



ACUARELA CREATIVA CON TÉCNICA MIXTA

GUÍA PASO A PASO PARA CONSEGUIR
EFECTOS ASOMBROSOS

Ana Victoria Calderón

JUEGA CON
GOUACHE, PINTURA
METÁLICA, LÍQUIDO
DE ENMASCARAR,
ALCOHOL...
¡Y MUCHO MÁS!

GG



ACUARELA CREATIVA CON TÉCNICA MIXTA

GUÍA PASO A PASO PARA CONSEGUIR
EFECTOS ASOMBROSOS

Ana Victoria Calderón

JUEGA CON
GOUACHE, PINTURA
METÁLICA, LÍQUIDO
DE ENMASCARAR,
ALCOHOL...
¡Y MUCHO MÁS!

www.editorialgg.com

GG®

Título original: *Creative Watercolor & Mixed Media. A step-by-step guide to achieving stunning effects*, publicado en 2021 por Quarry Books, un sello del Grupo Quarto, USA

Diseño: Megan Jones Design
Fotografía: Maureen M. Evans

Revisión de estilo: Sílvia Senz
Diseño de la cubierta: Editorial Gustavo Gili

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.

© Quarto Publishing Group USA Inc., 2021
© del texto: Anna Victoria Calderón, 2021
© de la traducción: Darío Giménez, 2021
para la edición castellana:
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2021

Printed in China
ISBN: 978-84-252-3336-4
Depósito legal: B. 2032-2021

Editorial Gustavo Gili, SL
Via Laietana 47, 3.º 2.ª, 08003 Barcelona, España. Tel.: (+34) 933 228 161
www.ggili.com



A todos mis profesores, maestros y gurús.
Contemplo con humildad todo lo que me
queda por aprender.

