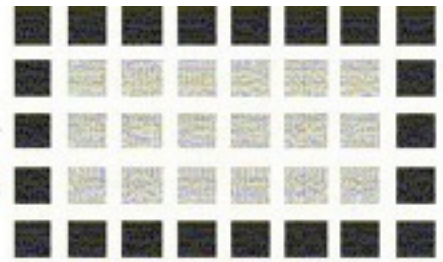

ugr

Universidad
de Granada

BellasArtes
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Texturas Acuarela

Breve explicación de las distintas posibilidades que ofrece la acuarela ejemplificadas con obras de Turner y Barcelo

INTRODUCCION

Como introducción al lector de este artículo, nos presentamos como grupo de cinco alumnos y alumnas estudiantes del primer curso de pintura en la universidad de Bellas Artes, Alonso Cano de Granada.

Nuestro propósito para este artículo no es otro que el de resumir brevemente las posibilidades que nos ofrece una técnica húmeda y magra como es la acuarela, tratando de ilustrar en cada caso con un ejemplo gráfico, es decir, con obras que hemos considerado claro icono en cada momento. Para no caer por el camino en realizar un catálogo de autores y obras de pintores con esta técnica, hemos acotado nuestros referentes a las figuras de Joseph M. William Turner y Miquel Barceló.

Ambos abordan su trabajo desde perspectivas de trabajo muy distinguidas, tan distinguidas como es el hecho del siglo que los separa en la historia de las Artes plásticas.

Joseph M. William Turner (1775- 1851) apodado el pintor de la luz es una de las figuras claves en el periodo artístico denominado Romanticismo inglés, en el que, si bien se ensalzó la pintura de paisaje como tema artístico, Turner fue uno de sus más grandes exponentes. A este autor lo hemos elegido por estar afincado en la pintura tradicional-clásica, en el sentido de autor de Arte académico; y sus obras exponen de forma clara la versatilidad de la acuarela.

AUTORES/AS

MIGUEL MERINO MARTÍNEZ

JONAS FERNÁNDEZ VERDIÓN

ANA MARTÍNEZ MARJALIZO

LUIS CASASEMPERE RODRIGUEZ

FRANCISCO MORALES MUÑOZ

Miquel Barceló (1957) es por el contrario, un autor contemporáneo polifacético donde los haya; mallorquín que lleva ya más de 40 años sorprendiendo al público con obras enérgicas y experimentales por igual y aunque su obra trasciende la tradicional escisión entre pintura, dibujo y escultura; nosotros nos hemos centrado en sus trabajos con acuarela. Principalmente en la serie realizada para la ilustración de La Divina Comedia, destacada obra literaria escrita por el autor Dante Alighieri alrededor del siglo xv.

Como ya hemos dicho, dispares artistas en los cuales apoyamos este artículo divulgativo sobre la Acuarela.

Figura 1 Dark Prison ("Carcere Oscura"), after Piranesi, Joseph Mallord William Turner 1790. Acuarela sobre grafito. 36 x 23,5 cm

Aplicación del color

Existen dos técnicas para crear bordes entre colores con resultados distintos: La de húmedo sobre seco y la de húmedo sobre húmedo.

Húmedo sobre seco

En la primera se obtienen bordes nítidos, delimitados. Para obtenerla se efectúa una capa plana de los colores (por lo general el más luminoso) y se deja secar totalmente. A continuación se aplica el siguiente color sobre este último. Es decir, los tonos se obtienen con capas sucesivas. Se suelen utilizar en obras de temática de agua o de sombras y luces.

Figura 2 S. Giorgio Maggiore: Early Morning. Joseph Mallord William Turner (1819). Acuarela, 22.4 x 28.7 cm.

Comentario figura 1. Podemos observar cómo se ha aplicado la acuarela con esta técnica en los muros y arcadas.

Con ella podemos obtener gradaciones de luz y sombras muy efectivas.

