

UNIDAD 5

TÉCNICAS MIXTAS

OBJETIVO

Al final de esta unidad, el alumno podrá utilizar las técnicas mixtas para aplicarlas en el diseño.

TEMARIO

5.1 Collage

5.2 Lápiz

5.3 Grafito

5.4 Aerografía

5.5 Tinta

5.6 Palilleros

5.7 Anilinas

5.7.1 Complementos

5.7.2 Paleta

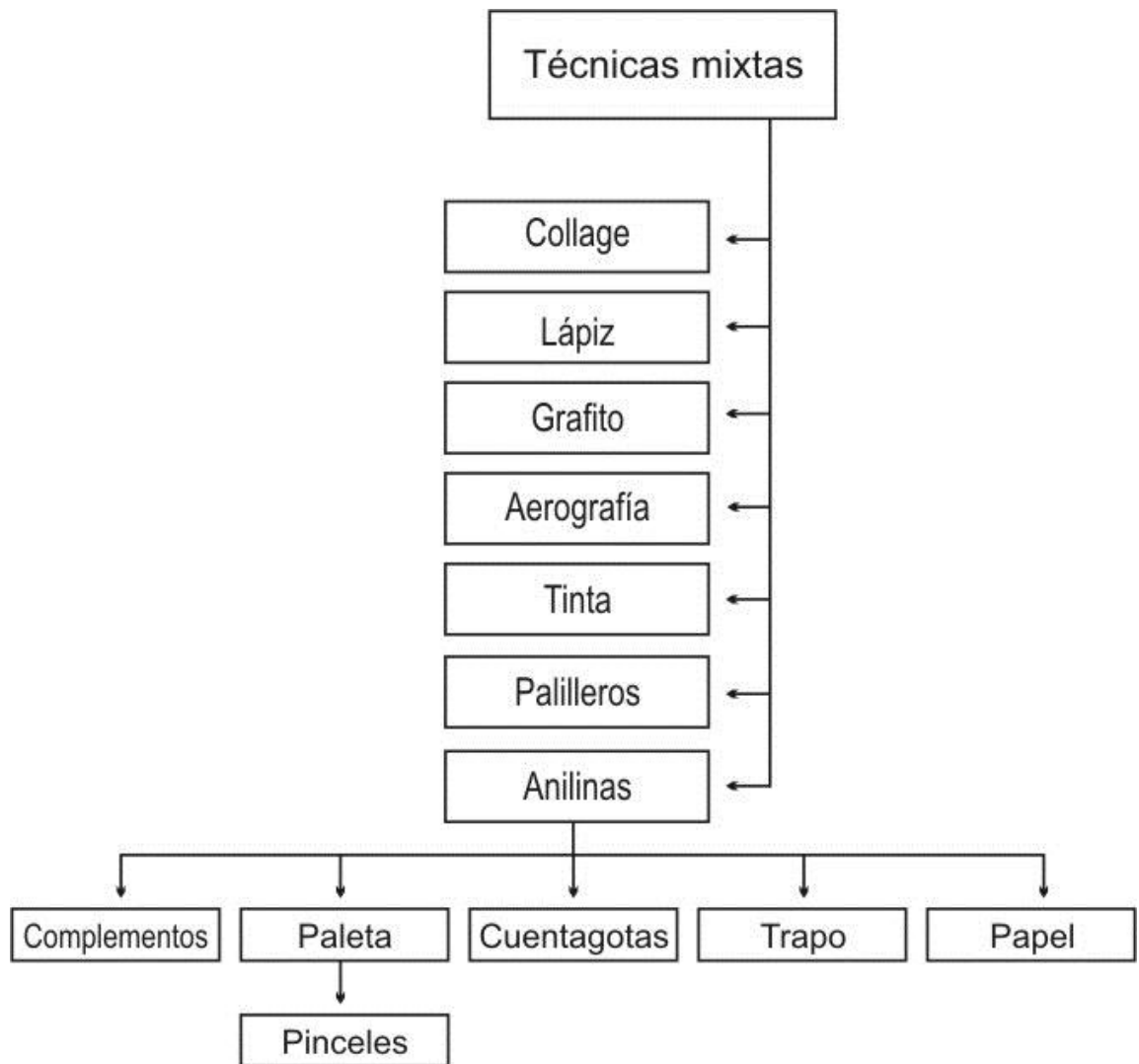
5.7.2.1 Pinceles

5.7.3 Cuentagotas

5.7.4 Trapo

5.7.5 Papel

MAPA CONCEPTUAL

INTRODUCCIÓN

Se denominan técnicas mixtas cuando se utilizan dos o más procedimientos pictóricos para realizar una misma obra, para ello es necesario que conozcamos los materiales que se utilizan y la manera de reaccionar cuando se mezclan.

En general, las técnicas mixtas ofrecen posibilidades creativas infinitas para nuestro trabajo; en esta unidad, se expondrán algunas, sin embargo la experimentación plástica es un privilegio que todos podemos ejercer, en este sentido, el recorrido que haremos es sólo una introducción en un mundo al que te puedes sumergir si te gusta el dibujo.

5.1 COLLAGE

El collage consiste en pegar recortes o fragmentos de papel u otros materiales sobre un soporte para crear un diseño o una composición.

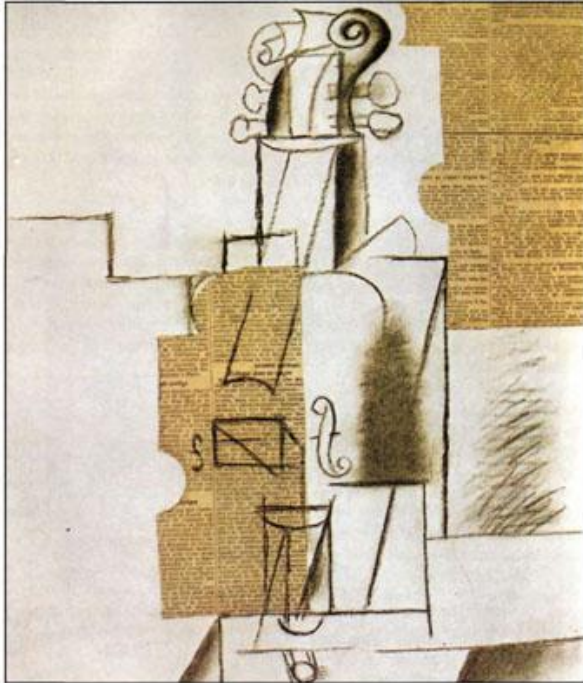

Fig. 169. El violín de Pablo Ruíz Picasso. Museo d'Art Modern de París.

Parramón, José M., *Curso práctico de pintura*, Tomo 4, p. 659

Fueron los cubistas Braque, Picasso y Gris quienes introdujeron esta técnica a las pinturas al óleo y acuarelas, aunque esta técnica se usaba en Japón desde el siglo X; después de los cubistas, bastantes artistas han utilizado el collage en sus obras.

La técnica del collage no se trata sólo de recortar y pegar; para esta técnica, se requiere aprender a sintetizar las imágenes en formas planas y buscar el papel o las imágenes que se usarán para crear nuestra composición, además debemos saber si utilizaremos colores armónicos, complementarios o neutros. Si usamos imágenes de una revista o periódico, tal vez necesitemos que éstas sean de un solo tema,

y no recortar al azar.

Una característica del collage es que quizás podamos olvidarnos del rigor de la representación formal y liberar nuestra creatividad. y probablemente experimentar con texturas o con la mezcla de una técnica pictórica con recorte.

Se puede adherir el papel a una cartulina con pegamento blanco, el cual al secarse se oculta, queda transparente y dura bastante tiempo, sin embargo humedece el papel y éste puede deformarse, extendiéndose y arrugándose al secarse. Si se requiere un trabajo donde el papel no se deforme se puede usar el cemento *iris*, el cual es un adhesivo que se aplica con una brocha, o el *spry mount* que es un aerosol, aunque ambos tienen el inconveniente de durar menos que el adhesivo blanco. Para que su adhesión dure mayor tiempo, se deben aplicar a las dos superficies que se unirán y esperar su secado antes de

unir las dos superficies; cuando hayan pegado se debe frotar fuertemente el papel sobre el soporte para quedar bien pegado.

Fig. 170. El caracol de Henry Matisse. Tate Gallery de Londres.

Parramón, José M., *Curso práctico de pintura*, Tomo 2, p. 659

Fig. 171. Vasos y periódico. Juan Gris. Smith College, Northampton.

Parramón, José M., *Curso práctico de pintura*, Tomo 2, p. 659

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Realiza un collage personal; busca o crea imágenes que te describan, puedes usar papeles de los colores que más te gusten, pega las imágenes o los papeles; tal vez puedes dibujar un auto retrato cuando el papel haya pegado.

5.2 LÁPIZ

El lápiz es la técnica más sencilla de trabajar, con un simple lápiz de grafito se puede ofrecer toda la gama de tonalidades, es muy económico y sólo se necesita un papel para trabajar.

De hecho, es tan fácil de manejar, que materiales que no fueron creados originalmente como lápices han sido fabricados en esa presentación, como las acuarelas en lápiz, los óleos y los pasteles.

Los lápices de color existen en una extensa variedad de materiales, y la mayoría de alta calidad; cada marca tiene sus propias características, y se pueden comprar sueltos o en estuches.

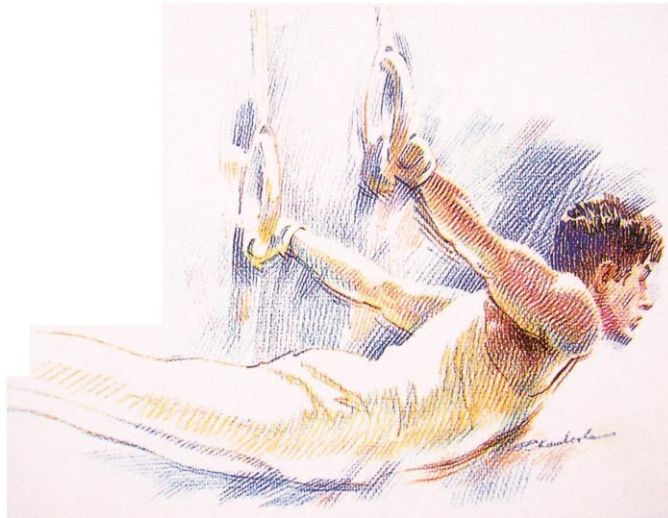

Fig. 172. Ilustración a lápiz.
John Chamberlain.
Scott, Marilyn, *Esbozar y dibujar*, p. 33

Se pueden aplicar sobre cualquier papel o cartulina que sea porosa, lo más recomendable es usarlos sobre cartulina ilustración importada, porque permite borrar sobre ella, así como raspar con una navaja para hacer luces.

