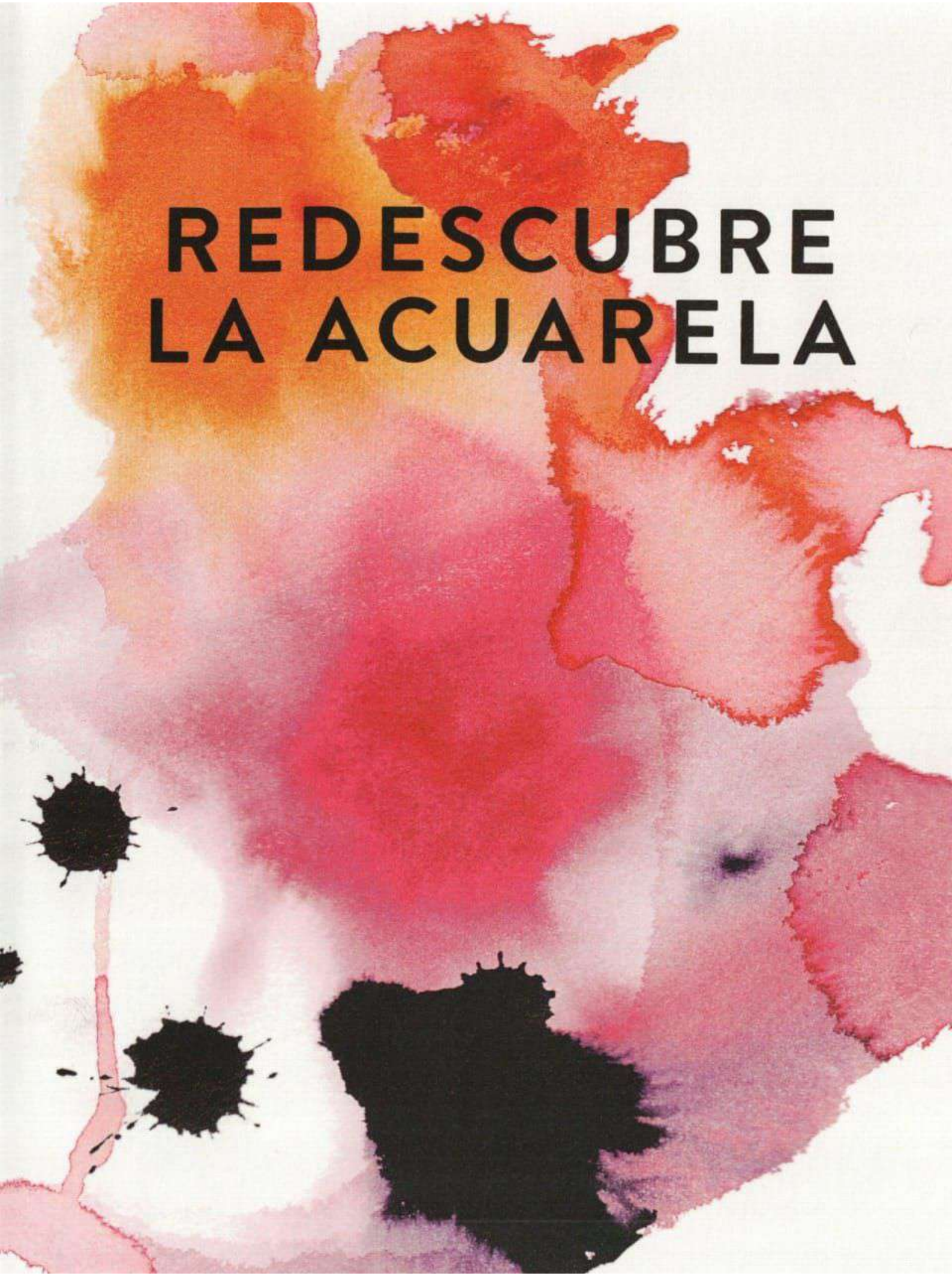

REDESCUBRE
LA ACUARELA

Para mi hermana Nathalie

Título original: *If You're Bored with Watercolour Read This Book*, publicado por Ilex, Londres, 2017.

