CÓMO DECORAR SUPERFICIES CERÁMICAS

Nuevas técnicas de dibujo, pintura, reserva, incrustación y estampación

Molly Hatch

www.ggili.com

GGDIY

Título original: *New Ceramic Surface Design. Learn to Inlay, Stencil, Draw, and Paint on Clay*, publicado en 2015 por Quarry Books, Beverly, Massachusetts

Diseño de Laura McFadden Design, Inc.
Fotografía de Thea Coughlin

Versión castellana de Jesús de Cos Pinto
Revisión técnica a cargo de Conxita Pallarols
Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili, SL

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.

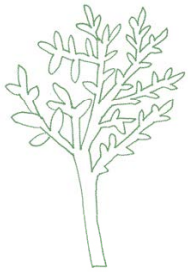
La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

© Quarry Books, 2015
© de la edición castellana:
Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2016
© de la traducción: Jesús de Cos Pinto

Printed in China
ISBN: 978-84-252-2954-1

Editorial Gustavo Gili, SL
Via Laietana, 47 2º, 08003 Barcelona, España.
Tel. (+34) 93 3228161
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México.
Tel. (+52) 5555606011

www.ggili.com — www.ggili.com.mx



A todos los maestros que encontré en mi camino:
gracias.

www.ggili.com — www.ggili.com.mx

www.ggili.com — www.ggili.com.mx

ÍNDICE

Introducción 6

Preparación 9

Inspiración 25

Composición y forma 37

Líneas 51
- Mishima o incrustación de engobe 57
- Reservas con cinta de perfilar 65
- Estampación con sellos de goma 71
- Garabatos 77

Textura 83
- Estampación de texturas 85
- Reservas con elementos naturales 91
- Texturas encontradas 97
- Reservas con látex o cera líquida 103

Forma 109
- Reservas con pegatinas 111
- Reservas con plantillas de vinilo adhesivo 117
- Plantillas de papel 125
- Esgrafiado 133

Plantillas 142
Recursos 150
Fórmulas 152
Glosario 154
Directorio de artistas 158
Sobre la autora 159
Sobre la fotógrafa 159
Agradecimientos 160

www.ggili.com — www.ggili.com.mx

INTRODUCCIÓN

A menudo, en cerámica, después de dar forma a una pieza, nos encallamos cuando llegamos a la fase de su acabado. Para la mayoría de los que trabajamos con arcilla, nuestro principal objetivo consiste en aprender a crear formas y, solo más tarde, empezamos a explorar la superficie cerámica... una experiencia que puede no resultar fácil.

www.ggili.com — www.ggili.com.mx

Durante mucho tiempo, mis piezas tuvieron muy poca decoración; creo que mi primer intento decorativo fue estampar una textura. Pero mi aproximación cambió para siempre cuando uno de mis profesores favoritos de la universidad me enseñó a trasladar los dibujos que yo hacía en papel a las superficies de mis piezas utilitarias. Desde entonces, me encanta considerar la superficie cerámica como un lienzo y la pasión por dibujar y pintar se ha convertido en el centro de mi obra.

He escrito este libro para ayudar a todas aquellas personas que quieran crear superficies cerámicas pero aún no hayan encontrado la técnica correcta. Para ello, he reunido técnicas en las que se emplean materiales y herramientas sencillos y cuyo acabado solo exige un esmaltado transparente. Para usar este libro basta con tener la suficiente destreza para elaborar las piezas que queremos decorar y un conocimiento básico del proceso cerámico. De todas formas, he incluido una introducción a la superficie cerámica. Como es un manual dirigido a usuarios con distintos niveles de experiencia, he intentado que sea fácil de usar. No todos dibujamos ni pintamos con soltura, así que he incluido plantillas de las imágenes utilizadas para realizar los proyectos, para que puedas poner en práctica las técnicas sin necesidad de crear nuevas imágenes.