Comentario figura 2. En los reflejos de los edificios en el agua la técnica utilizada es húmedo sobre seco. Esta técnica le permite a Turner obtener contornos muy delimitados, dotándolos de realismo.

Comentario figura 3 En esta imagen de Miquel Barceló al observar las alas del dragón podemos detectar cómo se ha aplicado sobre una capa transparente de azul ya seca, otra menos luminosa. Quedan muy delimitados ambos planos. Además, en esta imagen resalta el estilo de Miquel, burdo y vivo. Con estos ejemplos (Figura, 1, 2 y 3) observamos lo rica que es esta técnica y los distintos acabados que puede aportarnos.

Figura 3. Ilustración para edición de "La Divina Comedia, Inferno, Miquel Barceló (2002). Acuarela.

Húmedo sobre Húmedo

En la segunda técnica (húmedo sobre húmedo), se obtienen contornos diluidos o difusos en los que los colores interactúan y se funden creando nuevos tonos. Para ello se aplica una primera capa plana de uno de los colores (también el más luminoso, generalmente) y antes de que esta se seque se adhiere una segunda capa con un tono distinto.

Comentario figura 4 Para ejemplificar esta técnica, podemos señalar la mancha azul que se encuentra en el ecuador del dibujo, justo detrás del pequeño barco oscuro y dibujo del lago. Esta se ha aplicado encima de los tonos azules de fondo aún húmedos.

Figura 4. The Lake of Zug, Joseph Mallord William Turner (1843). Acuarela sobre grafito, 29,8 x 46,6 cm.

Comentario figura 5 La silueta en negro del barco se ha dibujado con la acuarela cuando el tono tostado del fondo aún no se había secado, esto ha propiciado la intromisión del negro en la mancha previa y su posterior interacción.

Comentario figura 6 En esta imagen podemos observar la clara diferencia entre los estilos de Turner y Barceló. En Barceló, encontramos una temática tratada de una forma más abstracta, y el uso más atrevido del color con la interacción, mediante la técnica citada, de complementarios (azul y anaranjado) con el fondo (de un tono más neutro), tanto por separado como en conjunto, como queda destacado en el centro de la imagen.

Figura 5 Barco ardiendo. Joseph Mallord William Turner (1825)
Acuarela, 33.8 x 49.2 cm.

Figura 6. Sin título. Miquel Barceló (2007)

Figura 7. Sin título. Miquel Barceló (1990). Acuarela y tinta sobre papel, 49,5 x 35,5 cm.

Comentario figura 7 En este ejemplo, tanto la tinta como la acuarela del tono tierra se aplican y dejan su interacción en una primera capa aún húmeda.

Levantamiento de color

En general el levantamiento del color sobre la acuarela se puede realizar de diferentes formas, la diferencia entre unas y otras es según el método y el objeto que uses para realizarlas.

Por ejemplo, podremos llegar a realizar el levantamiento del color usando como objeto una esponja, una lija, nuestro propio pincel, algodón o papel de cocina entre otros. La función de cada uno es la misma pero cada objeto se emplea de distinta forma, a continuación tendremos una serie de ejemplos y de información sobre algunos de los materiales que podremos llegar a usar en la técnica del levantamiento del color.

Levantamiento con esponja

Usando una simple esponja podemos llegar a realizar distintos usos en la técnica de la acuarela.

Nos permite humedecer nuestro formato y proporcionarnos un color base, por lo tanto, nos puede servir para dar color de forma imperfecta a comparación del pincel.

También nos permite lavar una acuarela, para poder rectificar algún error durante nuestro trabajo.

Otra opción puede ser que el color sea deslizado por la esponja sobre el papel o también por tamponado, dando toques de poca presión sobre el papel, aplicando y levantando el color rápidamente.

Para realizar esta técnica la esponja debe estar un poco humedecida.

Otro uso parecido es el contratamponado, la cual es muy efectista para provocar blancos no uniformes.