Versión castellana: Darío Giménez Imirizaldu
Diseño gráfico: Louise Evans
Documentación: Alannah Moore
Directora de arte: Julie Weir

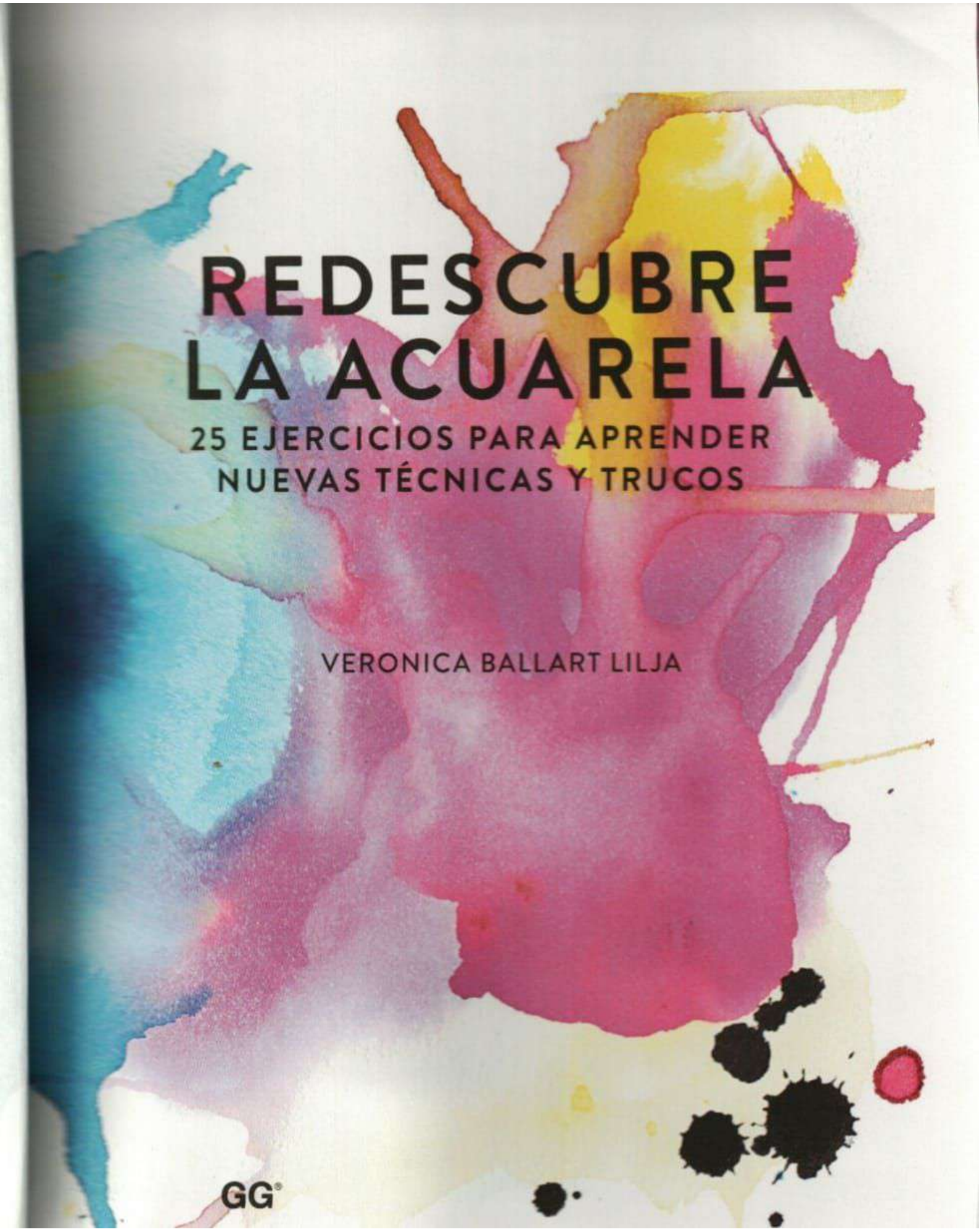
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