ÍNDICE

PREFACIO 8

*Por qué combinan tan bien
las acuarelas con otras técnicas . . . 10*

1

**1 TÉCNICA MIXTA:
ACUARELA Y OTRAS
TÉCNICAS 13**

ACUARELAS 14

GOUACHE: *Dar opacidad
a las acuarelas traslúcidas 16*

COSAS RELUCIENTES:
*Acuarelas metálicas, perladas
e irisadas 18*

**ACUARELAS
ESPECIALES:**
*Neones, multipigmentos
y pigmentos raros 22*

TINTAS 24

PINCELES 25

PAPEL 26

**OTROS ÚTILES
Y MATERIALES 27**

2

**TÉCNICAS BÁSICAS
Y MÁS 29**

PROPIEDADES
DE LA ACUARELA 30

FUNDAMENTOS
DE LA ACUARELA 32

EXPERIMENTAR CON
TÉCNICAS MIXTAS 34

GALERÍA DE
EXPERIMENTOS 46

3

HORIZONTES 49

PREPARAR SUPERFICIES
PARA PINTAR CIELOS 50

CIELOS ABIERTOS 52

NUBES MULLIDAS 54

AMANECER
SOBRE EL MAR 57

TORMENTA ELÉCTRICA 61

Proyecto: mensaje oculto
en las nubes 64



4

FIRMAMENTOS CELESTIALES 69

FASES LUNARES 70

CONSTELACIONES Y TEXTURAS CÓSMICAS 74

SOLES Y PLANETAS. 80

Proyecto: *collage* sideral 82

5

GEMAS Y CRISTALES 89

FORMAS DE CRISTALES . . . 90

RAMILLETE DE AMATISTAS . 92

ESMERALDA NATURAL 96

CRISTALES SANADORES EXPERIMENTALES E INFORMALES 100

Proyecto: piedras natalicias 106

6

GEOMETRÍA TELÚRICA Y SAGRADA 113

FORMAS ARCANAS 114

LA SEMILLA DE LA VIDA . . . 116

PRENSAR HOJAS Y FLORES. 124

DECORAR PLANTAS PRENSADAS. 126

Proyecto: mandala supremo en técnica mixta 128

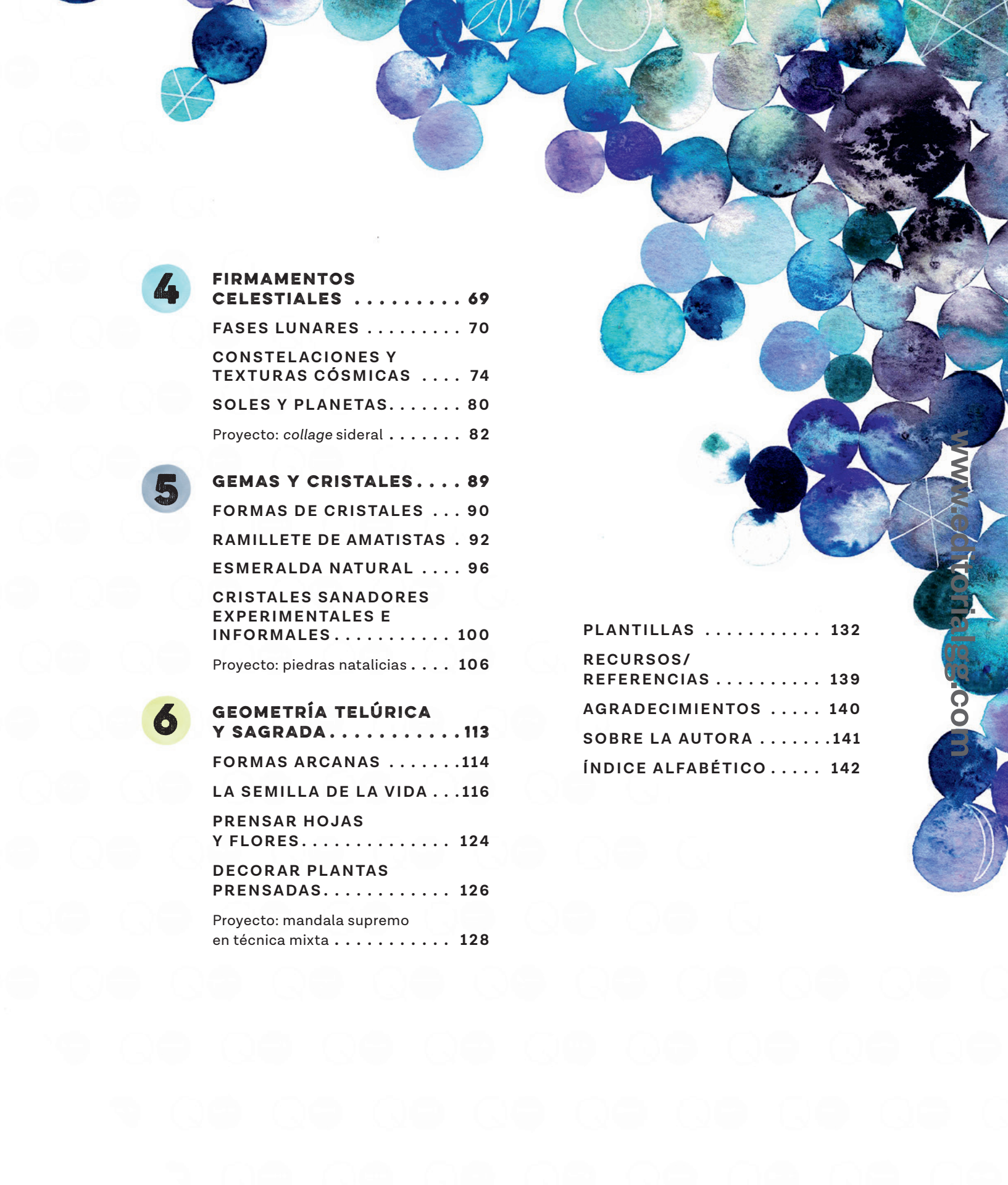
PLANTILLAS 132

RECURSOS/ REFERENCIAS 139

AGRADECIMIENTOS 140

SOBRE LA AUTORA 141

ÍNDICE ALFABÉTICO 142



PREFACIO

Nunca me he tenido por ese tipo de artista que se aferra a una marca concreta de pintura o a un determinado tipo de papel. Tengo mis preferencias, claro, pero he descubierto que experimentar con material de todo tipo es algo fundamental en mi trayectoria creativa. Recorrer los pasillos de las tiendas de material artístico, regresar a casa a probar materiales nuevos y dejarte inspirar por lo que te puede ofrecer determinada técnica son momentos especiales para todo artista. De hecho, experimentar puede ser un motor creativo para llegar a realizar obras más elaboradas. La propia técnica se convierte en el lugar donde nacen las ideas.

Antes de dedicarme a escribir libros y a dar cursos *online*, impartí talleres presenciales de acuarela. En uno de esos programas, los alumnos tenían que hacer un amplio muestrario de experimentos, mezclando acuarelas de todo tipo con sal, acetona y otros materiales de uso doméstico. Nunca me cansaba de ver la expresión maravillada que adquirían al contemplar cómo una simple interacción entre aquellos materiales generaba pura alquimia. Aquella actividad, llamada “Pequeños planetas”, se convirtió en el ejercicio principal de mis talleres de acuarela, inspiró a centenares de alumnos y les hizo ver más allá de lo que jamás pensaron que podrían hacer.





Estas dos fotos son ejemplos de parte de los trabajos que hacen los alumnos en mis talleres presenciales.

