

Jenny Boidol

ACUARELA

SILVESTRE

MOTIVOS NATURALES PASO A PASO

GG

Índice

4 Prólogo

6 Materiales y técnicas

12 Ejercicios

20 Proyectos

127 Sobre la autora

Prólogo

¡Yuju!, mi primer libro, **Animales de acuarela**, os gustó tanto que... ¡ya tengo otro! En el primer libro os conté muchas cosas sobre mi evolución como ilustradora y la parte dedicada a los fundamentos también era más larga. ¡En este hay más espacio para nuevos proyectos! No es un libro de texto sobre acuarela, pues existen ya muchos otros libros que tratan en profundidad la teoría del color, las variedades de papel y otros temas parecidos. Mi enfoque creativo es distinto: no trabajo de un modo dogmático, simplemente empiezo. Por eso me gustaría aclarar una vez más mi forma de proceder.

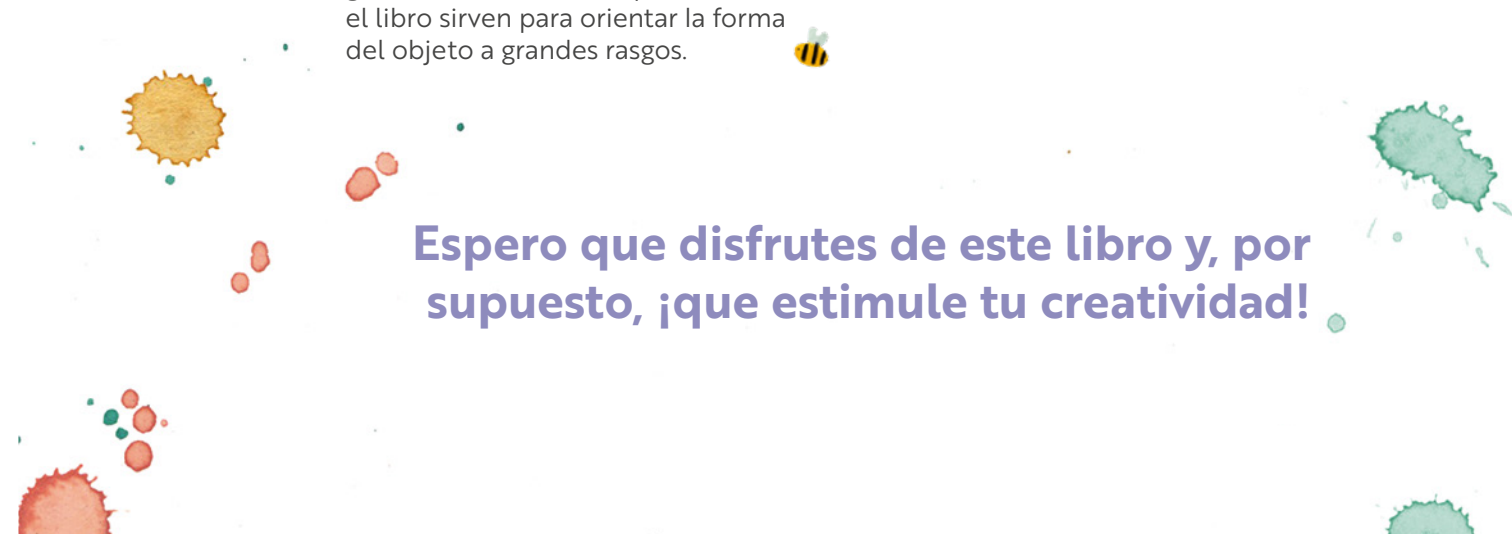
Mis ilustraciones no son fotorrealistas. No pretendo reproducir la realidad, sino más bien simplificarla y añadirle un poco de magia y alegría. Lo más importante para mí es disfrutar con la pintura y que las ilustraciones queden graciosas. Los esbozos que muestro en el libro sirven para orientar la forma del objeto a grandes rasgos.

¿Es más bien angulosa o redondeada? ¿Delgada o gruesa? En realidad, yo casi nunca hago bocetos previos, ya que de este modo mis ilustraciones quedan más frescas. No quedarán perfectas, pero sí serán únicas. Por consiguiente, si prefieres modificar las formas, ¡adelante! Da rienda suelta a tu creatividad.

GRADOS DE DIFICULTAD

Los símbolos que ves a continuación indican el grado de dificultad de cada proyecto mediante gotas: fácil, medio y difícil.