Encontrarás una amplia gama de técnicas para todo tipo de superficies, desde la cerámica cruda hasta la bizcochada. Para simplificar, he usado en todos los proyectos esmaltes bajo cubierta o engobes y un esmalte básico transparente o de color. Al ceñirnos a los esmaltados básicos, ampliamos las posibilidades de decoración en las diversas fases del proceso.[1]

Mi amor por las superficies cerámicas empezó con el esgrafiado. Esta técnica me permitió darle a la arcilla un aspecto de grabado en madera. A medida que mi obra fue creciendo y cambiando, adopté la técnica de mishima o incrustación con engobe cuando descubrí que me permitía dibujar en la arcilla casi del mismo modo que en el papel. La mishima se ha convertido en la técnica que más empleo pues le da a mi trabajo una calidad de línea y una apariencia singulares. En este libro uso con frecuencia la mishima o incrustación combinada con muchas otras técnicas que aprendí con mis profesores de la universidad, en talleres o con amigos y colegas. Si bien muchas de estas técnicas son tradicionales, las he adaptado al diseño de mis propias obras.

Cómo decorar superficies cerámicas se divide en seis capítulos. Los tres primeros te ayudarán a reunir las herramientas y la inspiración necesarias para tus proyectos. Encontrar inspiración y buscar imágenes supone buena parte del trabajo y suele ser muy estimulante. Veremos formas adecuadas para decorar con trepas, así como técnicas de composición tanto sobre superficies planas y piezas tridimensionales. Los tres capítulos siguientes incluyen proyectos y consejos para decorar superficies con líneas, texturas y formas. En el glosario definiremos los términos básicos de los proyectos. Me ha parecido útil incluir las fórmulas más usadas en mi trabajo de estudio, a fin de que quienes tengan acceso a laboratorios de esmalte puedan prepararlos por sí mismos. Finalmente, en la sección *Recursos* te ayudaremos a encontrar herramientas y materiales, así como esmaltes, esmaltes bajo cubierta y colorantes.

Al final de cada proyecto se incluyen imágenes de las técnicas explicadas, realizadas por algunos de mis artistas favoritos. Los trabajos de estos ceramistas –que van desde los emergentes hasta los más veteranos– me han permitido mostrar la aplicación de las mismas técnicas a distintas superficies cerámicas. Espero que sus obras amplíen tus horizontes en cuanto a las posibilidades de estas superficies.

Me gustaría que este libro fuera un punto de partida que te ayudara a encontrar una expresión propia en la decoración de superficies cerámicas, un recurso para los principiantes y una referencia para aquellos ceramistas más avanzados. ¡Hay infinidad de posibilidades para realizar nuevas decoraciones sobre superficies cerámicas! Me encanta decorar mis trabajos y sé que a ti también te encantará. De hecho, tengo muchas ganas de ver tus creaciones. Te animo a modificar tus proyectos, a crear nuevas herramientas y a adaptar las técnicas a tus necesidades, y espero que cada pieza que decores te proporcione nuevas ideas. Por encima de todo, aspiro a que este libro te contagie mi amor por decorar las superficies cerámicas. ¡Difúndelo!

1 Nota de la traductora: Los "bajo cubierta" que propone este libro son engobes preparados comercialmente. Algo fundentes, de una amplia gama cromática, se pueden aplicar sobre la pieza en estado de hueso, de cuero o bizcochada. Se venden en potes y se presentan en forma de pasta. Se pueden aplicar tanto muy densos como muy diluidos como acuarelas. Cocidos una sola vez con el bizcocho, alcanzan una cierta impermeabilidad, pero se les puede aplicar también un barniz transparente posterior para obtener brillo y total impermeabilización. En España pueden encontrarse engobes de características similares.