Con los lápices de colores tenemos muchas posibilidades, porque en forma natural son un medio lineal, con ellos podemos dibujar, pero también llenar grandes superficies mediante texturas de achurados, puntillismo; o hacer plastas, con colores puros o mezclados.

Una forma simple de sombreado con achurado consiste en trazar líneas paralelas con un espaciado entre ellas más o menos amplio, sea de forma regular o variable. También podemos hacerlo con líneas paralelas cruzadas o una variación entre ellas.

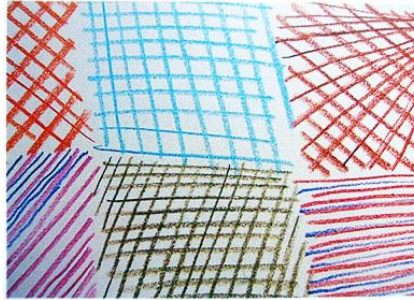

Fig. 173. Texturas con lápices de colores.
Scott, Marylin, *Esbozar y dibujar*, p. 33

Tips: “Para lograr detalles finos e intrincadas capas de color, sacar bien la punta a los lápices. Los poco afilados son mejores para lograr efectos vagos y líneas gruesas. Para afilar bien la mina, frótela horizontalmente sobre un trozo de papel.”
Scott, Marylin, *Esbozar y dibujar*, p. 32.

Para mezclar los colores existen varias técnicas, para elegir una de ellas tienes que saber qué es lo que deseas lograr, puedes hacerlo linealmente, primero colocando una capa del color más claro, y la siguiente capa de color oscuro, hasta que hayas utilizado todos los colores que desees mezclar; después repites el color más claro (el primero que usaste), y repites la gama hasta que los colores se mezclen y tengas la intensidad que desees.

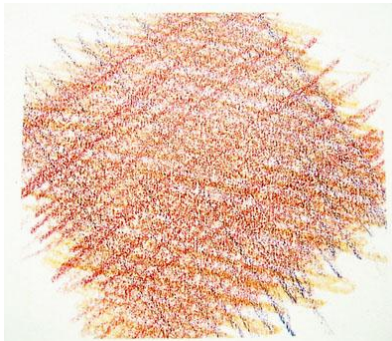

Fig. 174. Mezcla con rayados cruzados.
Scott, Marylin, *Esbozar y dibujar*, p. 34

Puedes dejar la mezcla clara, es decir, que se vean las líneas, o mezclar hasta que se pierdan para obtener una imagen más cercana a una pintura de óleo o acrílico.

También se puede usar un solvente como la benzina, aguarrás o gasolina blanca para fundir los colores una vez

aplicados.

Veamos el siguiente proceso:

Fig. 175. Primero debes efectuar el dibujo a lápiz, en este caso se usó un lápiz azul; puedes hacer el dibujo a mano, o usar una técnica de calco con papel albanene o con cuadrícula. El lápiz debe aplicarse suavemente porque las líneas finalmente tienen que desaparecer.

Parramón, José M., *Así se pinta con lápices de colores*, p. 76

Fig. 176. Para los tonos de piel puedes escoger un solo color, en este caso es siena claro, pero también se puede originar con la mezcla de amarillo, rojo y púrpura, el resultado es un siena con más matices. Para las sombras, también puedes usar con discreción azul y verde. La combinación de estos colores puede ofrecer una riqueza colorística al trabajo.

Parramón, José M., *Así se pinta con lápices de colores*, p. 77

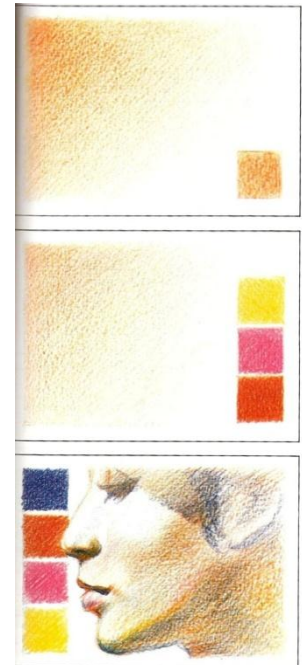

Fig. 177. Vemos la orientación que deben seguir los trazos del lápiz en el retrato. Parramón, además muestra los once colores que, en distintos espacios, aplicó al color carne. Parramón, José M., *Así se pinta con lápices de colores*, p. 78

Fig. 178. Los colores se aplican gradualmente, en este paso se emplearon en todo el modelo pero sin saturar, para que la mezcla se vaya dando poco a poco. Observa como el cabello, las cejas y las pestañas tienen un color azul oscuro, no un negro. El trazo en el cabello sigue la línea del peinado. Parramón, José M., *Así se pinta con lápices de colores*, p. 79

Fig. 179. En este caso, el color se aplicó más, el negro se ha comenzado a usar en el cabello combinándolo con el azul. En el labio, se aplicó el color púrpura, y para las sombras, el azul y algo de negro.

Parramón, José M., *Así se pinta con lápices de colores*, p. 80

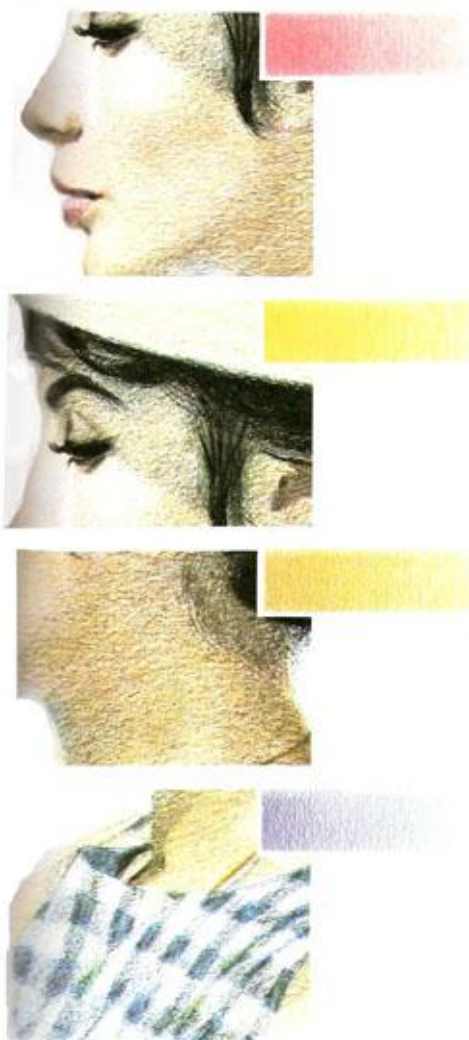

Fig. 180. Sobre la base de amarillo suave, púrpura suave y rojo, se añadió verde claro en ligeras pasadas, y de forma más intensa en el pómulo; no se tapó el grano del papel.

En la sien, en las patillas y en el ojo, se refleja el color del sombrero amarillo; después, se añadió para las sombras, verde claro, y azul claro y oscuro. Para el cabello, las cejas y las pestañas se aplicó negro y azul en forma intensa, aún desapareciendo el grano del papel en estas zonas.

Para las sombras del cuello, se aplicó el verde claro, no se aplicó azul como se hizo debajo del sombrero.

Para la sombra inferior del cuello, sobre los colores base, se aplicó más amarillo, pues hay luz y se debe destacar, también se añadió siena claro.

Parramón, José M., *Así se pinta con lápices de colores*, p. 81

Fig. 181. Trabajo terminado. Se intentaron respetar las características de la técnica con lápices de colores, es decir, no saturar el grano del papel, y dejar un trabajo que se vea natural.

Parramón, José M., *Así se pinta con lápices de colores*, p. 83.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Pinta el proceso anterior, con tus lápices de colores sobre un octavo de cartulina ilustración importada.

5.3 GRAFITO

El lápiz que usamos de manera cotidiana, con el que aprendimos a escribir, contiene una puntilla fabricada a base de grafito, que es un carbón cristalino y

blando, el cual se mezcla con arcilla y se hornea. Cuando un lápiz tiene más arcilla es más duro, y se clasifica en la gama de los “H”, es decir *hart* de duros; cuando contiene menos arcilla y más grafito, se ubica en los “B”, es decir *black* u oscuros, así puedes conocer la dureza de un lápiz de acuerdo a su nomenclatura: “H”, “2H”, “B”, “4B”, etc.

Fig. 182. Ilustración a lápiz.

Lewis, David, *Pencil drawing techniques*.
www.paascheairbrush.com

El grafito también existe en presentación de barras, las cuales tienen la forma del lápiz pero sin madera, y usualmente están recubiertas de barniz para lograr manipularse, aunque se pueden utilizar sosteniéndolas con una hoja de papel.

El grafito también se puede adquirir en minas graduadas para usarse en un portaminas o en lapiceros; los que más se utilizan para dibujar son los oscuros o “B”.

Fig. 183. En este proceso, el artista comenzó el dibujo con un lápiz 4H, dejó el esbozo de las siluetas, con las líneas principales.

Con un lápiz HB, comenzó a dibujar los árboles de atrás; con un lápiz 4B, realizó las sombras más pronunciadas, y las partes más claras con un 6H.

Lewis, David, *Pencil drawing techniques*, p. 41.