Espero que disfrutes de este libro y, por supuesto, ¡que estimule tu creatividad!

Materiales y técnicas

Materiales

PAPEL

Hay muchos tipos de papel de acuarela: prensado en caliente, prensado en frío, rugoso, liso o con textura. He probado varias marcas y pinto sobre muchos papeles distintos, pero personalmente utilizo un bloc de dibujo de la marca Vang. Aunque no sea un papel de acuarela, me gusta reunir mis ilustraciones en un mismo cuaderno. El papel tiene una mínima textura, es algo amarillento y bastante resistente, por lo que admite bien mis técnicas de acuarela.

Sin embargo, no debe ser demasiado delgado. Puesto que trabajaremos con mucha agua, el papel se albearía enseguida o la superficie se erosionaría si insistiéramos demasiado con el pincel en un mismo lugar. Se formarían pequeñas bolitas de fibra de papel y el color no nos quedaría liso.

Si es muy rugoso, al principio hay que acostumbrarse porque no permite que el pincel fluya tanto como lo haría sobre un papel liso.

Si eres principiante, te recomiendo un bloc de papel con un poco de textura, encolado por los lados y de al menos 300 g/m². No se albeará y mantendrá la tensión en todo momento.

Papel de acuarela
Hahnemühle de 150 g/m²

Papel universal Vang de
300 g/m² (también válido
para acuarela)

¡El papel influye
en el comportamiento
del pigmento y del agua!

Prensado en frío: los colores no se absorben de un modo uniforme, adecuado para degradados.

Prensado en caliente: liso, bordes más marcados, adecuado para líneas finas.

PINCELES DE ACUARELA

Hay muchos tipos de pincel. Los redondos son especialmente adecuados para la acuarela. Los pinceles de calidad retienen bien el agua y el pigmento, y también los liberan adecuadamente sobre el papel. Deberían mantener la forma cuando están húmedos y terminar en una punta delgada. De este modo, con un pincel grueso se pueden trazar líneas finas, pero también cubrir superficies amplias presionando más el pincel sobre el papel. Cuando tengas un poco de práctica, solo necesitarás un pincel grueso, porque con la punta delgada podrás ejecutar detalles pequeños perfectamente.

En este libro he utilizado los tres pinceles que ves en la imagen, que son sintéticos y bastante económicos. Para mi gusto tienen una buena relación calidad-precio. Por supuesto, hay pinceles más caros de pelo natural, como por ejemplo los de marta.

CONSEJO

Los pinceles deben secarse en horizontal para que conserven la forma, y nunca los dejes dentro del tarro de agua, ya que las cerdas quedarían dobladas.

ACUARELAS

¡Oh, los colores! ¡Los colores son fantásticos! Con ellos se pueden contar historias maravillosas.

Los colores se componen de pigmentos y de un aglutinante soluble en agua. Pueden adquirirse en forma sólida (*godets*), viscosa (tubos) y líquida (frascos). Yo utilizo una caja grande de la marca Schmincke. Puedes comprar una caja ya llena, pero también puedes crear tu propio surtido de colores. De hecho, te lo recomiendo encarecidamente, porque entonces sí será realmente TU caja de acuarelas, con TU mundo de colores para crear TUS propias historias.

Los colores de Schmincke son muy resistentes a la luz y presentan muy buenas propiedades a la hora de pintar. Esta marca tiene dos series de acuarela:

- **Akademie (buena calidad)**
- **Horadam (la variante de lujo)**

En mi caja tengo medios *godets*, el único color que tengo en formato entero es el negro. Los relleno con color de tubo y los dejo secar. Además, en la caja siempre tengo un blanco para mezclas y otro opaco.

Cada vez que me voy de vacaciones vuelvo con algún color de acuarela como recuerdo.

Los tonos de color indicados tienen un lugar fijo en mi caja, mientras que el resto van cambiando.

Schmincke Horadam Aquarell
656 Ocre amarillo natural

Schmincke Horadam Aquarell
661 Siena tostada

Schmincke Horadam Aquarell
230 Amarillo Nápoles rojizo

CONSEJO

Hay que cerrar bien la caja de colores para que luego no te encuentres molestas pelusas de polvo en la pintura, ¡ya que luego acabarán sobre el papel!

Mezclar colores

En la página anterior he hablado sobre mis colores, y ahora llega el momento de añadirles agua. ¡Porque para pintar con acuarelas el agua es imprescindible!