www.ggili.com — www.ggili.com.mx

www.ggili.com – www.ggili.com

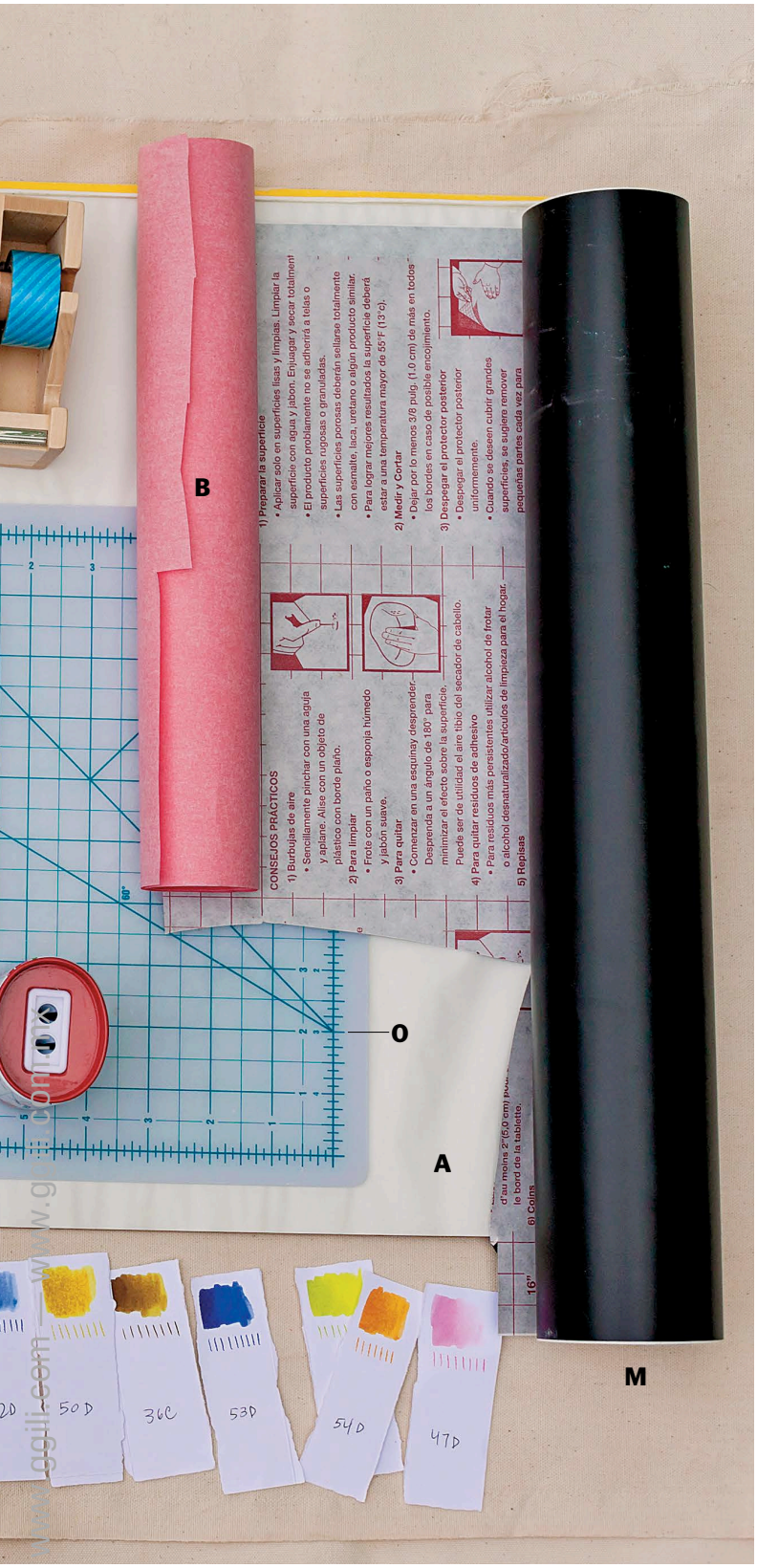
1

PREPARACIÓN

Desde la elección de la arcilla más adecuada hasta la selección del pincel perfecto, este capítulo te ayudará a reunir los materiales necesarios para abordar los proyectos de los capítulos 4 a 6. Doy por sentado que tienes acceso a un taller básico de cerámica y posees conocimientos de elaboración de cerámica. Aunque en los proyectos de este libro he usado porcelana, quizá te sientas más a gusto con otro tipo de arcilla. Por favor, adapta los proyectos a tus prácticas de taller y experimenta con ellos para incorporarlos a tus procedimientos. Recuerda, siempre que vayas a emplear un material nuevo, asegúrate de hacer pruebas en una muestra pequeña antes de abordar el proyecto principal. En cerámica, tener las herramientas y los materiales adecuados puede ser el factor decisivo. En estas páginas enumero las herramientas que prefiero y explico por qué creo que son mejores, muestro algunos de los problemas más comunes que pueden surgir en cada proyecto y ofrezco consejos para resolverlos.

