

TEORÍA DEL COLOR CON ACUARELA

Una exploración del círculo cromático y las mezclas
de color a través de bellos proyectos florales

MANUSHREE MISHRA

Traducción de Felicidad Cirugeda

www.editorialgg.com

GG

Título original: *Contemporary Color Theory: Watercolor Flowers*, publicado originalmente en 2022 por Walter Foster Publishing, un sello de The Quarto Group.

Revisión de estilo: Silvia Senz
Diseño de cubierta: Editorial GG

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. Dirijase 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.

© del texto y de la ilustración: Manushree Mishra
© 2022 Quarto Publishing Group USA Inc.
© de la traducción: Felicidad Cirugeda
y para esta edición:
© Editorial GG, SL, Barcelona, 2022

Printed in China

ISBN: 978-84-252-3440-8

Depósito legal: B. 18316-2022

Editorial GG, SL

Via Laietana, 47, 3.º 2.ª, 08003 Barcelona,

España. Tel.: (+34) 933 228 161

www.editorialgg.com

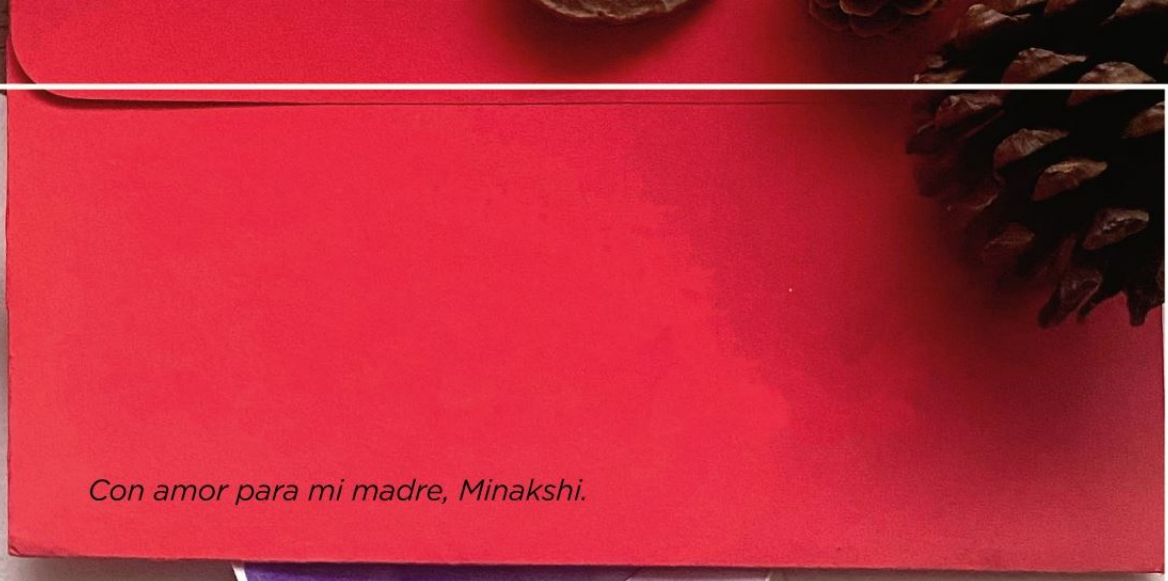

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	5
MATERIALES Y HERRAMIENTAS	6
ANTES DE EMPEZAR	12
EL MÁGICO MUNDO DEL COLOR	16
TEMPERATURA DEL COLOR	20
ARMONÍA DE COLOR Y ESQUEMAS DE COLORES	30
EL PLACER DE EXPLORAR Y MEZCLAR COLORES	40
DISEÑAR PALETAS DE COLOR	52
TÉCNICAS CON ACUARELA	60
PROYECTOS PASO A PASO	68
Hojas de eucalipto	70
Romero	74
Corona de hojas monocromática	80
Ramo alegre	84
Ramillete de nomeolvides	98
Rosas inglesas en maceta de terracota	106
Ramo de flores de primavera-verano	116
AGRADECIMIENTOS	127
SOBRE LA ARTISTA	128

Con amor para mi madre, Minakshi.

www.editionslog.com

INTRODUCCIÓN

¿Alguna vez has tenido problemas para conseguir el color exacto que habías imaginado? ¿Tal vez has volcado cuerpo y alma en una obra —has hecho un buen dibujo base, una composición equilibrada—, pero te has dado cuenta de que los colores no funcionan?