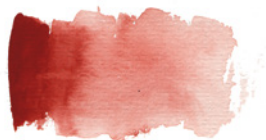
Raramente empiezo utilizando los colores de forma opaca, con toda la intensidad del pigmento, sino que tiendo a mezclarlos con mucha agua. Los tonos claros y aguados me sirven como estructura básica. Poco a poco voy añadiendo más pigmento (froto el pincel con más fuerza sobre el *godet*) para ir modelando la ilustración.

CONSEJO

Se trata de ir tanteando para ver cómo reacciona un color cuando le añades mucha agua, si le añades poca o si dejas que dos tonos se fundan entre sí.

Aclarar los colores

Se puede conseguir una amplia gradación de tonos aclarando los colores con agua.

Mezclar los colores sobre el papel

Aquí he aplicado dos colores, uno a la izquierda y otro a la derecha, y los he unido en el medio con agua. De este modo puedes conseguir efectos interesantes y también obtener colores nuevos.

Los tonos de color de este libro

Muchos tonos de color no los tenía en *godet*, sino que tuve que mezclarlos. Experimenta y descubre la gran variedad que te permite conseguir tu caja de colores.

Este lila está compuesto por azul oscuro y magenta. Primero se obtiene un tono violeta; cuando se mezcla con blanco, aparece un tono lila.

Mezclando amarillo intenso y verde se obtiene ese verde claro tan fresco que ves en el libro.

Nuestro rosa se obtiene mezclando rojo, blanco y amarillo Nápoles rojizo, aunque también queda muy bien solo con rojo y blanco.

Ejercicio

TÉCNICA

Con pequeños ejercicios tu mano se familiarizará con los diferentes grosores de pincel. Pinta unas cuantas superficies, líneas, puntitos, trazos ascendentes y descendentes, y también variantes diagonales y curvadas.

Comprueba cómo se comporta el color con mucha agua y con poca. Un pincel bastante seco es especialmente adecuado para trazos toscos y desgarrados que pueden servir, por ejemplo, para representar el pelaje de un animal.

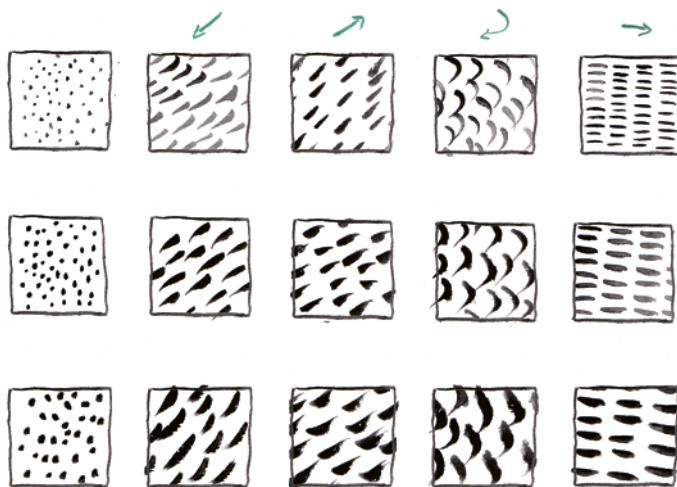

Color seco

Color muy aguado

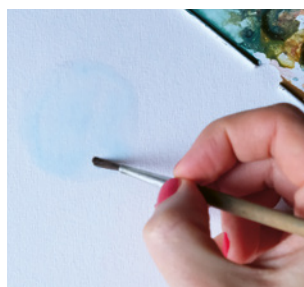
ESTRUCTURA Y DIRECCIÓN DE LA PINCELADA

COLOR Y AGUA

El abecé de la acuarela consiste en ejecutar pocas pinceladas pero bien escogidas. Con colores acrílicos o con óleos se pueden superponer varias capas, pero la acuarela no lo permite tanto, puesto que entonces se perderían matices y el resultado quedaría turbio.

La primera capa de color que aplico suele ser muy aguada para poder equilibrarla mejor en caso de que no me quede como pretendía. Si trabajas directamente con un color intenso, los trazos deberían quedar bien a la primera, porque luego es difícil volver a trabajar sobre una capa de pintura saturada.

Procede poco a poco. Pinta un círculo solo con agua y luego añádele un poco de color. Y al revés, pinta con muy poca agua, luego añade una gota de agua al color ya pintado y... observa la maravillosa magia de la acuarela.