Comentario figura 8 En la parte inferior de la obra podemos apreciar varios levantamientos con esponja para crear una textura que da comprensión a la tierra que se ha querido representar

Figura 8. Ejemplo de levantamiento con esponja, autor anónimo, titulada Van Gogh sobre un formato de gramaje de 220g y de proporciones de 50x35 cm. Acuarela.

Levantamiento con lija

El raspado con papel de lija es otra técnica que podemos usar sobre la acuarela, por ejemplo, cuando hemos aplicado el color y queremos eliminar parte de la acuarela previamente ya secada, tenemos varias opciones, una de ellas es lavarla pero es prácticamente imposible que nuestro formato recupere su blanco original, para conseguir esto, podemos llegar a usar tanto una cuchilla como el papel de lija.

Usando un papel grueso de lija podremos llegar a levantar blancos en el papel, pero para que este resultado quede bien es necesario que nuestro formato tenga un buen grano y de buena calidad. Para esto se recomienda el papel de grano grueso con un gran porcentaje de algodón.

Si llevamos a cabo esta técnica en un papel de grano fino el raspado es total y se comporta peor, llegando a extremos de desgarrar el papel.

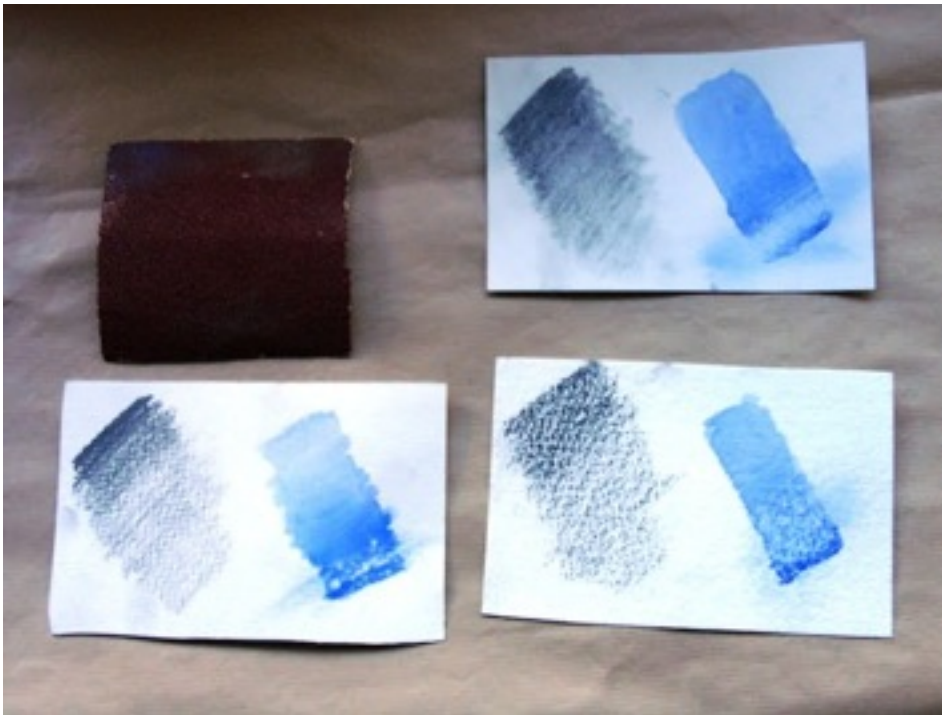

Figura 9. Ejemplo de la aplicación de la lija. Autor Anónimo.

Sustracción

La Sustracción es una técnica usada en la acuarela que nos permite levantar y eliminar el exceso de color de nuestra obra.

Para llevar a cabo esta técnica podemos llegar a usar varios elementos, entre ellos papel de cocina, un trapo limpio, algodón o incluso con agua.

Comentario figura 10 y 11 podemos apreciar un claro ejemplo de sustracción, en las dos obras se usaron un solo color pero con la ayuda de esta técnica, quitando el exceso de color a creado una gama de distintos valores del mismo color.