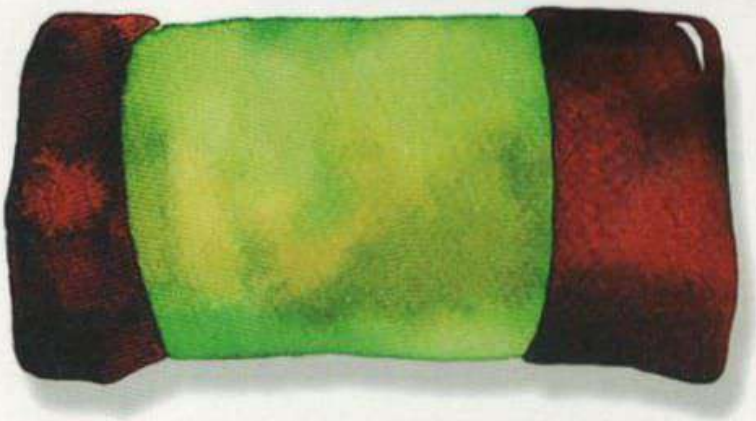
La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir responsabilidad alguna en caso de error u omisión.

© de los textos y las ilustraciones: Veronica Ballart Lilja, 2017
© de la traducción: Darío Giménez Imirizaldu
© Octopus Publishing Group Ltd, 2017
y para la edición castellana:
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2017

Printed in China
ISBN: 978-84-252-3036-3

Editorial Gustavo Gili, SL
Via Laietana 47, 2°, 08003 Barcelona, España.
Tel. (+34) 93 322 81 61
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México.
Tel. (+52) 55 55 60 60 11


REDESCUBRE
LA ACUARELA
25 EJERCICIOS PARA APRENDER
NUEVAS TÉCNICAS Y TRUCOS
VERONICA BALLART LILJA
GG



ÍNDICE

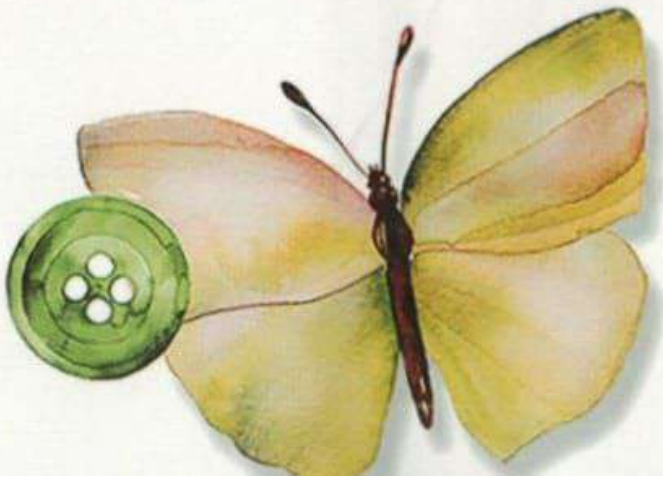
06 **Introducción**

08 COLOR Y PINTURA
10 El círculo cromático
12 Colores cálidos y fríos
14 Tu paleta de colores
16 Tipos de pinturas
18 Escoger las pinturas
20 Mezclar las pinturas
22 Otras modalidades de acuarela

24 MATERIALES Y ESPACIO DE TRABAJO
26 Tipos de papel
28 Escoger el papel
30 Pinceles
32 Utensilios
34 El espacio de trabajo

36 MEZCLAR ACUARELA CON TÉCNICAS
38 Acuarela y lápiz: pájaro
40 Acuarela y tinta china: rábano
42 Acuarela y pasteles grasos: mujer con vestido a rayas
44 Acuarela y pasteles secos: tacones con calcetines
46 Acuarela y lápices acuarelables: escarabajo
48 Acuarela y carboncillo: ilustración de moda
50 Acuarela y bordado: cisnes

52 TEXTURAS
54 Crear texturas
56 *Collage*: composición con pájaros
58 Silueteado: flor recortada
60 Rompecabezas: figura



62 COMBINAR ACUARELA CON OTROS MATERIALES Y UTENSILIOS

64 Peine: modelo de pasarela
66 Cepillo de dientes: gallo
68 Sal: textura
70 Lejía: textura
72 Líquido para enmascarar: piña

74 TUTORIALES

Comida

76 Acuarela con estilógrafo y tinta china: alcachofas
78 Escala de colores: verduras
80 Punteado: pimiento y guindilla
82 Acuarela con estilógrafo: frutas y verduras
84 Acuarela y tintas de colores: composición con pescados