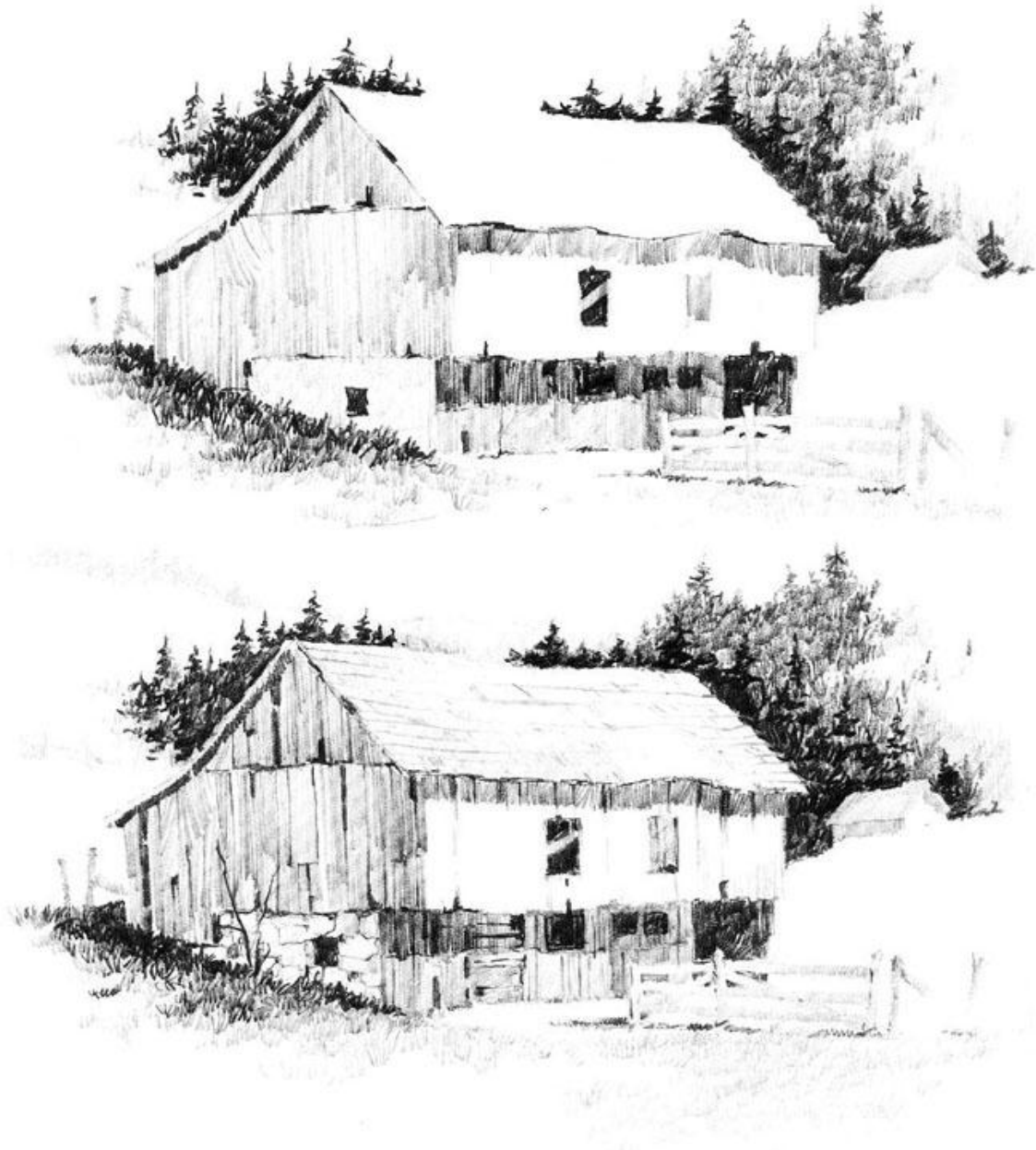

Fig. 184. Cuando el artista ha colocado todas las sombras, con un lápiz 2H pinta los medios tonos, y con un 4B las zonas oscuras; el pasto lo define con trazos cortos intercalando un 4H con un HB. Finalmente, con un lápiz HB termina todos los detalles oscuros de la casa y el árbol seco del frente, y con un 2H realiza los detalles de la cerca y los medios tonos más claros. Observa que la dirección de los trazos se corresponde con la dirección de la veta de las maderas.

Lewis, David, *Pencil drawing techniques*, p. 42.

Tips: Cuando trabajes con el grafito, debes usar una hoja blanca para descansar el dorso de tu mano, ya que puedes mancharte o correr el grafito.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

En un octavo de cartulina ilustración importada, realiza un trabajo con grafito; puedes efectuar el ejemplo anterior.

5.4 AEROGRAFÍA

En 1893 Charles Burdick, un acuarelista obsesionado por la perfección, al intentar mejorar sus degradados y grisados, inventó el aerógrafo, el cual actualmente tiene un gran auge.

Existen dos tipos de aerógrafo, los cuales se clasifican por su acción: el de acción fija, con el que sólo se puede regular el caudal de aire; y el de doble acción, que permite, además de controlar el aire, aumentar el caudal de pintura que fluye por él.

Fig. 185. Aerógrafo de gravedad, Badger serie 100 de doble acción. www.badgerairbrush.com

También se pueden clasificar a los aerógrafos por la manera de tomar la tinta para rociarla, así pueden ser por gravedad o por succión. En el primer caso, el depósito de pintura se encuentra fijo en la parte superior del aerógrafo, y la pintura baja hacia el aerógrafo por la acción de la gravedad. En el segundo caso, la pintura se extrae del depósito que se coloca en la parte inferior del aerógrafo.

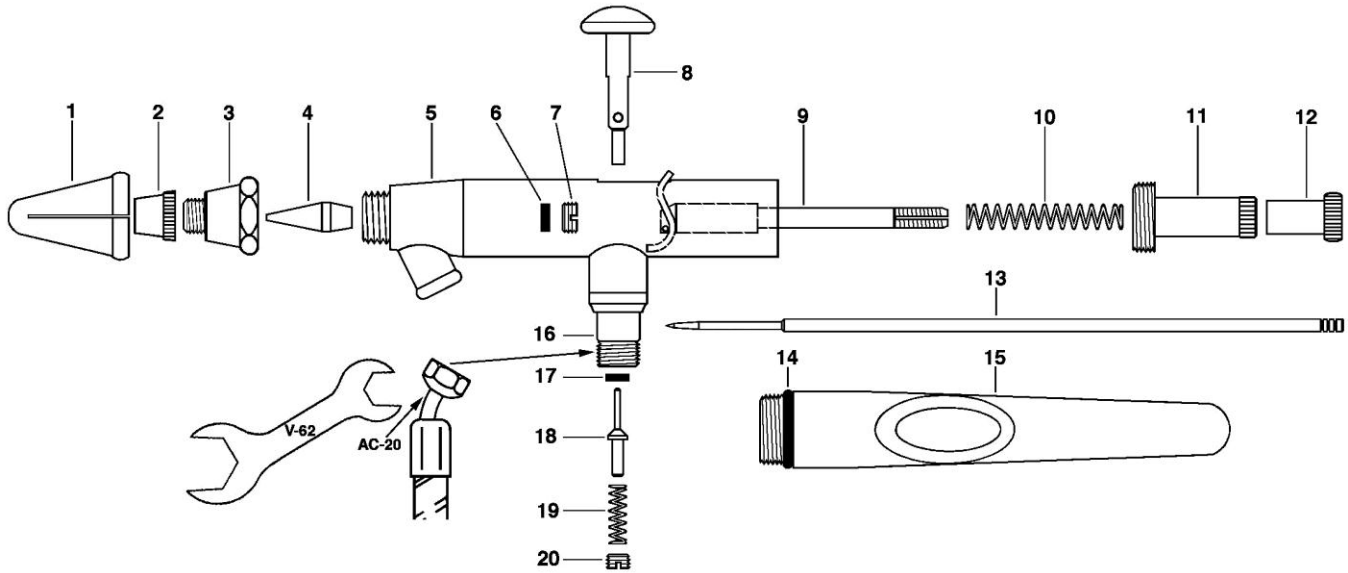

Fig. 186. Partes de un aerógrafo.
www.paascheairbrush.com

Componentes del aerógrafo

No.	Pieza no.	Descripción
1.	MIL-8	Tapón protector de la cabeza
2.	VLA-3	Boquilla
3.	VLB	Cuerpo de la boquilla
4.	VLT-3	Punta
5.	MIL-2	Montaje de casquete
6.	MU-61	Arandela de empaque
7.	MU-62	Tuerca de empaque
8.	MIL-3	Montaje de palanca digital
9.	MIL-4	Montaje oscilador
10.	V-140	Resorte
11.	V-136A	Camisa ajustadora de la aguja
12.	VL-141	Contratuerca
13.	VLN-3	Aguja
14.	AE-6	Anillo en "O"
15.	MIL-10	Manija de aluminio separable
16.	MIL-9	Caja de la válvula
17.	A-52	Arandela de la válvula (docena)

Para suministrar aire al aerógrafo se puede utilizar aire comprimido, o un compresor. Los compresores de aire toman el aire de la atmósfera y lo comprimen antes de permitir que salga.

Los compresores de diafragma, se limitan a succionar aire y comprimirlo en una cámara para expulsarlo de forma inmediata, son económicos pero hay una pequeña variación en el suministro de energía eléctrica, varían la presión con que expulsan el aire, y eso hace que el aerógrafo interrumpa de manera intempestiva su rociado e inmediatamente lo continúe, esta acción puede estropear el trabajo.

Fig. 187. Compresor de diafragma.
www.paascheairbrush.com

El compresor de tanque tiene un doble depósito, uno en el que comprime el aire y otro en el que lo almacena antes de dejarlo fluir; cuando se desocupa el depósito que almacena el aire, el compresor se activa con un encendedor automático, y vuelve a llenar su tanque de almacenamiento, lo que provee al aerógrafo de un fluido continuo.

Fig. 188. Compresor de tanque.
www.paascheairbrush.com

Es recomendable adquirir un compresor silencioso, porque es incómodo trabajar con el ruido de una máquina.

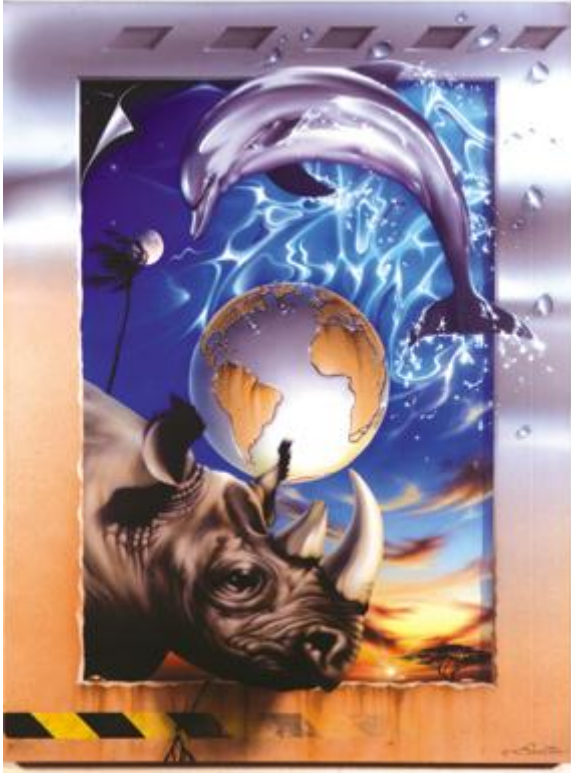

Fig. 189. Timm Etters.
Obra en aerografía
www.badgerairbrush.com

Tinta: El aerógrafo puede trabajar casi con cualquier pintura que pueda diluirse lo suficiente para fluir en su interior; la consistencia de la pintura debe ser como la de la tinta china, y se limpia de acuerdo a los solventes indicados para la pintura. Sin embargo, existen pinturas fabricadas especialmente para los aerógrafos, que son transparentes u opacas. Estas pinturas tienen una pigmentación muy fina para evitar obstrucciones en el aerógrafo y para lograr colores muy nítidos.