No te preocupes: conozco estos retos personalmente; tanto, que dediqué un año a estudiar apasionadamente la teoría del color y a mezclar todos los tubos y pastillas de colores de los que disponía. Acabé creando una gran variedad de combinaciones, desde colores vibrantes hasta pasteles suaves e incluso colores neutros. Esta extensa investigación transformó mi forma de ver y entender los colores y me ayudó a elegir aquellos que me parecían armoniosos y que estaban en consonancia con lo que anhelaba expresar a través de mi arte.

Puede que la teoría del color y la mezcla de colores te parezcan temas intimidantes o complejos, pero es más fácil de lo que crees. Todo lo que necesitas es conocer unos cuantos conceptos básicos y estar dispuesto a experimentar; te aseguro que el proceso será simplemente mágico. En mis talleres y clases he enseñado el placer de mezclar colores con confianza a miles de personas creativas, y ahora quiero transmitir todo ese conocimiento en este libro. A lo largo de estas páginas compartiré todo lo que necesitas saber sobre los colores con un lenguaje sencillo, y te guiaré a través de actividades y proyectos fáciles y prácticos, paso a paso.

El libro está dividido en tres secciones y cada una de ellas se basa en la anterior, por lo que recomiendo seguir el orden indicado. En la primera sección descifraremos los fundamentos básicos de los colores, navegaremos recorriendo la terminología de uso común y desarrollaremos una visión en torno a cómo se comportan los colores juntos. También te guiaré paso a paso a través de múltiples actividades para reforzar tu aprendizaje.

La segunda sección está dedicada completamente a la mezcla de colores. En ella compartiré fórmulas de mezclas vibrantes y limpias con tonos pastel suaves, con colores *vintage* apagados y con tonos tierra y neutros. Aquí te explicaré por qué al mezclar rojo con azul se obtiene un violeta turbio en lugar de un púrpura y cómo el sesgo de color afecta a la mezcla de colores. Tu amor por el color se intensificará y serás capaz de mezclar tus propios y exclusivos colores. Al final de esta sección la ciencia y la técnica que hay en la mezcla de colores empezará a encajar y, seguramente, en este punto descubrirás que no necesitas comprar todos los tubos de color que existen, ya que la mayoría de ellos pueden obtenerse mezclando los colores de tu paleta actual.

Pertrechados con todas estas técnicas necesarias y una vez comprendida y asimilada la teoría del color, en la tercera sección pondremos en práctica todo lo que hemos visto anteriormente para utilizar los colores a nuestro favor. Comenzaremos con un pequeño calentamiento y abordaremos la composición floral haciendo hincapié en paletas de colores cohesionadas y armoniosas. En cada paso te proporcionaré orientación y consejos para crear pinturas florales evocadoras.

Cuando hayas terminado de leer este libro y de ponerlo en práctica, te sentirás más seguro mezclando y utilizando lo aprendido, algo que te permitirá crear tus propias combinaciones o paletas de color. Esto, a su vez, te ayudará a desarrollar y fortalecer tu estilo artístico. Espero que este libro te anime e inspire a conectar con los colores como nunca.

Utiliza el *hashtag* #createwithTWC si te apetece compartir conmigo tu exploración del color o tus pinturas en redes sociales.

¡Feliz creación!

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Del mismo modo que el estilo de un artista evoluciona, también lo hacen sus materiales. Al comenzar tu recorrido con la pintura a la acuarela lo mejor es usar algo económico, de modo que puedas investigar sin miedo a arruinar materiales caros y centrarte tranquilamente en aprender las técnicas. Con el tiempo, y a medida que te sientas más seguro en tu viaje creativo, podrás decantarte por materiales de calidad de uso profesional.

En las siguientes páginas comparto mi lista de materiales recomendados. Son los que utilizo a diario y los que me han brindado los mejores resultados. Según mi experiencia personal, invertir en materiales de calidad aumenta el placer durante el proceso, aunque te animo a empezar a trabajar con lo que tengas.

A lo largo del libro he incluido muestras de colores. Te invito a que, a partir de ellas, busques aquellos colores que están más cerca de tu propia paleta.

ACUARELAS

Si alguna vez has visitado una tienda de bellas artes, recordarás que se dividen principalmente en materiales para estudiantes y materiales para uso profesional. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Su aspecto es similar, pero el precio varía considerablemente. Aquí te cuento lo que debes saber.