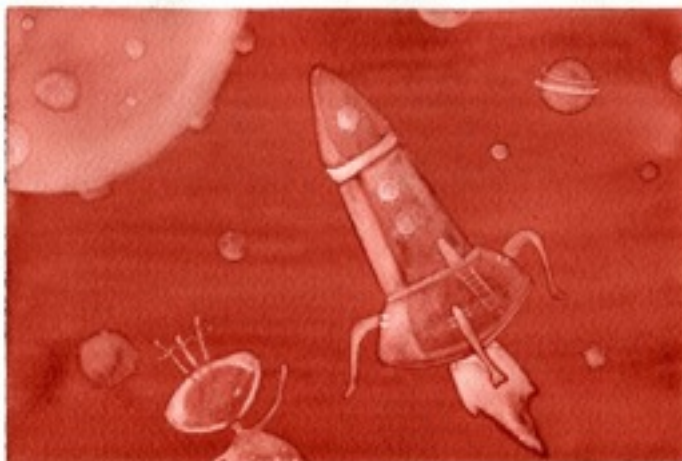

Figura 10, ejemplo de Sustracción. Autor anónimo. Sin Título.

Raspado

Técnica por la cual se retira el color del papel para así generar luces y sombras, que perfilan los elementos en la acuarela, darán profundidad y matizarán el paisaje. También con esta técnica se pueden crear texturas como nieve, hierbas, reflejos, etc. Como podemos ver en la figura 13 en los troncos y arbustos, o en la figura 12 en el agua.

Figura 11. ejemplo de Sustracción. Autor anónimo. Sin Título.

Procedimiento:

Para realizar el raspado lo primero, es dar una aguada para oscurecer la zona deseada. Luego se puede hacer el raspado con el papel húmedo con un pincel seco o medio seco, o esperar a que seque la aguada con la ayuda de un cúter, cuchilla, o papel de lija. Se continúa raspando suavemente la superficie del papel teniendo mucho cuidado de no dañar el papel.

Y así es como conseguimos sacar luces o crear diferentes texturas en la acuarela. Como se observa en la figura 12, para el mar y dar textura a la hierba o en la figura 13 en el fondo.

Figura 12. Lijado sobre papel de grano grueso con alto porcentaje de algodón. (Desconocido).

Materiales

Los materiales que podemos usar para emplear esta técnica pueden ser los ya mencionados anteriormente como un cúter, papel de lija y diferentes tipos de pinceles secos o para otro tipo de pintura, como los de óleo por su rigidez, pasando por los diferentes tamaños y tipos de cabezales, hasta un simple cuchilla de afeitado. En la figura 16 posiblemente se haya usado una hoja de afeitado o papel de lija para los brillos del agua, y alguna zona de las piedras del puente.

Figura 13. Ruinas de un castillo en lo alto de una ciudad. Acuarela, 27 x 33 cm. (J.M.W. Turner, 1802.)

Figura 14. Molino en una colina. Acuarela, 19 x 28. (J.M.W.Turner, 1.796).(J.M.W.Turner, 1.802.)

Figura 15. Infierno.Canto VI. Círculo I. Los justos no bautizados. (Miquel Barceló, 2002).

Figura 16. El viejo puente de Londres. Lápiz y acuarela, 26 x 36 cm. (J.M.W.Turner, 1.797).

Reservas

Con cera:

Esta técnica se aplica utilizando un lápiz de cera que al aplicarlo en el papel, no dejará traspasar al agua quedando la zona cubierta por la cera con el blanco del propio papel.

Esta técnica se ha utilizado a lo largo de la historia para hacer las reservas de blancos hasta la aparición de los líquidos enmascaradores. El inconveniente de la cera es la dificultad para retirarla luego del papel y la facilidad con la que se puede ensuciar la acuarela.

Con cinta adhesiva

Suele ser un cinta especial con las mismas facultades que la cera o los líquidos enmascaradores de látex. Este tipo de técnica es utilizado sobre todo para las zonas con líneas rectas.