www.ggili.com — www.ggili.com.mx

W
I
H
N
C
K
D
P
J
G
T
V
Q
R
F L U S
E
www.ggill.com
www.ggill.com.mx



www.gqui.com — www.gqui.com

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Muchos de los proyectos de este libro requieren las mismas herramientas, aunque en otros se usan utensilios específicos. He incluido la lista de mis herramientas favoritas para realizar la técnicas de los proyectos: herramientas fiables, probadas por mí y que siempre utilizo. En cada proyecto sugiero las herramientas a emplear y que figuran en esta lista, pero es importante que también experimentes con las tuyas. Por ejemplo, cuando aprendí a realizar la técnica mishima de incrustación de engobe me enseñaron a usar un cúter de mango redondo para hacer las marcas. Pero la marca de la cuchilla era angular, y yo quería realizar trazos más suaves y caligráficos. Por ello, experimenté con otras herramientas y acabé empleando un mango con plumilla caligráfica que me proporcionaba la calidad de línea que yo buscaba. Por lo tanto, atreveos y probad herramientas no convencionales. Nunca sabes cuál se convertirá en tu favorita.

- **A** papel vegetal
- **B** papel para reservas
- **C** cinta de embalar transparente
- **D** tijeras
- **E** pinceles hake de 2,5 cm
- **F** herramienta con punta de bola
- **G** sellos de goma
- **H** esponjas sintéticas
- **I** esponja de mar natural/esponja oreja de elefante
- **J** lápiz cerámico
- **K** cinta washi
- **L** herramienta de punta de lanza
- **M** papel vinílico adhesivo
- **N** pegatinas
- **O** alfombrilla de corte autocicatrizante
- **P** cúter
- **Q** látex
- **R** alcohol de quemar
- **S** pinceles de acuarela redondos y pequeños de diversos grosores
- **T** lama metálica
- **U** plumilla de caligrafía
- **V** rodillo
- **W** estropajo verde de cocina

» Papel vegetal

Las superficies cerámicas son de diversas medidas y requieren plantillas de tamaños varios. Es conveniente tener papel vegetal de gran tamaño, como el Strathmore de 35,5 × 43 cm.

» Papel para reservas

Yo uso Saral Red porque es borrable en papel y en la superficie cerámica bizcochada, y no contiene cera. El papel de grafito y el papel carbón también pueden servir, pero en ocasiones llevan cera. En superficies bizcochadas, la cera repele el esmalte que se aplica sobre la decoración, lo cual es muy malo. Experimenta y usa papel sin cera.

» Cinta de embalar transparente

Para plastificar mis plantillas utilizo cinta de embalar transparente de 7,5 cm de ancho, barata y ligera. La cinta más gruesa es adecuada para sellar paquetes de cerámica pero es demasiado dura para plastificar las plantillas.

» Tijeras

Siempre tengo varias tijeras en el estudio, ¡nada mejor que unas buenas tijeras afiladas!

» Tres pinceles blandos

Yo uso pinceles hake de 2,5 cm, blandos y económicos. Puedes usar uno limpio y seco para cepillar las migas que se forman al grabar o dibujar en arcilla con consistencia de cuero; otro servirá para aplicar el esmalte bajo cubierta o engobe a las piezas, y el tercero se dedicará exclusivamente al uso del esmalte transparente, para no contaminar el material.

» Herramienta de punta de bola

Prefiero el buril Amaco T-3; lo uso para transferir imágenes a las superficies cerámicas con consistencia de cuero y también a las bizcochadas. Produce una línea limpia y dura.

» Sellos de goma

Guarda sellos de goma variados que no te importe usar en cerámica. Los sellos se usan en este libro con gran efectividad y son una fuente de inspiración. Busca sellos nuevos cuando visites tiendas de manualidades; y recuerda que los sellos con letras y números también son divertidos.

» Esponjas sintéticas

Suelo adquirirlas en la sección de automoción de la ferretería más cercana. Las hacen para limpiar coches, pero sirven para muchas cosas, desde fabricar tampones de estampación hasta limpiar el esmalte de debajo de una pieza.