Las pinturas transparentes se aplican por capas para cubrir poco a poco, esto permite todo tipo de degradados y mezclas de colores sobre la superficie, su inconveniente es que cuando ocurren errores, es bastante difícil corregirlos, por esta razón debes planear detalladamente tu trabajo antes de ejecutarlo. Los colores

transparentes son las acuarelas líquidas, las acuarelas tradicionales en tubo, las anilinas y algunas tintas acrílicas transparentes.

La característica principal de los colores opacos es su capacidad para cubrir una superficie, que es una particularidad de los colores guache. Las pinturas acrílicas son las más aceptadas por los aerografistas, porque tienen la densidad adecuada para cubrir la superficie. Sin embargo, deben rebajarse con agua antes de su uso, debido a que secan muy rápido y pueden obstruir el aerógrafo.

Fig. 190. Colores textiles para aerógrafo.
www.badgerairbrush.com

Puedes experimentar con las

pinturas que desees, aunque te recomendamos empezar con tintas a base de agua para que aprendas a usar tu aerógrafo y lo puedas limpiar más fácil.

Fig. 191. Aerografía sobre casco. Jason Livery.

www.paascheairbrush.com

Soporte: El aerógrafo se utiliza para pintar sobre distintas superficies, incluso actualmente se usa para decorar uñas. En nuestro caso, usaremos papel; el más recomendable es el papel de 250gr, o mayor, ya que no se arruga cuando se moja, y si se enmascarilla se puede despegar la mascarilla. Con las pinturas acrílicas opalina o con las acuarelas, se puede usar un papel poroso de algodón, pero que su textura no sea rugosa, para que el rociado quede liso sobre el papel.

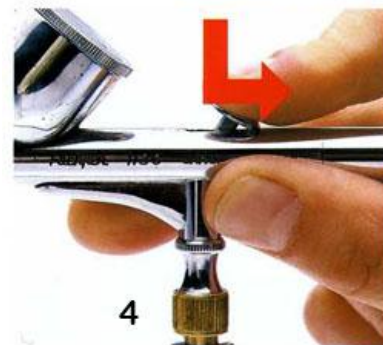
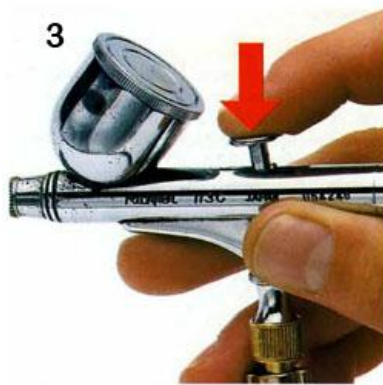
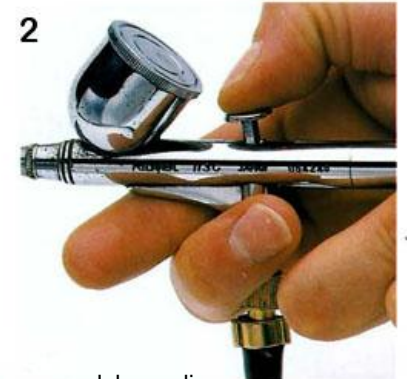
Fig. 192. Aerografía. Steven Loveridge.

www.paascheairbrush.com

Funcionamiento del aerógrafo: Primeros pasos.

Figuras 193.

1. Forma correcta de manipular el aerógrafo.
2. Forma incorrecta de sujetar el aerógrafo, es común entre los principiantes debido a que es más cómoda.

Observa el recorrido que se debe realizar con la palanca de acción para rociar el color perfectamente. Hacia abajo para el aire, y de manera casi simultánea hacia atrás para obtener color (3 y 4).

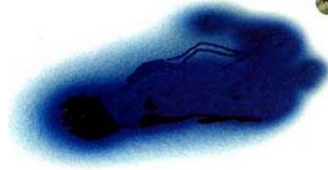
Aerógrafo en su porta aerógrafos (5). Con este aditamento, se puede evitar que caiga o se coloque de manera inadecuada el aerógrafo mientras se utiliza.

Parramón, José M., *Para empezar a pintar aerógrafo*, p. 23

Figuras 194. Limpieza del aerógrafo.

1. Es necesario eliminar el sobrante total de pintura del aerógrafo con un papel o un trapo.

2. El aerógrafo se introduce en un recipiente de agua limpia para que el color se desprenda del interior del depósito.

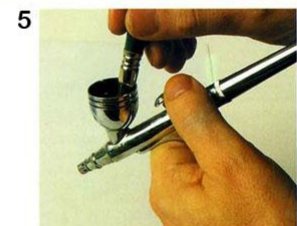
3. Con el depósito lleno de agua, se acciona nuevamente la palanca, para que el juego de ida y vuelta que ejerce la aguja arrastre los residuos de color.

4. Aunque parezca que el aerógrafo está limpio, añade un poco de alcohol en el depósito.

5. El alcohol se frota con un pincel de pelo de cerda, limpiando perfectamente el interior del depósito y el cabezal del aerógrafo.

6. Se acciona la palanca una vez más, y cuando el líquido sale limpio se podrá considerar que el aerógrafo está listo.

Parramón, José M., *Para empezar a pintar aerógrafo*, p. 20

Primeros ejercicios con el aerógrafo:

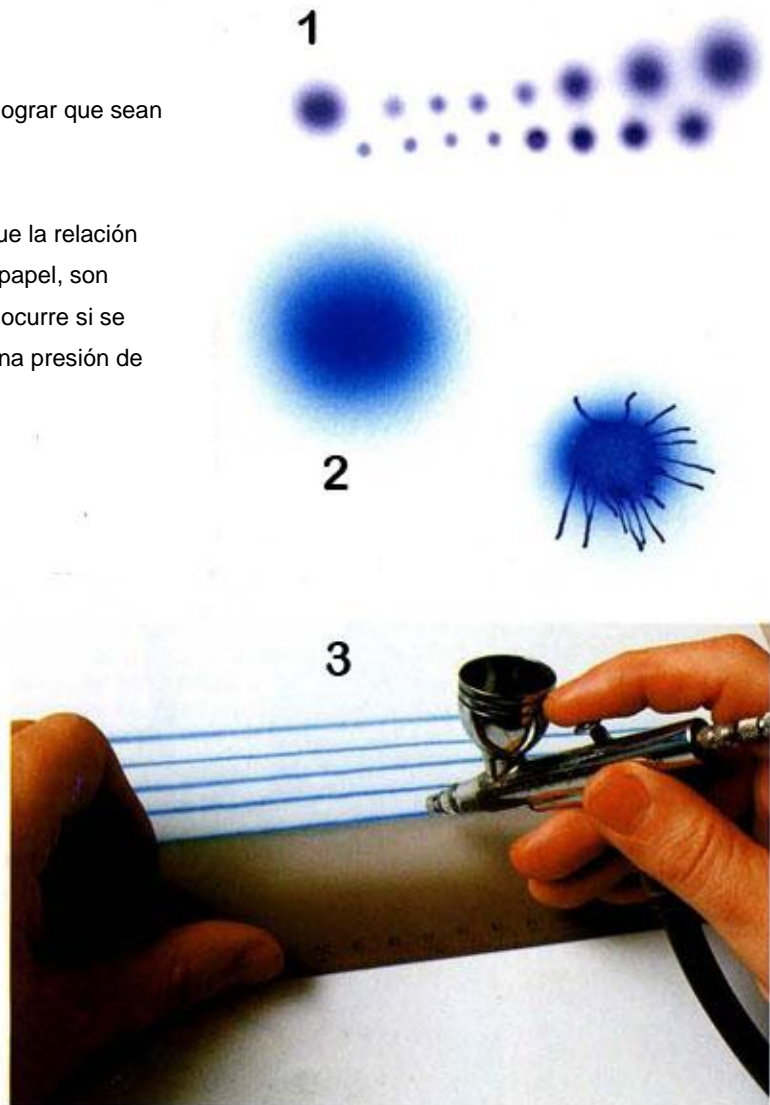
Figuras 195.

1. Se hacen punteados de forma gradual, hasta lograr que sean del tamaño e intensidad deseados.

2. El punto degradado superior es correcto, ya que la relación aire y color, y la distancia entre el aerógrafo y el papel, son adecuadas. Observa, en el punto inferior, lo que ocurre si se acerca excesivamente el aerógrafo y se ejerce una presión de aire y color excesivos.

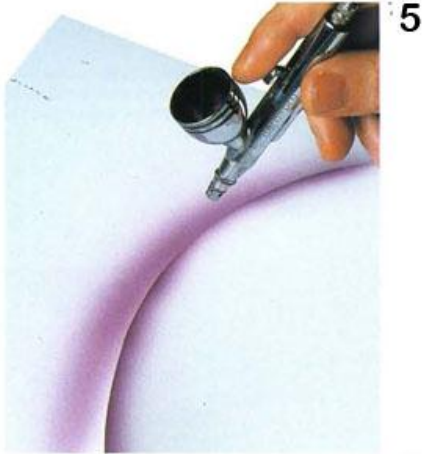
3. Se realizan rectas de distinta intensidad, apoyando el aerógrafo sobre una regla, y se desliza sin detenerse para que la recta no tenga apariencia de paros e imperfecciones en su recorrido.

Parramón, José M., *Para empezar a pintar aerógrafo*, p. 24

4. Ejercita con el aerógrafo todo tipo de pruebas, para ganar seguridad en su manejo; efectúa rectas de distintos gruesos.