De aquellos experimentos surgieron efectos insólitos, texturas sorprendentes y otros resultados magníficos. Los alumnos siguieron experimentando para ver si eran capaces de extraer nuevas formas de aquellos círculos. ¿A lo mejor ese círculo podía convertirse en una medusa? ¿O tal vez se parecía a una bacteria vista a través del microscopio? ¿Y qué tal un sistema solar? Se les encargaba que integrasen detalles en los experimentos para conferirles nuevas formas. Año tras año, me maravillaban las ideas que se les ocurrían, ¡muchas de las cuales jamás se me habrían ocurrido a mí!

Con el paso de los años, me he ido dando cuenta de que muchos entusiastas de la acuarela están interesados en la técnica, aunque no tengan demasiado claro qué pretenden crear con ella. Dibujar y pintar son dos cosas muy distintas. No hace falta ser un virtuoso del hiperrealismo para apreciar la pintura y disfrutarla. Siempre he considerado que el arte es un proceso intuitivo en el que la experiencia es igual de importante, si no más, que el resultado.

Este libro te guiará por un camino de descubrimiento a través de la experimentación. Las sugerencias de dibujo son, sobre todo, formas geométricas sencillas que todo el mundo es capaz de trazar y que abren la puerta a crear obras de arte asombrosas, gracias a la alquimia de la acuarela y las técnicas mixtas.

Por qué combinan tan bien las acuarelas con otras técnicas

Las acuarelas son un medio accesible y fácil de usar con solo unos pocos conocimientos básicos y, además, funcionan bien con otras técnicas. Dada la pureza de su fórmula, la pintura se manipula con bastante facilidad una vez mezclada con agua. La pintura a la acuarela se caracteriza por la sencillez de sus pocos ingredientes: pigmento, un aglutinante y agua que, después, se evapora. Los pigmentos y aglutinantes varían en función de la calidad de la marca y del tipo de acuarela. Por lo general, por su sencillez y su solubilidad en agua, es un material pictórico excelente con el que trabajar. A diferencia de las pinturas al óleo y las acrílicas, la acuarela es traslúcida y se mezcla fácilmente con los colores adyacentes si se le aplica la cantidad suficiente de agua. La acuarela es también muy fluida, por lo que discurre en diversas direcciones cuando se aplica sobre el papel. La cantidad de agua que se le aplique —y, en el caso que nos ocupa, otras técnicas y materiales con los que se combine— altera la reacción de los lavados de pintura aplicados y da lugar a todo tipo de texturas que van surgiendo sin necesidad de demasiada intervención.

Se trata de una técnica que da pie a usar infinidad de trucos exclusivos de este tipo de pintura: desde mezclar las acuarelas con sal hasta conferirles textura con la ayuda de plástico de cocina, pasando por la aplicación de efectos irisados y su uso como capa de base o de fondo para otras pinturas opacas. ¡Vienen con premio sorpresa!

NOTA SOBRE LOS PROYECTOS

Los artistas no son necesariamente científicos. Si bien los motivos, efectos y proyectos que figuran en este libro se inspiran en gran medida en la naturaleza, en la astronomía y hasta en la gemología, las ilustraciones no aspiran a ser rigurosamente fieles ni científicas. En este libro pretendemos hacer hincapié sobre todo en la exploración creativa y la expresión artística.





www.editorialagg.com

1

TÉCNICA MIXTA: ACUARELA Y OTRAS TÉCNICAS

En este capítulo presento diversos materiales que puedes usar para hacer las actividades que figuran en el libro. Dado que vamos a trabajar con otras técnicas además de con acuarela, algunos de esos materiales son optativos o intercambiables. No pasa nada si no empleas exactamente los mismos elementos que yo para obtener resultados mágicos; usa las pinturas que tengas y experimenta con lo que puedas. De hecho, lo más probable es que ya dispongas en casa de casi todos estos materiales.

ACUARELAS

Como descubrirás en este libro, las acuarelas no solo se combinan bien con otras técnicas y materiales que puedas tener por casa, sino que las mezclas entre distintos tipos y marcas de acuarela son también fantásticas. En el ejercicio de mi práctica artística, suelo trabajar con acuarelas en pastilla, en tubo y líquidas, que mezclo en una misma paleta. Son del todo intercambiables y se complementan a la perfección.

En la página siguiente te muestro algunas de mis marcas de acuarela favoritas.





A

Acuarelas en pastilla (A)

- Kremer
- Schmincke
- Sennelier
- Winsor & Newton (Cotman es su línea de pinturas de calidad para estudiantes)



B

Acuarelas en tubo (B)

- Daniel Smith
- Holbein
- Winsor & Newton



C

Acuarelas líquidas (C)

- Dr. Ph. Martin's
- Ecoline

Encuentra este libro en tu
librería habitual o en editorialgg.com



<https://editorialgg.com/acuarela-creativa-con-técnica-mixta.html>

GG