» Esponja de mar natural/esponja oreja de elefante

Estas esponjas son recursos naturales, pero no he encontrado sustitutos sintéticos para ellas. Son fantásticas para los proyectos que usan la técnica mishima de incrustación con engobe. El mishima solo me da buenos resultados con esponjas de oreja de elefante grandes y blandas, no densas y duras; las esponjas duras dejan marcas, de modo que cuanto más blandas, mejor.

www.ggili.com — www.ggili.com.mx

» Lápiz cerámico

En el estudio utilizo los lápices Amaco para aplicar bajo cubierta. Los hay de muchos colores, pero el negro quizá sea el más versátil: si solo inviertes en uno, que sea en el negro.

» Cinta washi

Es una cinta de papel poco adhesiva, una pariente de la cinta de manualidades. Sirve para hacer reservas, porque es fina y se adhiere sin dejar residuos, y para pegar el papel de calco a las imágenes originales, ya que no daña el papel al retirarla. También la uso para fijar en las piezas imágenes con papel de calco Saral debajo. ¡Tiene muchos usos!

» Buril con punta de lanza

Excelente herramienta para grabar la superficie cerámica. También lo uso para quitar los adhesivos en los trabajos de decoración con trepas.

» Papel vinílico adhesivo

Prefiero el negro, porque el contraste de color facilita el trabajo. He comprado un rollo enorme y muy barato por internet. Con este material es fácil hacer plantillas o trepas y adhesivos.

» Pegatinas

Los adhesivos redondos de varios tamaños que habitualmente se utilizan para marcar los precios se encuentran en cualquier papelería y son fantásticos para crear motivos de lunares.

» Alfombrilla de corte autocicatrizante

Una alfombrilla de 20,5 × 25,5 cm suele bastar para cortar piezas pequeñas. Sin duda, vale la pena tener una a mano para proteger las superficies del estudio.

» Cúter con cuchillas de repuesto

Una cuchilla de manualidades con mango es una herramienta importante en cualquier estudio. Utilizo el cúter para recortar plantillas o trepas y para hacer mis propios adhesivos aislantes con papel vinílico adhesivo. También es útil para cortar cinta washi.

» Látex

Es excelente como aislante. Compra un bote pequeño, pues un poco cunde mucho. Evita el látex con base de agua, no da buenos resultados.

» Alcohol de quemar

Sirve para limpiar el látex de los pinceles y protegerlos. Lava los pinceles inmediatamente después de usar el látex, ya que se seca rápido.

» Pinceles de acuarela redondos pequeños, de diversos grosores

Aquí entran en juego las preferencias personales. Estos pinceles son perfectos para pintar en cerámica con trazos similares a los de la acuarela. Son caros y tienden a erosionarse con las superficies ásperas de la cerámica, pero vale la pena usarlos por la calidad de línea que ofrecen. Experimenta hasta encontrar los que te gusten. El pincel que uso más a menudo es de punta redonda y de tamaño 0.

» Lama metálica

Esta práctica herramienta tiene múltiples usos, aunque casi siempre utilizo la mía para rascar esmalte.

» Mango y plumilla de caligrafía

Yo uso la plumilla de dibujo Speedball Hunt 107, la más dura que conozco, con su mango correspondiente. La mayoría de las plumillas son blandas y se abren al dibujar en la arcilla con dureza de cuero, de modo que dejan una línea doble en lugar de una simple.

» Rodillo

¡Me encanta mi rodillo de cerámica! Con sus bordes redondeados, aplica bellamente la textura a la superficie de arcilla. Otra opción es hacer rodar una pelota de *lacrosse* o de *squash* por la superficie.