Objetos cotidianos

86 Un solo color: objetos rojos
88 Rompecabezas: silla
90 Estilo realista: zapatos
92 Contraste de color: cosméticos
94 Silueteado: jarrón de flores

Moda

96 Claros y oscuros: chaqueta verde
98 Color cortado: vestido rojo
100 Siluetеados: ilustración de moda
102 Manchas de color: dos chicas
104 Plantilla y collage: figura

Animales y naturaleza

106 Estilo abstracto: pájaro
108 Estilo geométrico: cabeza de ciervo
110 Reflejos: flamencos
112 Detalles blanqueados: flor
114 Colores mezclados: ballenas

Paisaje urbano

116 Mapa: Manhattan
118 Siluetas dentro de siluetas: iglesia
120 Formas sencillas: Londres
122 Composición con collage: Barcelona
124 Silueta urbana/reflejos: Nueva York

126 **Índice alfabético**
128 **Agradecimientos**

INTRODUCCIÓN

Como ilustradora profesional, suelo emplear diversas técnicas y materiales, pero la acuarela es, con mucho, mi técnica preferida. Es de una versatilidad infinita: permite lograr innumerables variaciones de color, jugar con las mezclas y las transparencias, probar distintos tipos de papel y se puede combinar con otras técnicas para obtener resultados verdaderamente sorprendentes. El secreto es innovar.

Probablemente no sea esto lo primero que te venga a la cabeza cuando piensas en la acuarela. Se la suele considerar una técnica amable, tal vez hasta formal y anticuada, que se emplea para pintar paisajes y flores. Pero la acuarela está en pleno renacimiento. Es ideal para mezclar con tintas, estilógrafos, lápices, carboncillo o pasteles y servir como contraste con la ilustración principal, o también para emplear en collages y siluetas recortadas o para pintar con plantillas. Te permite ser audaz y crear composiciones sorprendentes que, como verás al hojear este libro, no pueden estar más alejadas de casi todas las ideas preconcebidas sobre la acuarela.

Quizás lo que más me gusta de la acuarela es que no tiene por qué ser perfecta.

Quizás lo que más me gusta de la acuarela es que no tiene por qué ser perfecta. De hecho, no puede ser perfecta, lo cual propicia la experimentación. Me encanta que sea tan difícil predecir o controlar el resultado de la obra en la que estoy trabajando. Cada pieza pintada a la acuarela es única y, por mucho que lo intentemos, resulta prácticamente imposible conseguir el mismo efecto una segunda vez.

Quizás es precisamente eso lo que le brinda una segunda vida a la acuarela. La ilustración digital cada vez se emplea más y la tecnología nos permite lograr fantásticos resultados. Sin embargo, aunque puede aplicarse un efecto de acuarela a una ilustración mediante un programa informático, no es lo mismo que una obra de arte "real", con todas sus sorpresas ,y sus peculiaridades, pintada a mano sobre papel.