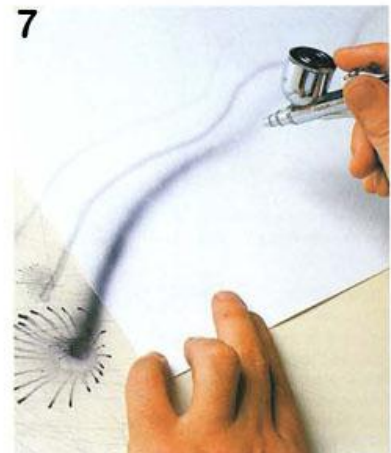

5. Realiza degradados de todo tipo utilizando máscaras aéreas.

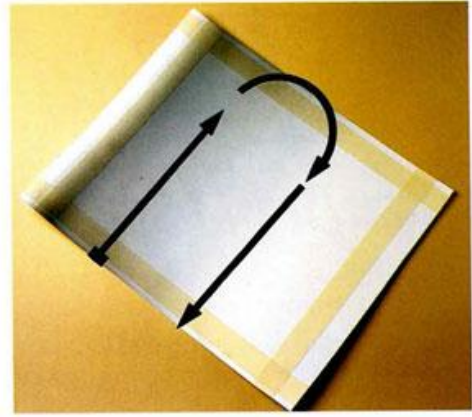
6. Realiza recorridos de curvas para que la mano adquiera destreza.

7. Se recomienda trazar un recorrido con lápiz e intentar seguirlo con el aerógrafo de forma muy cercana.

Parramón, José M., *Para empezar a pintar aerógrafo*, p. 25

Figuras 196.

1. Protege las orillas con cinta adhesiva o máscaras, acostúmbrate a realizar esta operación en todo tipo de enmascaramiento, sobrepasa los márgenes de la superficie a colorear, para evitar cargas o acumulaciones de color en las orillas.

2. Aplica en zigzag las pasadas de color, de forma rápida y sin detenerte en la zona central. Aleja el aerógrafo unos diez centímetros de la superficie, y controla el resultado del sfumado.

3. Degradado de 100% a cero, desde la zona más oscura a la zona más clara, incrementando el tono paulatinamente a través de suaves y sucesivas pasadas hasta obtener la densidad deseada.

4. Degradado central. Rocía de color el centro, y degrada paulatinamente en ambos sentidos.

5. Fondo homogéneo. Rocía la superficie al mismo nivel, intensificando de forma paulatina, y procurando un rociado permanente y sin fluctuaciones.

Parramón, José M., *Para empezar a pintar aerógrafo*, p. 27

Enmascarillado: Cuando pintamos con el aerógrafo, es necesario bloquear las partes de la superficie que no deseamos pintar, para ello podemos usar papeles, cintas y películas adhesivas, máscaras líquidas, algodones y cualquier otro material, a este proceso se le denomina enmascarillado.

Realicemos los siguientes ejercicios:

Fig. 197. Para realizar un celaje, se aplica una máscara de algodón, aunque el resultado es impredecible porque se mueve el algodón con el aire, el resultado es lo más parecido a un celaje.

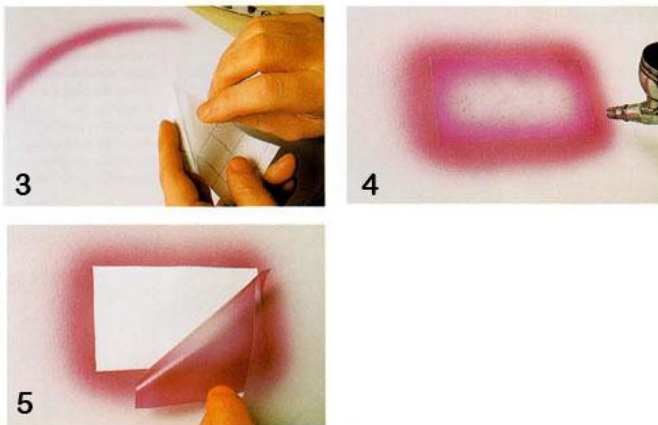

Fig. 198. Aquí se aplica una máscara rectangular y se aplica el aerógrafo, al desprender la máscara, se aprecia que no ha penetrado el color a la máscara.

Fig. 199. La mascara líquida se aplica con un pincel, de preferencia sintético, esperamos su secado y se aplica el color, posteriormente se levanta con un trapo de algodón o con una goma de crepé.

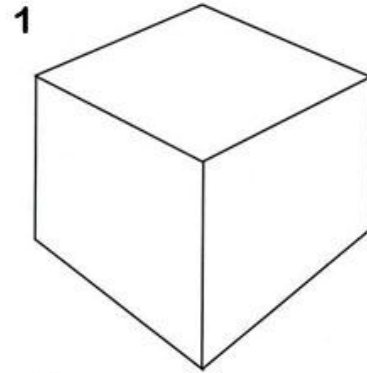
Fig. 197, 198 y 199. Parramón, José M., *Para empezar a pintar aerógrafo*, p. 19

Ejercicios con figuras geométricas:

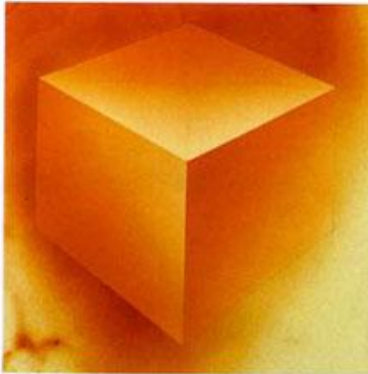
Figuras 200. Cubo.

1. Pega la mascarilla y dibuja una imagen cuboidal sin recargar demasiado el lápiz, esto es para que posteriormente no se note. En lo posible, evita el contacto de la mano con el papel para que éste no se manche. Corta con un cutter o bisturí todas las líneas del cubo.

2. Descubre la zona derecha y rocíala de color, acentuando el vértice superior, esta zona es la más oscura

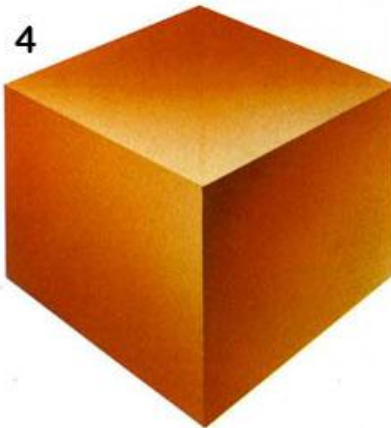
3

3. Descubre el lado lateral izquierdo y rocíalo de forma más suave que el anterior, no es necesario cubrir el derecho ya que tratándose del mismo color no incide en el otro.

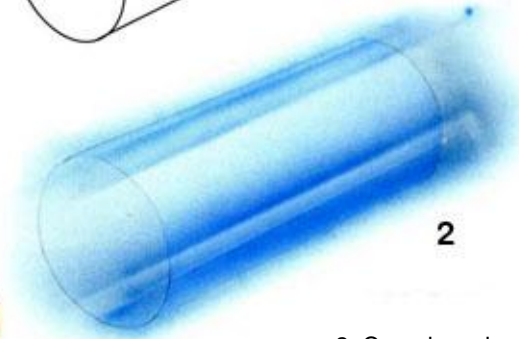
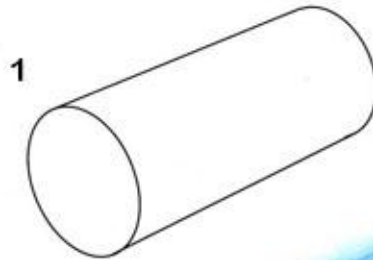
4. Recubre la zona superior, considerando que es la parte con más luz. Quita toda la mascarilla y obtendrás una imagen superior a ésta.

Parramón, José M., *Para empezar a pintar aerógrafo*, p. 30

Figuras 201.Cilindro.

1. Dibuja un cilindro sobre la mascarilla pegada al soporte; tal como en el cubo, no recargues demasiado el lápiz, para que no se note después.

3

3. Observa como se logra un efecto volumétrico de carácter metálico potenciado en algunas zonas. Para ello, se utiliza una máscara móvil compuesta simplemente por un papel rectilíneo.

4

2. Cuando se haya recortado la máscara, descubre la zona del cuerpo y efectúa el volumen general, recúbrela con su propia máscara y procede con la elipse.

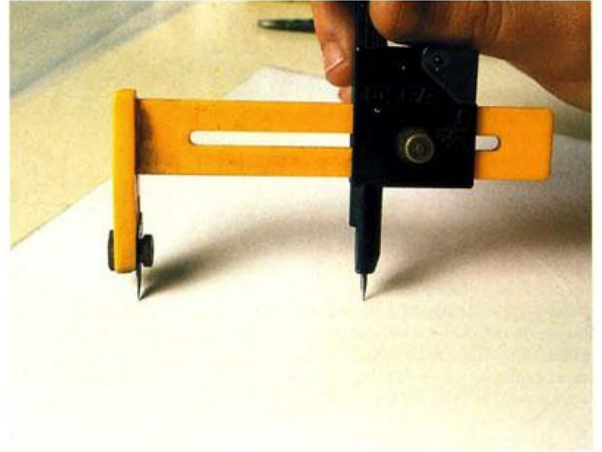
4. Resultado final del cilindro. El carácter metálico dependerá de la intensidad con la que se hayan realizado estas zonas semicortadas.

Parramón, José M., *Para empezar a pintar aerógrafo*, p. 31.

Figuras 202. Esfera.

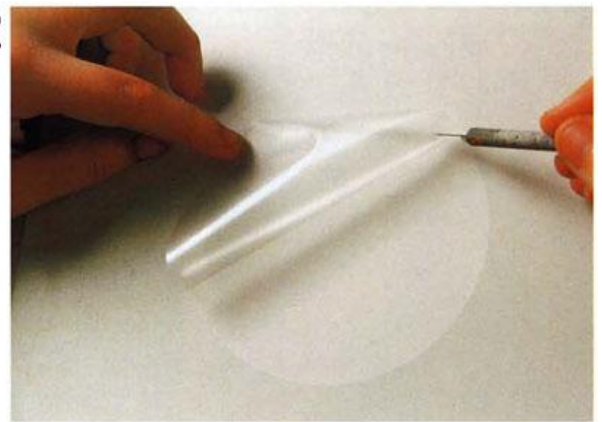
1. Para comenzar, corta un círculo con un compás. No profundices en el corte.

1

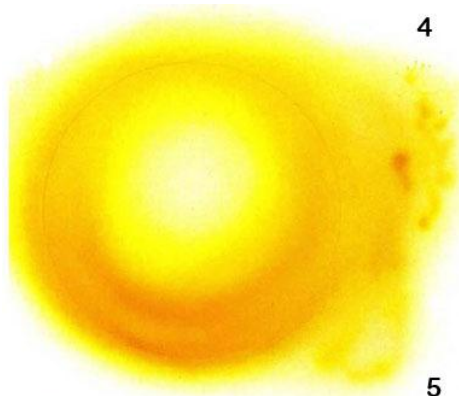
2. Despega mediante un instrumento punzo cortante, y después frota con el dedo la orilla para evitar que el color se derrame hacia el interior de la mascarilla.