» Estropajo verde de cocina

Útil para limpiar los bordes de las piezas al estamparlas y para lijar rebabas de esgrafiado cuando las piezas están secas y listas para bizcocharlas en el horno. No olvides las medidas de seguridad: usa una máscara cuando lijes.

www.ggili.com — www.ggili.com.mx

ELECCIÓN DE LA ARCILLA

Hay abundantes mezclas de arcilla que podemos elegir para nuestros trabajos. Aunque muchas de las técnicas de este libro pueden aplicarse a cualquier arcilla, recomiendo tres posibles materiales para practicar. En los proyectos del libro he usado una porcelana de tipo medio que tengo en mi estudio. La porcelana ofrece muchas características provechosas para decorar las superficies. Su color blanco favorece la intensidad del color añadido y el contraste con los dibujos lineales. Para mí, el uso de la porcelana como superficie para el dibujo no es muy diferente del dibujo en un papel blanco. Para poner en práctica las técnicas para decorar superficies de este libro puedes usar una arcilla que te resulte familiar, con la que sepas qué esmaltes funcionan y cuyas limitaciones conozcas.

www.ggili.com — www.ggili.com.mx

» Porcelana

La porcelana es magnífica para decorar su superficie; su blancura hace que los colores salten a la vista. No contiene chamota, por lo que es suave, y carece de arena. Así, cuando se limpia con una esponja, no salen arena ni chamota y, al rascarla, no se forman líneas. Además, la porcelana sin cocer se rehidrata bien, basta con pasarle una esponja o rociarla con agua en aerosol. En este sentido, he sido afortunada y he logrado mantener piezas de porcelana con dureza de cuero en una caja húmeda durante meses. Ahora bien, si tienes poca experiencia en el torneado o en el modelado a mano, el trabajo con porcelana puede ser difícil. Las finas partículas que componen el material propician la formación de grietas, deslizamientos y deformaciones tanto en las piezas modeladas a mano como en las torneadas. Prueba la porcelana y no te desanimes si te parece difícil: vale la pena practicar con ella, porque sus ventajas compensan los inconvenientes cuando se trata de conseguir una excelente superficie para aplicar las técnicas de este libro. Las temperaturas de cocción de la porcelana son medias/altas.

» Gres

El gres es una arcilla adecuada para cerámica de estudio y escultura. Suele cocerse a altas temperaturas y a menudo contiene algo de chamota. Los colores del gres van del muy oscuro al blanco crudo en función de las impurezas de la arcilla, lo que afecta al brillo de los colores añadidos a su superficie. La mayoría de las técnicas de este libro pueden aplicarse al gres, con excepción de las que requieren esponja como la mishima (véase pág. 57) o las reservas con cera (véase pág. 103). La esponja levanta la textura arenosa de la chamota contenida en el gres. No obstante, puedes encontrar gres sin chamota; en general, las arcillas para tornear tienen poca o ninguna.

» Terracota

La terracota tiene un alto porcentaje de hierro y otras impurezas, así que hay que cocerla a temperaturas más bajas que el gres y la porcelana. Suele ser roja o blanca y la encontrarás con o sin chamota. Igual que el gres, responde bien a las técnicas de este libro siempre que no tenga chamota. Como las terracotas son rojas o blancas, los engobes y esmaltes bajo cubierta contrastan bien con el material. Los colores en cerámica quedan más vivos si se cuecen a temperaturas bajas, por lo que la terracota puede ser estupenda para obtener una gama de colores más amplia y paletas de color más brillantes.

www.ggili.com — www.ggili.com.mx

¡PRUÉBALO!

Muchos de los proyectos de este libro se realizan con arcilla en estado de cuero, y la gran dificultad de la arcilla en ese estado es que se mantenga húmeda. En mi época de estudiante, una de mis compañeras, ya graduada, iba a cerrar su estudio y regalaba los materiales que no quería. Mi mejor botín de aquel día fue una vieja nevera portátil de poliestireno, con tapa, que mi compañera había forrado con una capa de yeso. El yeso húmedo servía para hidratar el aire dentro de la nevera cerrada, de modo que las piezas de arcilla permanecían en su interior en estado de cuero todo el tiempo necesario. Desde entonces he hecho muchas cajas como aquella y las uso para mantener húmedas las piezas sin decorar. De hecho, cuando nació mi hija tres semanas antes de tiempo, yo tenía varios recipientes con piezas húmedas que se mantuvieron así ¡seis meses!, hasta que pude volver a trabajar en ellas.

www.ggili.com — www.ggili.com.mx

www.ggili.com — www.ggili.com.mx