

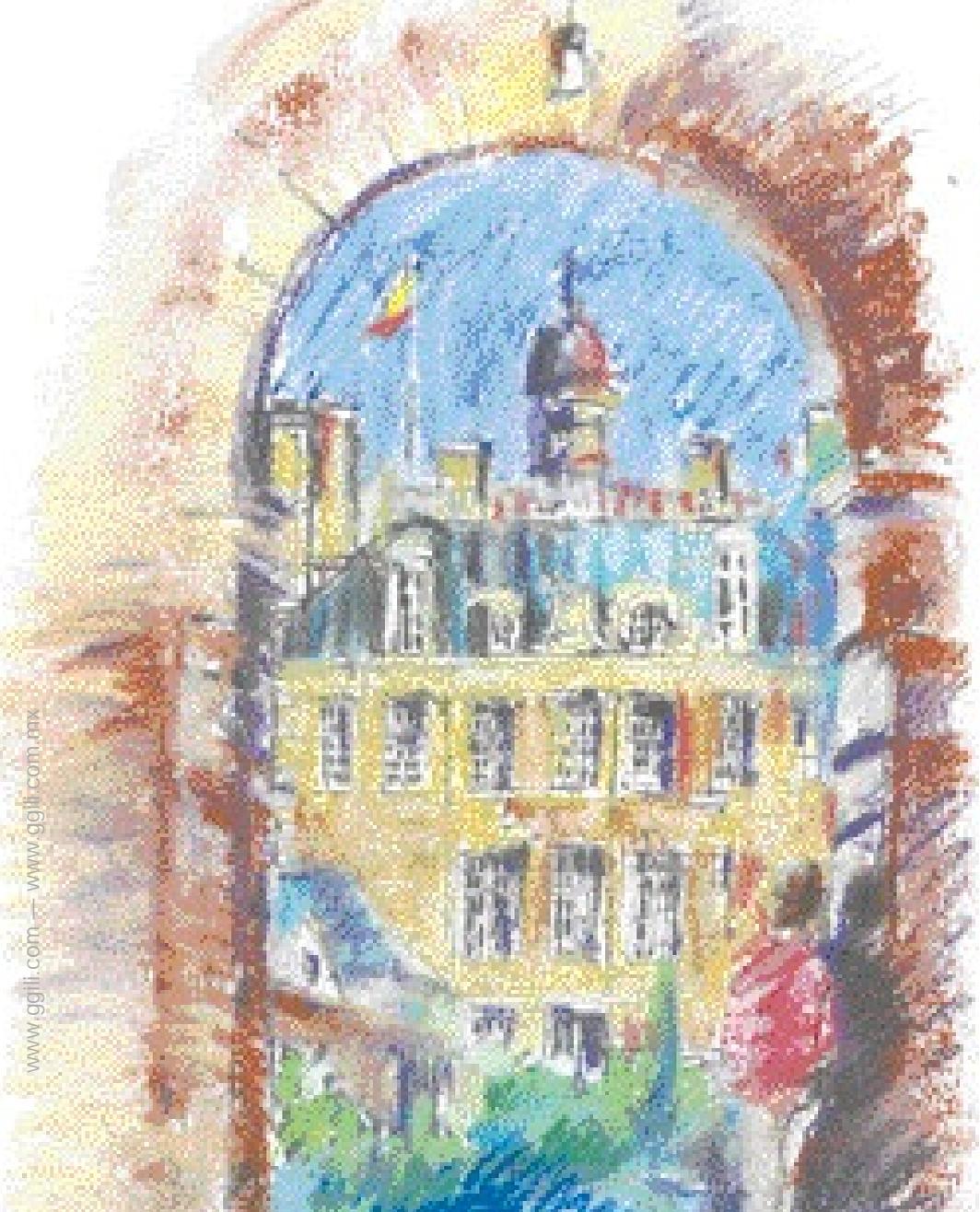

Pintura al pastel práctica

Materiales, técnicas y proyectos

Curtis Tappenden

GG

Pintura al pastel práctica

Materiales, técnicas y proyectos

Curtis Tappenden

GG[®]

Para Pauline, mi madre,
la primera pastelista que conocí

Título original:
Practical Pastels. Materials, Techniques & Projects.
Publicado originariamente por Ivy Press en 2015

Diseño gráfico: Tonwen Jones
Documentación gráfica: Vanessa Fletcher

Traducción: Ana López Ruiz
Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili, SL

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 ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

- de la traducción: Ana López Ruiz
- del texto: Ivy Press, 2004
- de las ilustraciones: Curtis Tappenden, 2004
para la edición castellana:
- Editorial Gustavo Gili, SL, 2016