2

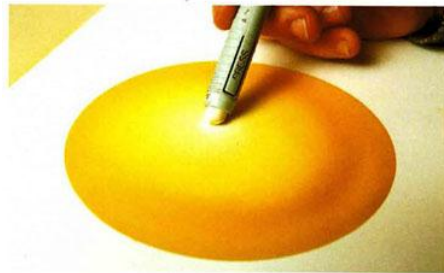

3

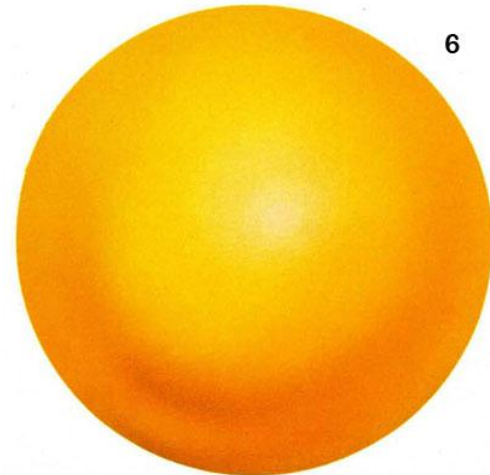
3. Dependiendo del tamaño de la esfera, existe una cierta distancia para realizar el primer volumen general; el recorrido se debe efectuar en forma circular acentuando ligeramente la zona inferior, considerando el sentido de luz y sombra.

4. Puesto que el color amarillo tiene un grado de saturación colorista muy limitado, para potenciar la zona correspondiente a la sombra se aplicará un tono ocre en sentido circular, sin llegar al perímetro de la zona, para obtener una mayor sensación volumétrica.

5. Retira la mascarilla. Dado que la zona de luz se saturó con el amarillo, es necesario hacer un punto máximo de luz, el cual se consigue con un lápiz borrador. Para abrir el punto de luz, la tinta debe estar totalmente seca.

6. Resultado final del ejercicio. Observa que no existe error en la fusión tonal, para lograr esto serán necesarios varios intentos hasta dominar la técnica.

Parramón, José M., *Para empezar a pintar aerógrafo*, p. 32-33.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Realiza todos los ejercicios anteriores, te recomendamos utilizar una cartulina de algodón liso o una opalina si usas acrílico.

5.5 TINTA

La tinta se ha usado desde hace miles de años, es un medio que tuvo gran auge en la antigua China. La tinta puede diluirse para ofrecer una amplia gama de tonalidades. Además, en el mercado existe una amplia gama de colores de tintas que se pueden mezclar entre sí, de este modo se puede ampliar casi infinitamente el espectro cromático.

Existen tintas solubles y tintas resistentes al agua, que se pueden usar como aguadas de acuarelas al aplicar veladuras tenues para lograr tonos muy claros.

Al secarse las tintas resistentes al agua se hacen indelebles, aunque también producen grumos, por ello los pinceles deben limpiarse en cuanto se usen. Estas tintas no deben utilizarse para plumas de caligrafía, ni para estilógrafos o plumas técnicas. Las tintas acrílicas son resistentes a la luz y su acabado es brillante, también se pueden rebajar con agua y al secarse son indelebles, pero no deben mezclarse con tintas basadas en goma arábiga.

Las tintas solubles no contienen goma laca, y cuando han secado pueden diluirse con agua, penetran más en el poro del papel que las indelebles, y su acabado es mate.

Fig. 203. Tintas acrílicas y acuarelas líquidas. David Lewis.

Scott Marilyn, *Esbozar y dibujar*, p. 26

Trabajar con tinta es difícil, ya que no se puede borrar, así que un error puede echar a perder un trabajo, sin embargo cuando se domina permite total libertad para trabajar.

Fig. 204. Tintas caligráficas y solubles. David Lewis. Scott, Marylin, *Esbozar y dibujar*, p. 25

La tinta se puede aplicar con plumilla y pincel, se recomienda un papel absorbente pero no corrugado si se utiliza plumilla, ya que no correría bien sobre el papel.

Fig. 205. Preparación de plumillas de bambú y caña para trabajar con ellas. David Lewis. Scott, Marylin, *Esbozar y dibujar*, p 26

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Realiza un ejercicio similar a la siguiente pintura, sobre un cartulina ilustración importada.

Fig. 206. Saber mirar 2010. Mamen Sánchez. Tintas aplicadas con plumilla y pincel.
<http://www.artelista.com/obra/5908100189742000-sabermirar.html>

5.6 PALILLEROS

Los palilleros son los mangos con los que se utilizan las plumillas de punta metálica, también se denominan manguillos; se pueden adquirir en bastantes presentaciones, y en madera o plástico, así que al seleccionarlos debemos escoger los que más nos acomodan.

Fig. 207A y B. Palilleros.

Blog de Gustavo Pinela
<http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

También existe una gran variedad en puntas y grosores de plumillas, aunque no todas se adaptan a cualquier manguillo, por ello se deben probar

con éste, y seleccionar la que realmente servirá para el trabajo que se desea realizar, aunque es común que se utilicen varias para un mismo trabajo.

Fig. 208. Plumillas.

Blog de Gustavo Pinela
<http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

Fig. 209. Anónimo, retrato de Abraham Lincoln. Caligrama. Tinta china. Siglo XIX.

La caligrafía tuvo gran auge en el siglo XVII, y hasta principios del siglo XX; en el siglo XIX, era una moda realizar retratos con caligrafía, a los cuales se denominó caligramas

Satue, Enric, *Historia del diseño gráfico*, p. 97

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En un papel liso que te permita deslizar tu plumilla, puede ser un papel imitación pergamino, realiza un caligrama.

5.7 ANILINAS

Las acuarelas tradicionales se fabrican con los pigmentos tradicionales y goma arábica, pero las acuarelas líquidas son más oleosas, ya que se producen con un líquido que deriva de la anilina, la cual se obtiene del nitrobeneno, por eso se denominan anilinas, y tienen la característica de ser maleables y un color nítido.

La principal cualidad de las acuarelas líquidas, también llamadas anilinas, es su luminosidad, ofrecen un color más intenso y concentrado, por lo que son especialmente apropiadas para la ilustración infantil, y algunos cómics; ya que en las edades infantiles los colores brillantes son un atractivo importante.

Las anilinas sin diluir suelen producir cortes en la aplicación del color muy antiestéticos. Las ventajas son su duración (en diez años no he terminado ningún bote), el ahorro de pinceles, pues el desgaste es menor que al usar pastillas, ya que no has de frotar para sacar el pigmento; y su único inconveniente es que "suben", es decir, si aplicas témpera sobre ellas, es muy probable que la acuarela reaparezca sobre la tempera, por lo que puede ser necesario aplicar varias capas de tempera.²⁴

Fig. 210. Anilinas.

Blog de Gustavo Pinela
<http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

²⁴ Pinela, Gustavo, <http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

5.7.1 Complementos

- *Líquido para enmascarar:* Se aplica para bloquear partes que no deseamos pintar, principalmente para preservar luces o para usar otro color u otra técnica. Se puede retirar cuando la tinta ha secado.
- *Mascarilla permanente:* Su uso es similar al líquido para enmascarar, pero esta mascarilla queda permanente en el papel; no puede retirarse.
- *Retardante:* Retrasa el secado de la tinta, esto ayuda bastante cuando deseamos cubrir grandes superficies y necesitamos degradar o expandir la tinta.

Fig. 211. Líquido para enmascarillar, temporal y permanente.

Blog de Gustavo Pinela
<http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

5.7.2 Paleta

Se debe utilizar un godete blanco, ya que permite observar los colores. Además, no absorbe el agua, por ello con una sola gota se pueden usar los colores nuevamente cuando se secan.

Fig. 212. Paleta.

Blog de Gustavo Pinela

<http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

5.7.2.1 Pinceles

Se utilizan los mismos pinceles que se usan para la acuarela.

5.7.3 Cuentagotas

Se ocupan para extraer las anilinas del frasco, algunas marcas traen su propio cuentagotas, aunque es necesario tener otros para llevar agua hacia el godete, o pueden servir para almacenar en otro frasco los nuevos colores que se han hecho y sobraron, por ello también es importante tener preparado un frasco.

Fig. 213. Cuentagotas.

www.Paascheairbrush.com

5.7.4 *Trapo*

Para limpiar los pinceles, la paleta o cuando es necesario absorber un exceso de agua o tinta sobre el trabajo, se requiere un trapo absorbente que no genere pelusa, aunque también se puede utilizar papel higiénico.

Fig. 214. Trapo.

Blog de Gustavo Pinela
<http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

5.7.5 *Papel*

Para aplicar las anilinas, se necesitan papeles porosos, se pueden ocupar los mismos que se utilizan en acuarela; fabrianos que tienen grano; o un papel liso, como cartulina ilustración u opalina.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Realiza el siguiente tutorial que muestra Gustavo Pinela en su blog. Se basa en un poema infantil, y Gustavo Pinela lo utilizó en una tarjeta de felicitación:

Boceto y entintado

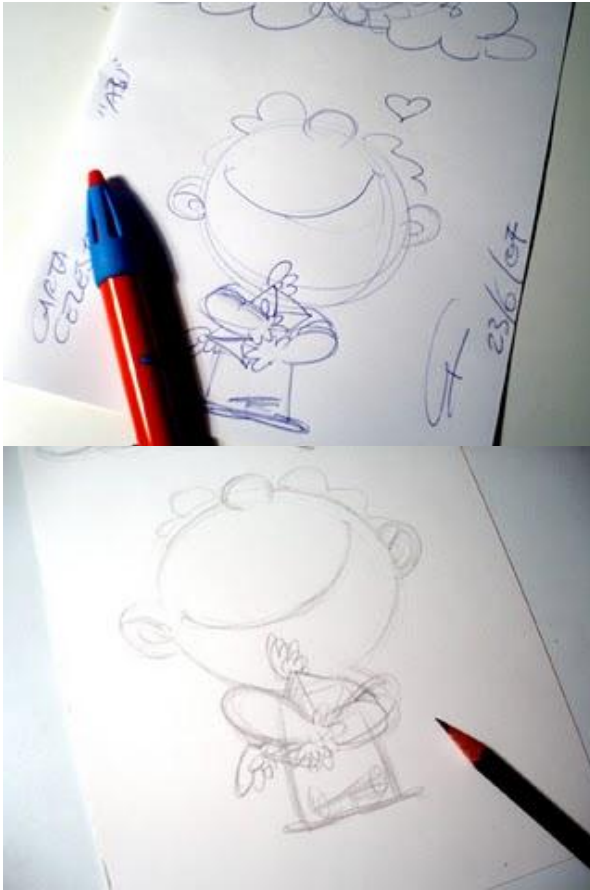

Fig. 215. Bocetando a lápiz y pluma.