Parafinas

Esta técnica se puede decir que exactamente igual a la cera pues viene a ser el mismo material y sería redundante volver a decir lo ya mencionado anteriormente pero si haremos referencia a otro tipo de cera que no lleva tanto tiempo usándose para hacer reservas como son las ceras de color (ceras Marley), estas no se usan con tanta frecuencia como la cera de vela o parafina ya que dejan tono y brillo en el papel y la mayoría de las veces no buscamos esto en una acuarela.

Figura 17. Fiesta en la laguna, Venecia; Joseph Mallord William Turner (1845). 91 x 121 cm

El líquido enmascarador es una solución a base de látex de caucho que se utiliza para reservar partes de papel virgen, que no queramos cubrir con color, y que serán nuestros futuros puntos de máxima luz en la obra final; como se puede apreciar en la Figura 18.

También podemos usarlo para dibujar una figura de contornos complicados o "bordear" el contorno de esta para cubrir de color su interior (enmascarar en negativo).

Es el caso de la **Figura 19**, en el que la figura de la izquierda ejemplifica como podemos "dibujar" con el líquido contornos complicados para colorear solo el interior; en el otro ejemplo que aparece junto a ella se ha utilizado para conseguir texturas.

Otra posibilidad es utilizar un cepillo de dientes para crear salpicaduras con el líquido enmascarador, proceder con las aguadas, y una vez terminada la obra levantarlas; creando efectos vistosos. Otra manera de lograr un efecto parecido a este es añadir sal gruesa cuando aún esta húmeda la acuarela.

Figura 18. Divina comedia, infierno; Michel Barceló (2002)

Esto se ilustra con conveniente acierto en la **Figura 20**.

Figura 19. Cuadernos del Himalaya, Michel Barceló (2012)

Figura 20. Lanzarote 8, aguainta de 65 x 75 cm, Mallorca, España (Barceló, 1999)

Con lejía o amoníaco

Podemos utilizar la lejía para abrir blancos en la acuarela, creando texturas, pero debemos tener en cuenta que esta es un medio ácido, que agrede el papel y torna su color en un tono más amarillento. Este ejemplo queda de nuevo ejemplificado con una obra del artista Barceló, en una de sus series de acuarelas sobre la genuina Divina Comedia, obra literaria mencionada en la introducción de este artículo.

Continuando con otro uso de esta misma técnica, si cubrimos la totalidad del papel con acuarela podremos dibujar sacando luces a posteriori; es igualmente útil con las denominadas tintas chinas. Pocas palabras podemos añadir sobre esto tras el insuperable ejemplo gráfico que hallamos en las series de lejías realizadas por

Figura 21. Divina comedia, infierno; Michel Barceló (2002).

Figura 22. Serie lejías, Retrato a Gimferrer; Michel Barceló (2013) lejía y anilina. 155 x 91 cm

Figura 23. Serie lejías, Retrato a Dore; Michel Barceló (2013) lejía y anilina. 155 x 91 cm

Otras texturas

Sacudiendo el pincel mojado en tinta o acuarela sobre el papel o aplicando bastante materia y poniendo la superficie en vertical podemos conseguir texturas como las salpicaduras o el chorreo que son muy propias de la acuarela.

Figura 24. *Llanzarote 8, aguatinla de 65 x 75 cm, Mallorca, España (Barcelo, 1999)*

Comentario figura 24 como podemos apreciar en la obra de Barcelo (figura 24) en el lomo de lo que parece un animal se contempla salpicaduras que descomponen la forma del mismo

Comentario figura 25 de igual forma lo aplica en el fondo de la siguiente figura jugando también con la gravedad y situando la obra en vertical cuando esta todavía esta fresca.

Figura 25. *La solitude organisative, mixta sobre lienzo, Barcelona, España (Barcelo, 2009)*

Jabón

Se mezcla el pigmento de acuarela y el jabón para conseguir manchas al azar, dando texturas muy interesantes.

