

PARA EMPEZAR

07	INTRODUCCIÓN
10	ÚTILES Y MATERIALES
16	TÉCNICAS
20	HISTORIA DEL COLOR
24	DIBUJAR

RECURSOS ÚTILES

228	PLANTILLAS
240	ACERCA DE LA AUTORA
240	AGRADECIMIENTOS

LOS PROYECTOS

26	PATRÓN DE RAYAS	126	PLÁTANO
30	PATRÓN DE CÍRCULOS	130	POMELO
34	ZANAHORIAS ARCOÍRIS	134	ACEBO
38	NUBES	138	COPO DE NIEVE
42	EUCALIPTO	142	ABETO NEVADO
46	FLORES SUELTAS	146	MARIPOSA
50	CONEJITO	150	CUCURUCHO DE HELADO
54	LIMÓN	154	KIWI
58	LAVANDA	158	ANÉMONA
62	GOLONDRINAS	162	FLAMENCO
66	HOJAS BICOLORS	166	GATOS
70	AGUACATE	170	MELOCOTONES
74	BARCO VELERO	174	HIBISCO
78	FIGURAS HUMANAS	178	BALLENA
82	RÁBANOS	182	GRANADA
86	BERENJENA	186	PETIRROJO
90	NARANJA SANGUINA	190	MONSTERA
94	ALGA MARINA	194	PERRO SALCHICHA
98	SANDÍA	198	MANZANA
102	SETA	202	PECES
106	CEREZAS	206	CARACOLA
110	PAISAJE SENCILLO	210	HIGOS
114	ÁRBOL FRONDOSO	214	HOJAS VERDES
118	PERAS	218	COCO
122	HOJA DE PLATANERO	222	PALETA DE PINTURAS

Hola y *bienvenida*

Hola. Soy Jola Sopek, ilustradora *freelance*. He aprendido a pintar de forma autodidacta y estoy perdidamente enamorada de la acuarela.

Este periplo mío por la expresión creativa empezó con la fotografía. A los 12 años me obsesioné con documentar mi vida con una cámara. Me convertí en una *paparazzi* de andar por casa que hacía fotos de cualquier cosa cotidiana. Para mí, la foto de un zapato, del pelo de alguien o de una sutil sombra en una pared compone una imagen hermosa y un recuerdo que atesorar. Seguí haciendo miles de fotos hasta mediados los veinte, cuando terminé mi máster en Fotografía en la Universidad de Brighton. Supongo que, inconscientemente, andaba buscando un nuevo *hobby*, porque, al toparme por casualidad con las acuarelas, me engancharon de inmediato.

De eso hace unos cinco años y ahora me dedico a ilustrar a la acuarela a tiempo completo. Sigo haciendo fotos, pero por puro placer y para inspirarme para mis pinturas. Al principio no tenía ni idea de cómo usar las acuarelas. Las aplicaba en forma de capas espesas como si fueran acrílicos u óleos. Pero seguí probando y, con la ayuda de varios tutoriales y del infalible método de aprender a base de errores, fui mejorando mi técnica hasta que empecé a ver progresos en mis trabajos. Me centré en pintar mis motivos favoritos —frutas, plantas, follaje, animales— y ahora me doy cuenta de que haberme formado en fotografía me ayuda a detectar combinaciones cromáticas agradables, texturas interesantes y composiciones atractivas.

Al poco tiempo de darme cuenta de que las acuarelas hacían que el corazón me diese saltos de alegría, abrí una cuenta en Instagram, @jolapictures, que ha sido clave para mi crecimiento como artista. He reunido a un montón de seguidores y he tenido la suerte de que me surjan oportunidades increíbles. Ahora me encargan ilustraciones botánicas y de alimentos, trabajo con empresas, creo juegos de mesa y doy clases presenciales y online de técnicas de acuarela.

Mi objetivo es inspirar a cuantas más personas pueda a que cojan pincel, pintura y papel para relajarse. Veo la acuarela como una terapia artística, porque nada me relaja tanto como perderme entre mis pinturas cargadas de color. Las obras pueden ser sencillas y la transparencia de la acuarela facilita dejarse llevar por la abstracción. Espero que los proyectos de este libro te brinden un atisbo de mi inmensa fascinación por la acuarela, te muestren algunas de las infinitas posibilidades de esta técnica y te motiven a que descubras cuáles son tus paletas cromáticas y tus motivos favoritos. Los ejercicios están ordenados de más fáciles a algo más avanzados para que practiques conmigo pintando frutas y verduras, animales, seres marinos y otros motivos inspiradores.