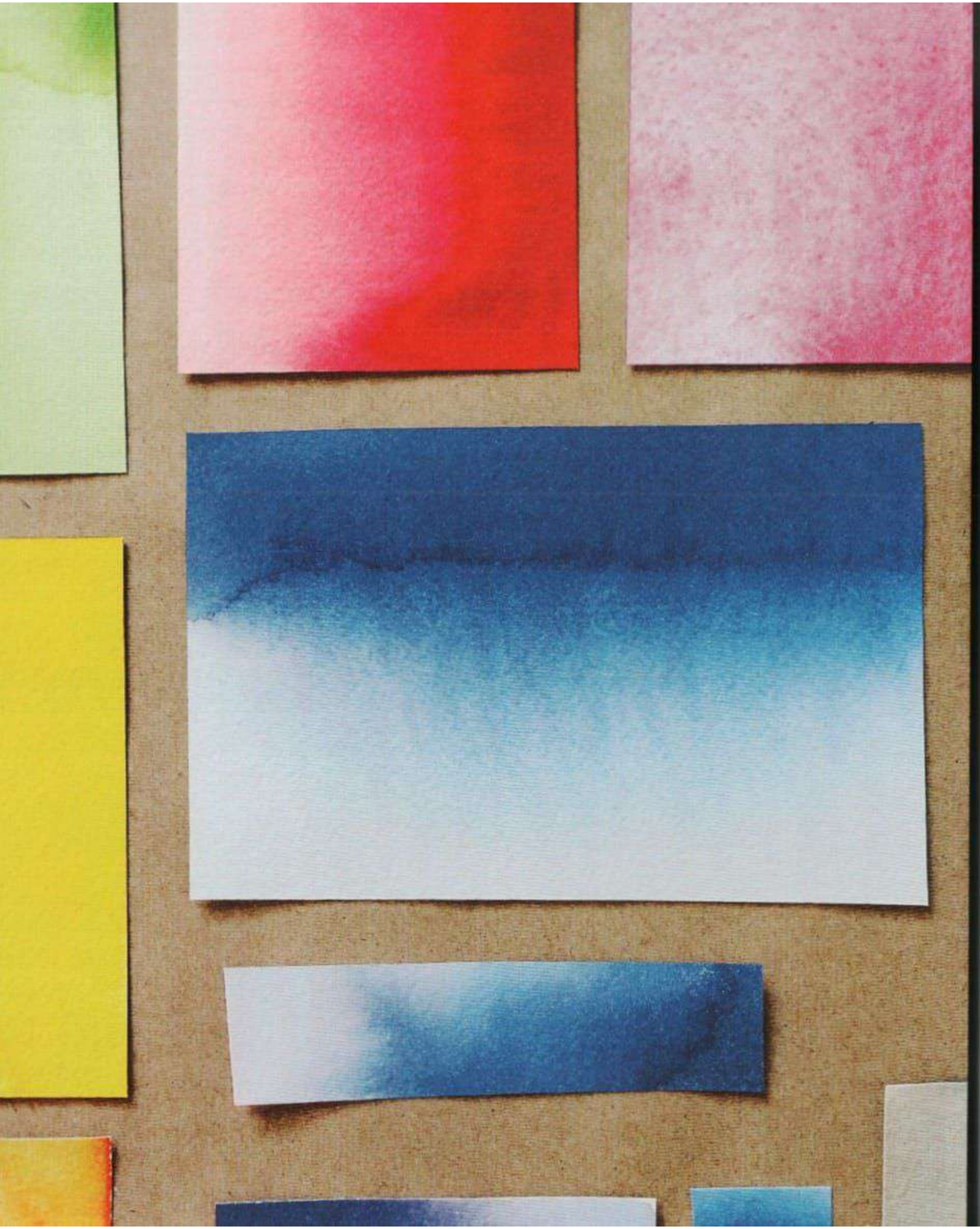
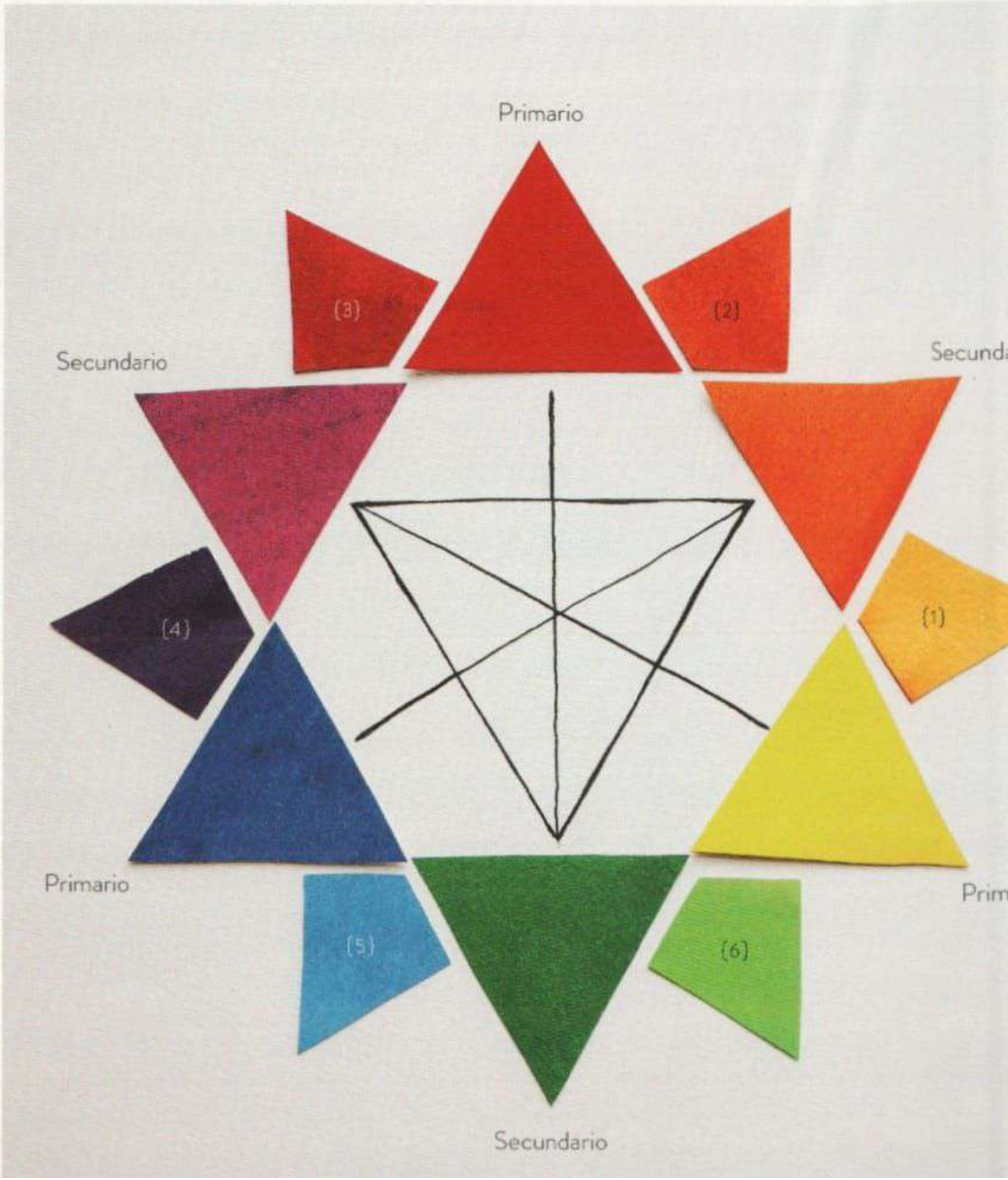
Muchas veces me preguntan cómo consigo dar esos efectos a mis obras. La gente quiere que les enseñe o que les deje venir a mi estudio a ver cómo se hace; eso es justamente lo que pretendo hacer en este libro: invitaros a seguir los ejercicios para que pongáis en práctica las técnicas que yo empleo. Si eres principiante, me encantará ofrecerte una introducción a mi técnica favorita y espero abrirte una puerta a un nuevo mundo de disfrute y creatividad; si ya tienes experiencia en la acuarela, confío en que aprendas unas cuantas técnicas nuevas que añadir a tus habilidades y puedas renovar tu inspiración.