La calidad de los materiales profesionales es superior. Por ejemplo, una acuarela profesional solo contiene dos componentes: pigmento y aglutinante. Esto hace que sean muy transparentes, luminosas y con un alto componente de pigmento. Además, a la hora de mezclar, las acuarelas de calidad profesional brindan una experiencia más rica. En cambio, las acuarelas para estudiantes vienen con menos pigmento y se les añaden rellenos para compensarlo, lo que da lugar a colores desvaídos o blanquecinos.

Te recomiendo que inviertas en pinturas de calidad profesional en los seis pigmentos que aparecen aquí (arriba a la derecha), para así conseguir una mezcla de colores más limpia y resultados óptimos en tus estudios de color. Con el fin de simplificar y de limitar el número de opciones, usaremos estos seis colores (las versiones cálidas y frías de cada color primario): amarillo limón, rosa ópera, azul ftalo, Gamboge nuevo, rojo de cadmio y azul ultramarino. Si cuando estamos iniciándonos limitamos el número de colores, nos aseguramos de aprender a mezclar colores de forma intuitiva.

Si ya tienes un juego de acuarelas, lee la información sobre los pigmentos. Puede que encuentres una coincidencia exacta o algo muy parecido a las muestras de colores primarios que comparto aquí.

También utilizaremos un gouache blanco, titanio pulido (no pasa nada si no tienes este color: podemos mezclar uno similar con gouache blanco), gris de Payne, siena tostada, ámbar crudo (lo usaremos solo para mezclar colores) y también, por comodidad, verde, púrpura y naranja. Cualquier juego de acuarelas estándar de 12 pastillas o tubos incluye verde, naranja y púrpura.

Opcional: para una comprensión de la mezcla de colores más profunda, también utilizaré un juego de primarios de tonos tierra, mostrando el círculo cromático tan singular que crean estos tonos juntos.

¿PASTILLAS O TUBOS?

Definitivamente, yo prefiero trabajar con tubos: me garantiza pintar con el pigmento más puro y mantener cada color íntegro en todo momento. Cuando trabajo con acuarelas en pastilla, al cambiar de color a menudo me veo sumergir el pincel en el pigmento equivocado, de modo que involuntariamente se añaden residuos de pigmento al color nuevo. Pero si eres menos torpe que yo y eres capaz de mantener íntegros cada uno de los colores de las pastillas, úsalas sin dudar!

PINCELES

Existe una gran variedad de pinceles para acuarela, cada uno con un propósito específico. A medida que vayas creciendo en tu viaje creativo, irás encontrando aquellos que se adapten mejor a tu estilo. A lo largo de los años, he ido descubriendo que en mis creaciones me encanta utilizar pinceles redondos, planos y pinceles Filbert.

Pincel redondo

Pincel plano

Pincel Filbert

PAPEL

Si estuviera en un aprieto y tuviera que elegir entre invertir en pinceles de acuarela o invertir en papel, indudablemente elegiría el papel! La razón es muy sencilla: el papel es la columna vertebral de la pintura con acuarelas; el papel adecuado resalta el verdadero potencial de todas sus técnicas.

Textura El papel para acuarela está disponible en tres texturas diferentes: prensado en caliente, prensado en frío y rugoso. El papel prensado en caliente es liso y se seca más rápido; el papel prensado en frío presenta una bonita textura que permite que el pigmento quede depositado en las grietas, lo que da lugar a resultados muy bellos; y el papel rugoso tiene una fibra y una textura muy gruesas. A mí me gusta utilizar papel prensado en frío, porque es el que mejor aporta a mis creaciones el toque típico de la acuarela.

¿Celulosa o algodón? Los papeles para acuarela suelen estar hechos de trapos de algodón o de fibra vegetal, también llamada *celulosa*. El papel de celulosa es más asequible que un papel compuesto únicamente de algodón, pero, según mi experiencia, el papel con base de algodón aguanta mucho mejor el agua y proporciona los resultados más exquisitos.

Gramaje También debes tener en cuenta el gramaje del papel. Para obtener el mejor resultado, utiliza papel para acuarela de 300 g/m².