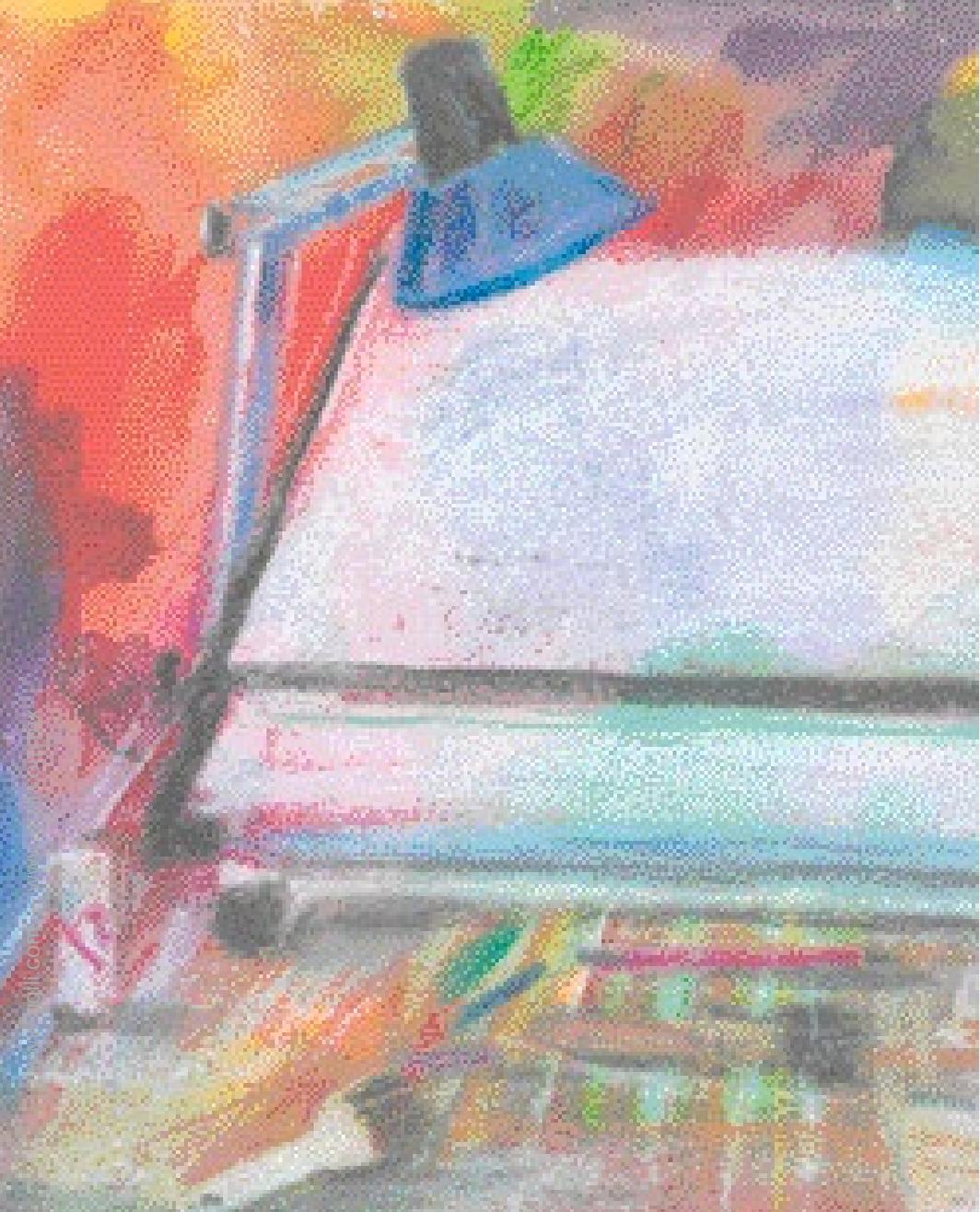
Printed in China
ISEN: 978-84-252-2901-5

Editorial Gustavo Gili, SL
Via Laietana 47, 2º, 08003 Barcelona, España.
Tel. (+34) 93 3228161
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México.
Tel. (+52) 55 55606011

ÍNDICE

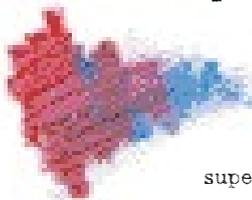
- Para empezar 7
- Introducción al color 25
- Trabajar en interiores 43
- Trabajar al aire libre 57
- Pintar figuras y animales 81
- Pintar sobre la marcha 89
- Aprender de la obra de otros 109
- Desarrollar un estilo propio 115
- El cuaderno de bocetos 127
- Pintar con la imaginación 133
- En abstracto 139
- Índice alfabético 142
- Agradecimientos 144

PARA EMPEZAR

A todos nos atraen esas barras de pigmento puro que nos invitan a agarrarlas y extender los vivos polvos de color por la superficie que tengamos más a mano. A diferencia de la pintura, que se guardan en tarros y tubos, los pasteles no tienen por qué ocultarse a la vista. Al abrir la tapa de la caja, asalta nuestros sentidos un derroche de colores dispuestos en filas ordenadas y uniformes, que estimulan la mirada y nos invitan a emprender una exploración pictórica.