Recuerda que la creatividad está al alcance de todo el mundo, que da igual que «se te diese mal dibujar» de peque o que te parezca que careces de talento suficiente. Tus pinturas irán mejorando si practicas con regularidad y desarrollas tu memoria muscular. Mientras tengas afán por aprender y te emocione pintar, no necesitas nada más para progresar.

¡Que disfrutes de pintar y de jugar!

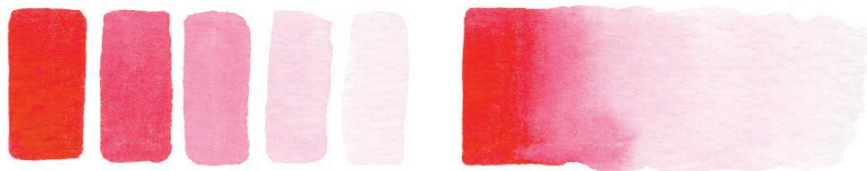
Técnicas

Seguro que has oído decir que la acuarela es una técnica que cuesta dominar. Al ser una pintura al agua, exige que controles el flujo de pigmento y, a la vez, que aprendas el arte de «perder» ese control. A medida que practiques, irás descubriendo que hay muchas técnicas; yo tengo la sensación de estar aprendiendo cada día, un motivo más por el que me fascinan tanto las acuarelas.

Recuerda que los colores de lo que has pintado con acuarela se verán algo distintos cuando se sequen por completo debido a la evaporación del agua, cosa que no ocurre cuando pintas con acrílicos u óleos. El elemento sorpresa es inherente a la aventura acuarelística y no cabe sino aceptarlo. La lista de técnicas que pongo a continuación no es exhaustiva, pero sí contiene las más fundamentales y te servirán bien como punto de partida.

DEGRADADOS

Puedes poner a prueba cualquiera de tus colores haciendo unos sencillos degradados. Humedece el pincel y deposita una cantidad generosa de pigmento en la paleta. Aplica el color bien saturado en el papel y ve añadiéndole agua a la mezcla de forma gradual hasta que se vuelva casi transparente. Este ejercicio demuestra que podemos crear pinturas preciosas usando solo un color si aprendemos a controlar la saturación de las mezclas de pintura.

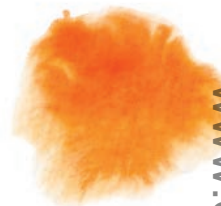
HÚMEDO SOBRE SECO Y HÚMEDO SOBRE HÚMEDO

El método de pintar en húmedo sobre seco implica aplicar pintura húmeda sobre el papel seco. Es el empleado en muchos de los ejercicios de este libro.

Como su nombre indica, la técnica de húmedo sobre húmedo supone aplicar pintura húmeda sobre papel húmedo. Empieza «pintando» el papel con una capa de agua limpia, luego carga el pincel de pintura y aplica un poco de color en esa capa de agua y verás así los efectos de «floración» que se consiguen.

Húmedo sobre seco

Húmedo sobre húmedo

CAPAS

Si dejas que una capa de acuarela se seque por completo, puedes aplicar otra encima (recomiendo no superar las tres capas, ya que con más es fácil que se estropee el papel). Si sigues pintando sin esperar a que se seque la primera capa, los colores se fusionarán. Las distintas maneras de trabajar por capas brindan resultados diferentes, así que ¡experimenta!

Capas en seco

Capas en húmedo

BRILLOS

Dado que, a diferencia de lo que ocurre con otras técnicas pictóricas, en la acuarela no se usa pintura blanca, tenemos que imitar los brillos de otra manera. Para hacerlo, deja pequeños huecos de papel en blanco en el interior de las formas pintadas para dar la impresión de volumen y marcar dónde quedan los brillos y los reflejos en tu ilustración.