Comentario figura 26 y 27 en la imagen podemos apreciar como se crean manchas al azar que deja el jabón abriendo la acuarela y dando lugar a texturas muy interesantes.

Figura 26. *Quatre coins jaune, mixta sobre lienzo, Hong Kong, China (Barcelo, 2013)*

Figura 27. *Têtes, mixta sobre lienzo, Hong Kong, China (Barcelo, 2013)*

Bibliografía

Figura 1. Dark Prison ("Carcere Oscura"), after Piranesi, Joseph Mallord William Turner 1790. Acuarela sobre grafito. 36 x 23,5 cm <http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/06.1051.3>

Figura 2. S. Giorgio Maggiore: Early Morning. Joseph Mallord William Turner (1819). Acuarela, 22.4 x 28.7 cm. <http://www.epdlp.com/cuadro.php?id=928>

Figura 3. Ilustración para edición de "La Divina Comedia, Inferno, Miquel Barceló (2002). Acuarela. http://mardelibros.blogspot.com.es/2008_12_01_archive.html

Figura 4. The Lake of Zug, Joseph Mallord William Turner (1843). Acuarela sobre grafito, 29,8 x 46,6 cm. <http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/59.120>

Figura 5. Barco ardiendo, Joseph Mallord William Turner (1825). Acuarela, 33.8 x 49.2 cm. http://ivanromeroarteypensamiento.blogspot.com.es/2009_10_01_archive.html

Figura 6. Sin título. Miquel Barceló (2007) <http://contemporary-art-blog.com/post/7489880154>

Figura 7. Sin título. Miquel Barceló (1990). Acuarela y tinta sobre papel, 49,5 x 35,5 cm. <http://www.ocio.net/estilo-de-vida/arte/miquel-barcelo-en-subasta/>

<http://www.watercolor.es/tecnic/basicas>

[https://www.pinterest.com/search/pins/?q=turner%20watercolor&term_meta\[\]=turner|typed&term_meta\[\]=watercolor|typed](https://www.pinterest.com/search/pins/?q=turner%20watercolor&term_meta[]=turner|typed&term_meta[]=watercolor|typed)

Figura 8. Autor anónimo. Van Gogh 220g 50x35 cm. Acuarela. [http://1.bp.blogspot.com/-RoKWq7ho_r4/T1CNFkWqjPI/AAAAAAAAABkk/sfPkjplswIc/s1600/15082011\(001\)+1.jpg](http://1.bp.blogspot.com/-RoKWq7ho_r4/T1CNFkWqjPI/AAAAAAAAABkk/sfPkjplswIc/s1600/15082011(001)+1.jpg)

Figura 9. Autor anónimo. Ejemplos de Rascado con lija http://1.bp.blogspot.com/-ZD_67MVVdtE/TykXzcrkLAI/AAAAAAAAABeo/eg9oYMd57Ws/s1600/L1050019%5B1%5D.JPG

Figura 10. Autor anónimo. sin título. Acuarela. http://1.bp.blogspot.com/-FwHW_WEe-Bg/UWr3iusOgI/AAAAAAAAAG7c/x7NN3ynYFYM/s1600/sustracciono6.jpg

Figura 11. Autor anónimo. Sin título. Acuarela. http://2.bp.blogspot.com/-bvAuqo74HBo/UWr3roY_LI/AAAAAAAAAG7Y/cF3ls57gOoM/s1600/sustracciono8.jpg

Información sobre Levantamiento del color extraída de las siguientes direcciones:

<http://trucosyrecursosenacuarela.blogspot.com.es/2011/08/uso-de-la-esponja-marina.html>

<http://viridianasalper.com/tecnicas-para-trabajar-con-acuarelas/>

<http://ilustrandoenlaescueladearte.blogspot.com.es/2013/04/acuarela-tecnica-y-autores.html>

<http://trucosyrecursosenacuarela.blogspot.com.es/2011/02/uso-del-papel-de-lijas.html>

-Escuela de acuarela / Pablo Comesaña

Comesaña, Pablo.