En las siguientes páginas mostraré unas cuantas técnicas modernas y gráficas. También compartiré mis mejores trucos y muchos de los descubrimientos que he ido haciendo en estos años de trabajo con la acuarela. Aquí no vas a encontrar nada demasiado complicado: mi consejo es que explores tu creatividad y que experimentes. No te preocupes por cometer errores, solo se trata de pasarlo bien.

COLOR Y PINTURA

La cualidad que hace que la acuarela sea especial es su traslucidez. En una acuarela, los colores son vivos y luminosos, y como técnica permite conseguir una amplísima gama de efectos.

Al pintar con acuarela nos basamos en la mezcla sustractiva de colores. Los pigmentos que contienen las acuarelas en pastilla y en tubo, así como los tintes que componen las acuarelas líquidas, son materiales que absorben o "sustraen" determinadas ondas lumínicas, de modo que al aplicar una pintura vemos un color en lugar del blanco puro. Pueden hacerse cientos de mezclas de colores primarios —rojo, amarillo y azul— para generar toda una gama de colores, mientras que, en teoría, el negro se logra al combinar esos tres colores primarios. No obstante, en la práctica, cuando se quiere pintar algo de color negro se suele emplear la pintura negra, ya que con pigmentos o tintes puros se generan tonos más intensos.



EL CÍRCULO CROMÁTICO