CERCOS NÍTIDOS

Puede que, al irse secando los lavados de acuarela de tu ilustración, aparezca un efecto «coliflor». Esto ocurre cuando una parte de lo pintado contiene menos agua que otra zona y, por tanto se seca más rápido y da lugar a que aparezcan esos cercos nítidos. Mucha gente evita este efecto, pero a mí me encanta —es muy característico de la acuarela— y trato de incorporarlo con frecuencia a mis trabajos.

PRESIÓN DEL PINCEL

Practica ejerciendo más o menos presión con el pincel para pintar trazos más finos y gruesos. Es una manera fantástica de ejercitar la memoria muscular, que luego usarás en casi todas tus pinturas.

Para pintar líneas muy finas, sujeta el pincel en vertical sin ejercer apenas presión. Presiona más fuerte, inclinando el pincel en un ángulo de treinta grados, para pintar trazos más gruesos. Luego combina los trazos finos y gruesos con un solo movimiento suave. Te vendrá muy bien para pintar hojas en algunos de los ejercicios.

Líneas finas

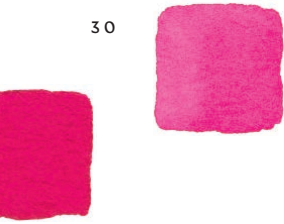

Trazos más gruesos

Trazos finos y gruesos combinados

Proyecto 02

Patrón de círculos

www.editorialgg.com

Este ejercicio clásico de acuarela es relajante y entretenido. Optar por formas abstractas te quita la presión de tener que escoger un motivo concreto para pintar. Juega con otros colores a placer.

PASO 01

Mezcla un amarillo vistoso y pinta dos círculos añadiéndole distintas proporciones de agua. El primero debe ser más intenso. Para pintar el segundo, más claro, elimina el exceso de pigmento del pincel y cárgalo con más agua. Limpia bien el pincel y luego mezcla un rosa intenso y repite el proceso con ese tono.

PASO 02

Carga el pincel con un rosa intenso y pinta un círculo. Limpia enseguida el pincel y cárgalo con un amarillo intenso. Mientras el círculo rosa sigue húmedo, pinta otro círculo amarillo justo al lado, de manera que las dos formas se toquen y los colores se fusionen. Repite el proceso con otros dos círculos, ahora añadiéndoles más agua al rosa y al amarillo para que queden más transparentes.

PASO 03

Limpia bien el pincel, cárgalo de agua limpia y pinta un círculo transparente. Carga enseguida el pincel de amarillo y pinta otro círculo junto al transparente, de forma que ambos se toquen. El pigmento amarillo se «desplazará» por la forma transparente y le dará tonalidad. Repite el proceso a la inversa con el color rosa: pinta un círculo rosa intenso, luego limpia bien el pincel y pinta con agua un círculo transparente justo al lado.

PASO 04

Vamos a seguir uniendo puntos. Pinta un círculo rosa intenso, luego limpia el pincel y pinta otro transparente que se toque con el primero. Vuelve a limpiar el pincel, cárgalo con un amarillo intenso y pinta un tercer círculo que toque el segundo círculo que has pintado solo con agua.

PASO 05

Ve un paso más allá y rellena un papel con este patrón circular. Pinta cada uno de los círculos con distintas proporciones de agua y pigmento. Cuanto más rápido los pintes, mejor, ya que mejorarán las fusiones de color en húmedo sobre húmedo. Quedará más interesante si haces los círculos de distintos tamaños.

Proyecto 03

Zanahorias arcoíris

¿Quién no querría comerse el arcoíris? Prueba a pintar estas coloridas zanahorias cuando tengas un rato libre y necesites un empujoncito creativo.

PASO 01

Mezcla en la paleta unos cuantos colores del arcoíris: naranja, rojo, rosa, morado y amarillo, más un verde para los tallos de las zanahorias. Primero practica pintando unas formas sencillas de zanahoria para familiarizarte con los trazos. Traza unas cuantas hojitas o tallos verdes a base de líneas finas; luego se las añadirás a las zanahorias.

PASO 02

Dibuja las zanahorias con la plantilla 01 de la página 228. Con los colores ya preparados en la paleta, empieza a pintarlas de un extremo al otro de la hilera. Conviene que el proceso sea rápido: en cuanto termines de pintar una zanahoria, pasa al siguiente color y pinta otra zanahoria que toque la anterior. Carga el pincel con un color distinto para pintar cada zanahoria.

