CADA DÍA EN TODO MOMENTO. LA RAZÓN DE QUE PODAMOS VER TANTOS Matices diferentes está en los cerca de seis millones de células fotorreceptoras que hay en nuestra retina, que nos permiten ordenar la luz en distintos colores en función de la longitud de onda reflejada.

¿QUÉ SON LAS PINTURAS DE ACUARELA?

Todas las pinturas se componen de un elemento de coloración (pigmento o colorante) y de un aglutinante que se encarga de que la pintura se adhiera al soporte. En la pintura al óleo se emplea el aceite de linaza; los lápices de cera pueden contener cera de abeja o de otros tipos. Los lápices pastel tienen muy poco aglutinante, por lo que puedes aplicarlos y difuminarlos directamente en el papel y al final sellar la pintura con un spray fijador para hacerla resistente al roce.

En las acuarelas, los elementos de coloración son pigmentos. A diferencia de los colorantes que conoces, por ejemplo, en tinta, los pigmentos son pequeñas partículas de color insolubles en agua. La mayoría de fabricantes utiliza como aglutinante la goma arábiga, que es soluble en agua. Esta es la savia de la acacia, y se utiliza también en la industria alimenticia. Echa un vistazo a la lista de ingredientes de golosinas como los ositos de goma y te sorprenderás de la cantidad de veces que te encuentras con la goma arábiga.

¿QUÉ HACE FALTA PARA EMPEZAR?

Al igual que con los pinceles, te recomiendo desde el principio que inviertas en pocos colores, pero que sean de calidad. Una diferencia entre las pinturas baratas y otras más costosas es, por ejemplo, el uso de material de relleno, que permite reducir la cantidad de pigmento puro (y caro), mientras que las acuarelas de calidad profesional cunden mucho, tienen una alta pigmentación y suelen durar más.

Las pinturas de acuarela pueden mezclarse, degradarse y combinarse fácilmente. Esto te permite crear de maravilla toda una gama de colores terrosos secundarios a partir de colores monopigmento brillantes. Al revés, por desgracia, no funciona: no se pueden sacar los brillantes colores primarios a partir de colores mezclados. Usar pintura en tubo o en pastillas es cuestión de gustos. Yo prefiero utilizar pastillas porque me resulta más fácil dosificar la pintura. Los pigmentos son los mismos ya se trate de pastillas o de tubos.

EL CÓDIGO DE LOS PIGMENTOS

¿Te has dado cuenta de que en las pastillas y en los tubos hay escondido un pequeño código? Se compone de una combinación de letras y cifras, por ejemplo, PB 28, PY150 o NB 1. ¿De qué se trata?

La respuesta es muy fácil. Los pigmentos son polvos de color finamente molidos cuyas partículas, a diferencia de los colorantes, no son solubles. Se pueden extraer de la tierra o incluso de piedras preciosas, o producirse sintéticamente.

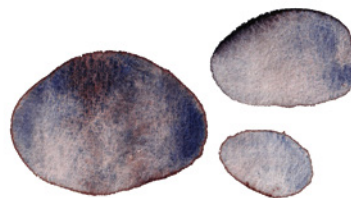
Cada pigmento (P) tiene su propio código. Así, la B viene de *blue*, la Y de *yellow*, la R de *red*, Br de *brown*, etc. La cifra indica qué tipo concreto de tono de azul, amarillo o rojo es. De esta manera, PB 28 es un azul cobalto mate y PY 150 imita el amarillo indio. Independientemente del fabricante que elijas, siempre te encontrarás con estos códigos, que te permitirán descubrir de qué pigmento se componen. Pero ten cuidado: de vez en cuando te topará con códigos que pueden esconder distintos tonos de color. Esto es especialmente relevante a la hora de mezclar, ya que para conseguir colores vibrantes, lo mejor es combinar pinturas que se compongan de un solo pigmento (colores monopigmento), como el cian, el magenta y el amarillo. No obstante, también puedes conseguir tonos muy bonitos a partir de colores secundarios, es decir, con pinturas en pastilla o tubos que tienen más de un código de pigmento. Suelen ser dar un resultado más opaco y natural.

¿Y qué pasa con el NB 1? Tras este código se esconde mi color preferido: el índigo real. Puesto que el índigo se obtiene originalmente de una planta, es decir, tiene un origen natural, se indica con la letra N en vez de P.

Pero echa un vistazo a los pigmentos de tu color índigo. Quizás descubres que no aparece el NB 1, sino una combinación de distintos pigmentos, o el índigo sintético.

Mi tinta neutra también se compone de tres pigmentos diferentes, de entre los cuales he aprovechado las cualidades de granulación del pigmento azul para crear un tono con gran riqueza de matices.

Consejo

Quizás ya has oído hablar de la tinta neutra. Se trata de un tono negro violáceo oscuro muy bonito, que funciona de maravilla para crear sombras, ya que no es tan duro como un negro profundo. Lo puedes mezclar con los tres colores primarios. Empieza siempre con el color más claro y ve añadiendo los tonos más oscuros hasta que estés satisfecho con el resultado.