Fig. 216. Entintado

El boceto definitivo lo trazo sobre el papel final, o bien copiando el último boceto elegido o calcándolo con una mesa de luz.

Intento realizar el menor número de líneas innecesarias, trazando sólo las que tendrá el dibujo final, para evitar ensuciar la superficie y confusiones al entintar.

Por muy clara que sea la idea y el boceto final, siempre surgen pequeñas dudas de última hora que decides sobre la marcha al entintar; ese barullo de líneas de grafito que nadie podría descifrar, son para ti líneas nítidas en tu mente y no vacilas con la plumilla al llegar a ese punto.²⁵

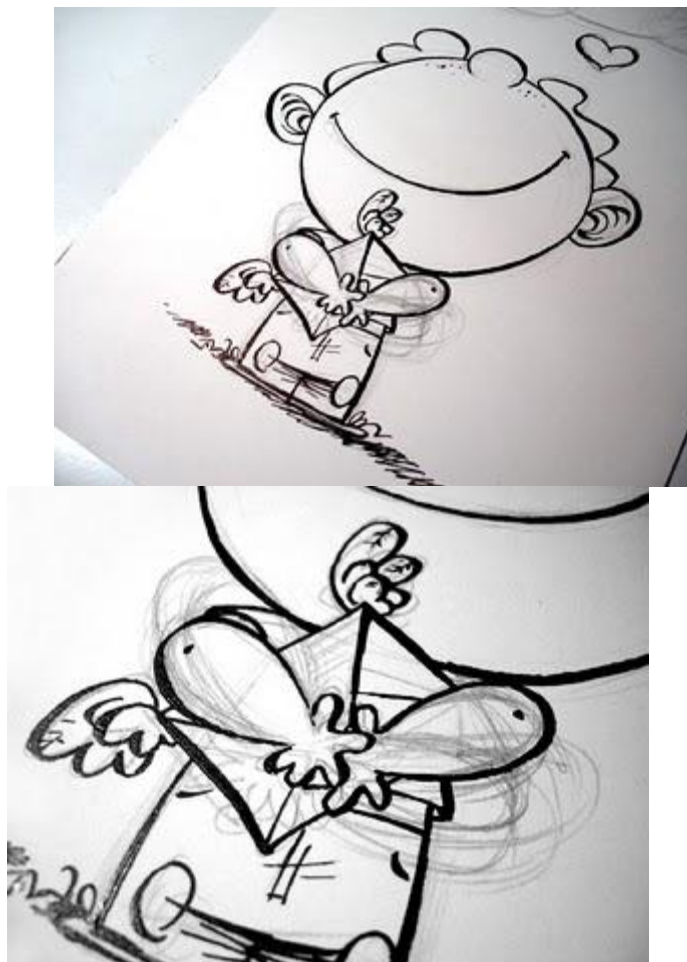
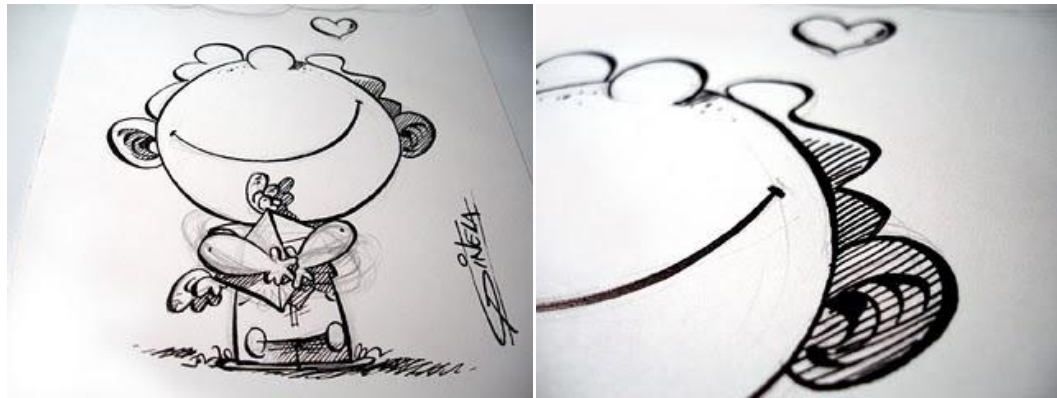

Fig. 217. Entintado

²⁵ Pinela, Gustavo, <http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

Fig. 218.
Entintado.

Después de las líneas básicas del dibujo, realizo un sombreado con plumilla, mediante líneas paralelas diagonales, con un ángulo de 45°, en las zonas donde se proyectaría la sombra, y que después colorearé en color más oscuro (en mis dibujos la luz solar siempre procede de la parte superior izquierda).

Fig. 219. Borrado
del lápiz.

Una vez que se seca la tinta las líneas auxiliares del lápiz deben borrarse porque pueden ensuciar la anilina cuando se mezclan.²⁶

²⁶ Pinela, Gustavo, <http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

Fig. 220.
Imágenes
alternas.

En otro papel, dibujé los restantes elementos que debían componer la ilustración final, y que más tarde, gracias a los programas de retoque informático, podré unir en un mismo lienzo sin necesidad de dibujarlos originalmente juntos.

Cuando intervienen varios elementos, por lo general, suelo trabajarlos por separado, para evitar que si una de las partes "sale" mal, se eche a perder todo el trabajo.

De esta ilustración concreta solo utilicé las palomas, ya que la idea de una nube con forma de corazón no terminaba de parecerme clara ni estéticamente buena.²⁷

Replanteamiento

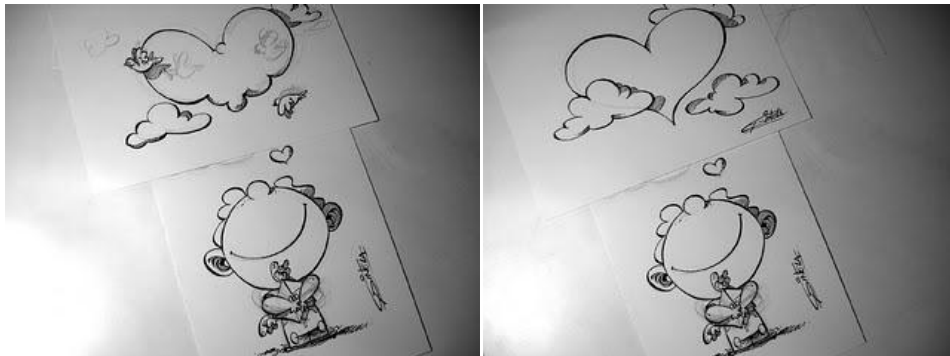

Fig. 221.
Replanteamiento

²⁷ Pinela, Gustavo, <http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

Necesitaba, porque creo que así lo pedía el texto, un corazón en el cielo, y aunque en un principio me pareció bien dibujar una nube en forma de corazón, vi que era mejor dibujar directamente el corazón entre las nubes; en un primer lugar recurrí a la nube por parecerme más sutil, pero no era estético, no era claramente identificable, ni era necesario ser sutil, porque en realidad, aun pintando un corazón en el cielo, esa imagen complementaba el texto y no sólo lo ilustraba, además de resultar mucho más amable y simpático.²⁸

Acuarelado

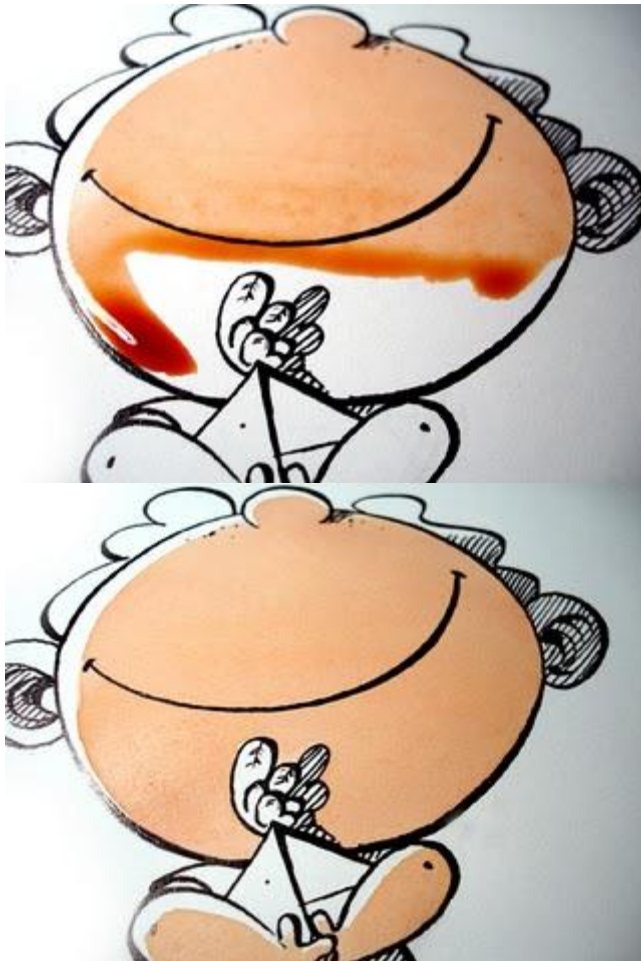
Fig. 222, Godete con anilinas.

Suelo comenzar por las pieles y terminar por los fondos o zonas más amplias. En mis trabajos es muy importante la luz, siempre dejo una reserva (sin usar líquido de enmascarar) en el perfil superior izquierdo de los volúmenes, representando la luz solar, este recurso aporta vida y tridimensionalidad a los cuerpos.

Para las zonas en sombra (marcadas como ya expliqué anteriormente con trazos diagonales de plumilla) aplico el mismo color que para el resto de esa zona, pero en mayor concentración de color, nunca utilizando negro para oscurecer, ya que ensucia el resultado.²⁹

²⁸ Pinela, Gustavo, <http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

²⁹ Pinela, Gustavo, <http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

Figs. 223.
Coloreando con
anilinas.