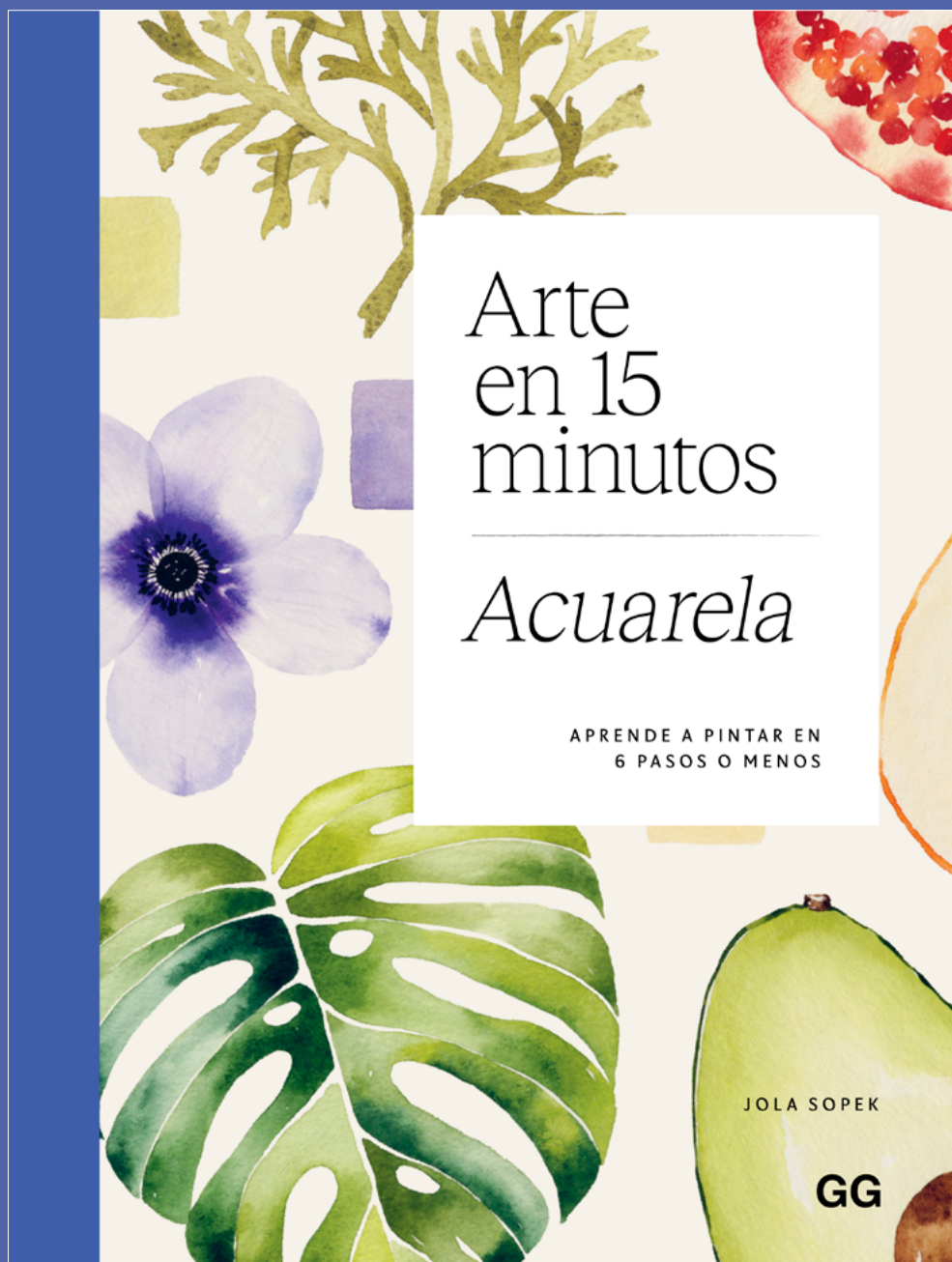
www.editorialgg.com

PASO 03

Una vez secas las zanahorias, ponles los tallos verdes del paso 1.

GG

Encuentra este libro en tu librería habitual
o en la página **web de la editorial**

Arte en 15 minutos | *Acuarela*
Jola Sopek

editorialgg.com