¿Bloc u hojas sueltas? Tengo preferencia por los blocs de papel para acuarela de las marcas Arches[®], Stonehenge[®], Aqua-Legion[®] y Art Essentials de 300 g/m² y 100 % algodón. El papel de los blocs de acuarela no se deforma ni se arruga tras superponer capas de pintura, ya que viene pretensado por el fabricante. Básicamente, los blocs son tacos de papel tensado que van pegados por los cuatro lados, con un pequeño espacio para retirar el papel del bloc una vez que la pintura está seca. Yo suelo utilizar una plegadora de hueso para separar la pintura del bloc. Como alternativa, si se trabaja con hojas sueltas de papel de acuarela, usando cinta de carroceros en los cuatro lados se consigue un resultado parecido al de los blocs.

PALETA

Usa cualquier paleta que tengas a mano, ya sea de plástico, metálica o de cerámica. Es mejor que sea blanca para ver el color con más precisión. Si usas paletas de plástico o de metal y notas que el color se desprende, extiende un poco de pasta de dientes sobre la superficie y luego límpiala con un trozo de papel de cocina.

Mis favoritas son las paletas de cerámica o los platos llanos. Las paletas de cerámica nunca se manchan: después de cada lavado presentan una superficie blanca y limpia. Normalmente escurro manchitas de pintura de los tubos sobre la paleta, dejando una separación de unos 2,5 cm entre las mezclas.

Una paleta con varios pocillos o secciones permite preparar diferentes valores y mezclas de color sin que tengas que preocuparte de que se entremezclen.

HERRAMIENTAS ÚTILES

Un lápiz y una goma de borrar: utilizo un lápiz extrafuerte o lápiz HB para esbozar ligeramente las formas básicas antes de añadir la acuarela.

Una botella con pulverizador para reactivar las pinturas.

Dos tarros de agua: uno para enjuagar el pigmento del pincel y el otro para mojar en agua limpia.

Cinta de carroceros de 1/4 de pulgada para crear líneas limpias para las tablas de mezclas.

Papel de cocina o un trozo de tela para secar el exceso de agua y pigmento del pincel y para retirar el color en caso de que sea necesario.

ANTES DE EMPEZAR

Al prepararte para pintar acuarelas florales, no solo es importante disponer de las herramientas adecuadas, pues también hay que saber utilizarlas. En esta sección estudiaremos cómo preparar la pintura, incluida la cantidad de agua que hay que utilizar con las acuarelas, y también veremos una introducción a los valores.

PREPARACIÓN DE LAS PINTURAS

Pastillas. Una botella con pulverizador es muy útil para reactivar las acuarelas en pastilla. Simplemente, rocía un par de veces las pastillas y deja que se asiente durante un minuto más o menos antes de recoger la pintura con un pincel en la paleta. También puedes dejar caer una o dos gotas de agua con un pincel en el centro de la pastilla para obtener el mismo resultado.

Tubos de acuarela. Para reactivar las pinturas secas, escurridas sobre la paleta, sigue las mismas instrucciones que hemos visto en el punto anterior.

CONTROL DEL AGUA

El agua es un aspecto importante de la acuarela. ¡Una vez que domines el control del agua, da por seguro que tendrás hecha la mitad del trabajo! A lo largo de este libro trabajaremos con tres proporciones de pintura y agua, llamadas *consistencias*. Estas son las tres consistencias que vamos a buscar:

Zumo de naranja: Añade una pequeña cantidad de pintura (alrededor del 20 %) a una cantidad generosa de agua (alrededor del 80 %). La mezcla que resulte será muy clara, casi como de zumo de naranja. Esta mezcla la utilizarás para aplicar un lavado de color.

Leche: Añade una buena cantidad de pintura (40 %) a una cantidad generosa de agua (60 %). La muestra que obtendrás será más oscura que la anterior y debería parecerse al espesor de la leche. Esta es la consistencia ideal para pintar húmedo sobre húmedo (ver página 66).

Miel: Una regla general es mezclar aproximadamente un 50 % de pigmento con un 50 % de agua. La mezcla resultante será suave y, al observar el frufrú del pincel sobre ella, verás que se parece a la miel líquida. En este libro, la proporción de pintura por agua que tomaremos como referencia va a ser esta. La densidad varía de un pigmento u otro, por lo que, en lugar de buscar porcentajes exactos, deberás fijarte en la consistencia de jarabe de la pintura.

GG

Encuentra este libro en tu librería habitual
o en la página [web de la editorial](http://www.editorialgg.com)

Teoría del color con acuarela
Manushree Mishra

www.editorialgg.com