Suelo trabajar las pequeñas superficies (y prácticamente todo) con la técnica de húmedo sobre seco, es decir, sin humedecer anteriormente el papel, tiene el inconveniente de precisar una gran rapidez de ejecución, debiendo dejar siempre un frente húmedo (como en la imagen) para evitar antiestéticos cortes de color, pero permite mayor control de la pincelada, colores aun más brillantes y vivos, y minimiza imprevistos.³⁰

³⁰ Pinela, Gustavo, <http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

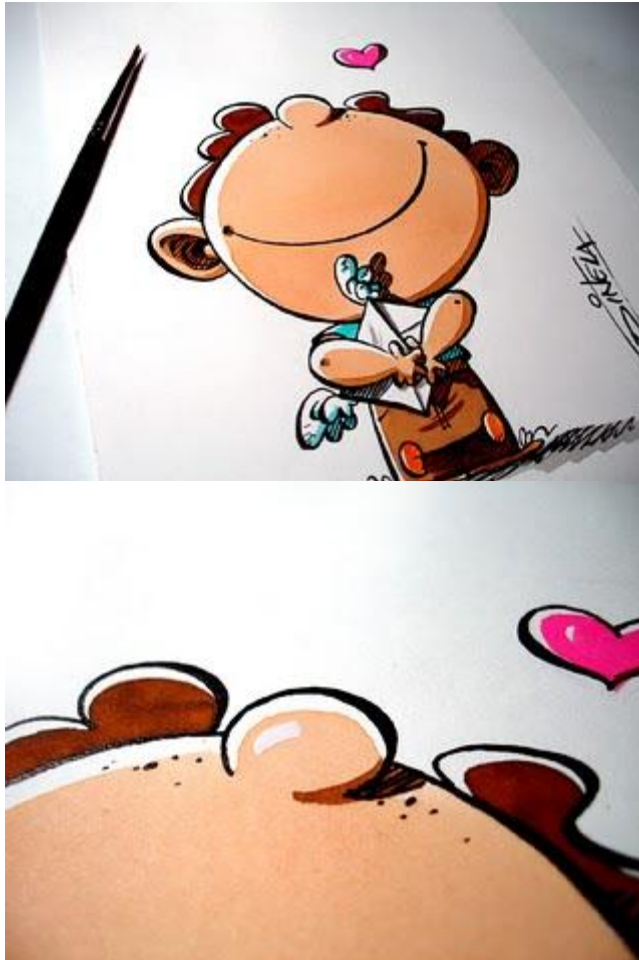

Fig. 224. Aplicando luces.

Figuras 215 a 224 de:
Blog de Gustavo Pinela
<http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

No es posible hacer reservas "sobre la marcha" de todas las zonas que queremos conservar blancas, y con líquido de enmascarar el resultado no siempre es muy preciso, por ello, utilizo tempera blanca para sacar esos pequeños brillos y luces que no reservé al colorear, aplicando varias capas en ciertas ocasiones, por el ya comentado problema que ofrecen las anilinas a ser cubiertas con temperas.³¹

³¹ Pinela, Gustavo, <http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

AUTOEVALUACIÓN

- 1.- ¿Qué son las anilinas?
- 2.- ¿Qué tipos de tintas existen?
- 3.- ¿Qué son los palilleros?
- 4.- ¿Cuáles son los tipos de aerógrafos?
- 5.- De acuerdo a la forma de obtener la tinta para rociarla, ¿cómo se clasifican los aerógrafos?
- 6.- Especifica los tipos de compresores que existen:
- 7.- ¿Quién inventó el aerógrafo?

RESPUESTAS

- 1.- Se conocen como acuarelas líquidas, aunque son más oleosas ya que se producen con un líquido que deriva de la anilina, la cual se obtiene del nitrobenzeno, por eso se denominan anilinas.
- 2.- Insolubles y solubles.
- 3.- Los palilleros son los mangos con los que se usan las plumillas.
- 4.- Sencillos y de doble acción.
- 5.- De succión y de gravedad.
- 6.- De tanque y de diafragma.
- 7.- En 1893, lo inventó Charles Burdick, un acuarelista obsesionado por la perfección, al intentar mejorar sus degradados y grisados.

BIBLIOGRAFÍA

De Fiore, Gaspare, *Curso autodidáctico de dibujo y pintura*, México, Promexa, 1986.

De la torre Carbo, Miguel, *Geometría descriptiva*, México, UNAM, 1983.

Enciclopedia de la última moda, fascículo 58, p. 81.

Hart, Christopher, *Drawing cutting edge anatomic*, Estados Unidos, Watson-Guptill Publications, 2004.

Lewis, David, *Pencil drawing techniques*, Estados Unidos, Watson-Guptill Publications, 2000.

Loomis, Andrew, *Dibujo de cabeza y manos*, Argentina, Lancelot, 1997.

Nicolaides, Kimon, *The natural way to draw*, Estados Unidos, Houghton Mifflin Company Boston, 1969.

Parramón, José María, *Así se pinta con lápices de colores*, España, Parramón, 1985.

Parramón, José María, *Curso práctico de pintura, Cuatro tomos*, España, Océano, 2006.

Parramón, José María, *Perspectiva para artistas*, España, Parramón. 1992.

Parramón, José María, *El gran libro del dibujo*, España, Parramón, 1990.

Parramón, José María, *Técnicas de dibujo*, España, Lema, 2000.

Parramón, José María, *Todo sobre la técnica del pastel*, España, Parramón, 1992.

Parramón, José María, *Para empezar a pintar aerógrafo*, España, Parramón 1995.

Reséndiz, Jorge Alberto (Kógoro), *Revista Dibujarte*, fascículos 1, 2, 12 y 19, México, Vanguardia.

Satue, Enric, *Historia del diseño gráfico*, España, Alianza editorial, 1997.

Scott, Marylin, *Esbozar y dibujar*, Alemania, Evergreen, 2005.

Scott, Marilyn, *Pintura al óleo*, Alemania, Evergreen, 2006.

Wiffen, Valerie, *Taller de retratos*, Konemann, 1997.

Yarnell's, Jerry, *Landscape painting secrets*, Estados Unidos, North light books, 2008.

Referencias electrónicas:

Pinela, Gustavo

<http://gustavopinela.blogspot.com/2007/06/tutorial-de-dibujo-pintando-sueos.html>

Vega, Valerio

<http://orbita.starmedia.com/~dbcomics/como/entintado.htm>

GLOSARIO

Aglutinante: Sustancia que se mezcla con el pigmento en polvo para formar un medio pictórico.³²

Aguada: Dibujo en el que se dibuja de forma lineal, y se crean luces y sombras con agua y un solo color (sepia), trabajado con la técnica de acuarela.

Base: Superficie preparada sobre la cual se pinta.³³

Bastidor: Marco de madera sobre el cual se monta la tela para pintar al óleo. Se fabrica conforme a una tabla internacional de medidas; existen en tres proporciones: paisaje, marina y retrato.

Boceto: Es un dibujo de búsqueda o ensayo para componer una obra. Se pueden realizar bastantes bocetos antes de efectuar la obra definitiva.

Canon: Reglas que establecen las proporciones ideales del cuerpo humano.

Clarooscuro: Representación de las luces y sombras.

Contraste: Oposición entre dos sensaciones cromáticas distintas.³⁴

Difuminado: Técnica que consiste en esparcir o reducir una o más capas de color sobre una capa de fondo.

Difumino: Especie de lápiz de papel que sirve para degradar trazos o manchas.

³² Parramón, José María, *Curso práctico de pintura*, tomo 4, p.723

³³ *Ídem.*

³⁴ Parramón, José María, *Curso práctico de pintura*, tomo 4, p.725

Espátula: Pala que sirve para mezclar la pintura, pero que también se utiliza para pintar.

Fijador: Sustancia en aerosol que se utiliza para fijar los colores pastel, los carboncillos u otros materiales, a la superficie en la cual se aplicaron.

Fresco: Técnica pictórica mural en la que se pinta sobre yeso fresco.

Goma arábica: Aglutinante que se utiliza con pigmentos naturales para producir las pinturas de acuarela, gouache o témpera; se extrae de la planta acacia africana.

Grano: Componente que determina la distribución y regularidad de las fibras de un papel. El papel de grano grueso es el más indicado para pintar a la acuarela.³⁵

Medio: Líquido en el cual quedan suspendidas las partículas de pigmento, por ejemplo el aceite de linaza o la anilina.

Modelo: Sujeto u objeto que sirve al artista como imagen para su representación.

Motivo: Es un modelo que se pinta de manera espontánea, sin preparación. Se refiere a pintar la realidad.

Papel absorbente: Se caracteriza por tener un alto grado de absorción, se utiliza en la acuarela para eliminar el exceso de humedad o para crear blancos.

³⁵ *Ibidem.* p. 728

Pelo de buey: Pincel que se fabrica con pelo de la espalda de este animal. Se usa para cubrir superficies amplias, generalmente se adquiere en números grandes. Se usa como complemento de los pinceles de pelo de marta.

Pelo de marta: Pelo de un roedor que se utiliza para fabricar pinceles de gran calidad para la acuarela.

Pelo sintético: Pincel con pelo semejante al de marta pero su fabricación es artificial.

Perspectiva: Es una manera de representar la tercera dimensión en una bidimensión, es decir, en una superficie plana.

Pigmento: Sustancia que por sí sola tiene color, puede ser de origen animal, vegetal, mineral o químico.

Pincel seco: Técnica en la que la pintura se aplica espesa.

Pintura al temple: Pintura acuosa que mezcla pigmento en polvo con colas animales o vegetales.³⁶

Punteado: Forma de pintar mediante puntos o incisiones sobre una superficie.

Punto de fuga: Punto situado en la línea del horizonte, que tiene la misión de reunir las líneas perpendiculares que derivan de las formas básicas de la perspectiva.³⁷

Soporte: Superficie sobre la que se pinta o dibuja, puede ser por ejemplo papel, tela, madera, una pared, etc.

³⁶ *Ibidem.*, p. 733

³⁷ *Ibidem.*, p. 732

Técnicas mixtas: Se refiere a usar dos o más técnicas pictóricas diferentes en una obra.

Textura: Es la calidad visual o táctil que puede presentar la superficie de un dibujo o pintura, puede ser graneada, lisa, rugosa, cuarteada, etc.³⁸

Trementina: Líquido que procede de la resina, aguarrás.

Valor: Grado de claridad u oscuridad que puede presentar un color.³⁹

Valoración: Capacidad de proporcionar valor de claroscuros a un objeto al representarlo.

Veladura: Capa de color transparente que se aplica a un dibujo o pintura.

Volumen: Efecto de tridimensionalidad a un modelo en el espacio bidimensional de la pintura.⁴⁰

³⁸ *Ibidem.*, p. 733

³⁹ *Ibidem.*, p. 734

⁴⁰ *Ibidem.*, p. 734