MAT. IMPRESO MAT. IMPRESO | Libsa | 2009

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/75.02 COM esc)

-<http://ilustrandoenlaescueladearte.blogspot.com.es/2013/04/acuarela-tecnica-y-autores.html>

-<http://trucosyrecursosenacuarela.blogspot.com.es/2011/02/uso-del-papel-de-lijas.html>

-<http://www.sofiaoriginals.com/octu71pintura40.htm>

-<https://historiadepinceles.wordpress.com/2012/03/08/arte-es-dar-cuerpo-a-la-esencia-de-las-cosas-no-copiar-su-apariencia/>

- Asencio Cerver F. Tema 9, Recursos especiales. En H.F. ULLMANN, Acuarela para principiantes (pp 81-83), H.F. ULLMANN.

Figura 17. Fiesta en la laguna, Venecia; Joseph Mallord William Turner (1845). <http://www.artehistoria.com/v2/obras/14068.htm>

Figura 18. Divina comedia, infierno; Michel Barceló (2002). <http://aizenlibros.blogspot.com.es/>

Figura 19. Cuadernos del Himalaya (Michel Barceló, 2012). <http://www.abc.es/20120907/local-cataluna/abci-miquel-barcelo-africa-medida-201209071603.html#>

Figura 20. Lanzarote 8, Michel Barceló (1999). <http://invertirenarte.es/producto/lanzarote-8/>

Figura 21. Divina comedia, infierno; Michel Barceló (2002). <http://artequenoves.blogspot.com.es/2014/01/miquel-barcelo-galardonado-con-el.html>

Figura 22. Serie lejías, Retrato a Gimferrer; Michel Barceló (2013). <http://blogs.elpais.com/con-arte-y-sonante/2013/10/barcelo-pinta-nueva-york-con-lej%C3%ADa-y-titanio.html>

Figura 23. Serie lejías, Retrato a Dore; Michel Barceló (2013). <http://blogs.elpais.com/con-arte-y-sonante/2013/10/barcelo-pinta-nueva-york-con-lej%C3%ADa-y-titanio.html>

[En línea] Noviembre de 2015. <http://www.museoreinasofia.es/buscar?>

[bundle=&keyword=barcelo&f\[100\]=&fecha=&items_per_page=15&pasados=1](#)

[En línea] Noviembre de 2015. <http://www.guggenheim-bilbao.es/?s=barcelo>

[En línea] Noviembre de 2015. <http://catalogo.artium.org/book/export/html/347>

[En línea] Noviembre de 2015. http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/miquel-barcelo-1983-2009-caixaforum-madrid-cast_816-c-6469_.html

Barcelo, Miquel, (1999) *lanzarote 8, Mallorca, España* [Consult. 2015-11-05] disponible en «URL:

<http://maca-lasuerteestaechada.blogspot.com.es/2010/09/miquel-barcelo-cuadernos-de-africa.html>
<http://linea-e.com/miquel-barcelo/1#>

Barcelo, Miquel (2009) *La solitude organisationnelle, Barcelona, España* [Consult. 2015-11-05] disponible en «URL:

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/view_object.html?obj=816,c,6469&view=photo&pos=8

Barcelo, Miquel (2013) *Quatre coins jaune, Hong Kong, China* [Consult. 2015-11-05] disponible en «URL:

<http://www.artmarketmonitor.com/wp-content/uploads/2014/03/TEFAF-Highlights.pdf>
<http://www.benbrownfinearts.com/artists/55/overview/>

Barcelo, Miquel (2013) *Têtes, Hong Kong, China* [Consult. 2015-11-05] disponible en «URL:

<http://www.mcnees.org/winesite/labels/lbl-art/mr-arts/mr-art-lbl-2012-Miquel-Barcelo.htm>
<http://www.benbrownfinearts.com/artists/55/overview/>