El pastel es un medio táctil. Mientras la barra descansa en la palma de la mano o se desliza entre los dedos antes de empezar a pintar, se obtiene cierta satisfacción, calcárea o grasa según el caso, del contacto con su textura externa. Es una actividad muy manual, y con la ayuda de la información práctica que contiene este libro, pronto te descubrirás registrando valiosas vivencias en tu cuaderno de bocetos.

¿QUÉ SON LOS PASTELES? Los pasteles son barras o bloques de pigmento en polvo muy fino mezclados con una base de arcilla o tiza y un aglutinante, que suele ser goma o resina. Se les da una forma que permite agarrarlos con comodidad. Su aplicación es rápida, lo que los convierte en un medio ideal para plasmar situaciones efímeras, especialmente en entornos naturales o cuando la luz cambia con rapidez. Tienen una calidad viva y luminosa, ya que no ocultan la superficie del papel y dejan que la luz se refleje en sus diminutas partículas. A diferencia de la acuarela o del óleo, la densidad durante su aplicación se mantiene constante, y los colores se conservan frescos e inalterables.

BREVE HISTORIA Se cree que el primer artista en pintar al pastel fue Jean Perréal. Mientras acompañaba a Luis XII en sus campañas italianas entre 1502 y 1509, Perréal impresionó a Leonardo Da Vinci con un nuevo método para atenuar el color, aunque el maestro del Renacimiento solo lo usó para realzar dibujos en sanguina y carboncillo. Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) y Jean-Antoine Watteau (1648-1721) recurrieron al pastel para

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

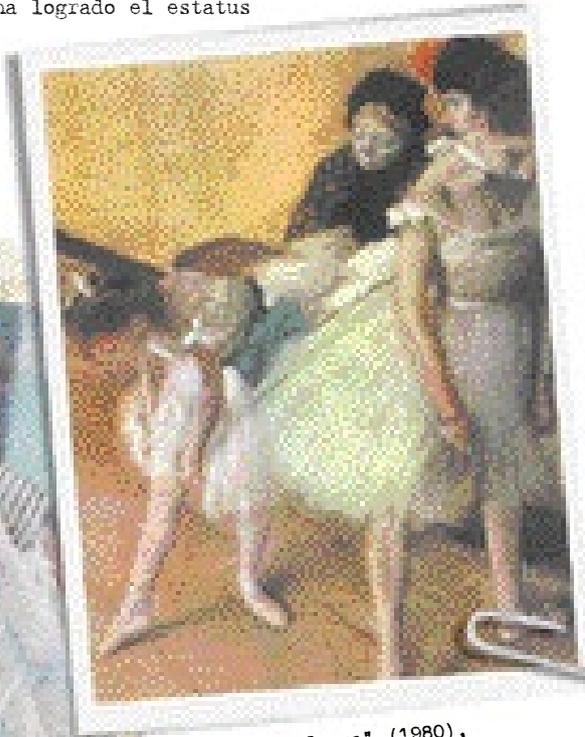
Los pasteles se fabrican en una amplia gama de tonos extraídos de pigmentos naturales y artificiales de la máxima concentración. Los fabricantes suelen numerar sus gamas asignando el número 1 a la más clara y el 8 a la más oscura. No obstante, esta escala no está regulada y existen diferencias entre las distintas marcas.

* La COMODIDAD es el principal atractivo del pastel; no exige preparación y los demás útiles de pintura son opcionales.

sus estudios de retratos, lo que facilitó el terreno a la depurada técnica de Maurice Quentin de La Tour (1704-1788) y Jean-Baptiste Chardin (1699-1779). Sin La Tour, nunca habríamos vivido el desarrollo del estilo moderno y rico en relieves de la obra del impresionista Edgar Degas (1834-1917), ni los delicados estudios de luz reflejada de Mary Cassatt (1845-1926). En Estados Unidos, William Merritt Chase (1849-1916) se dedicaba a rivalizar con sus colegas europeos con grandes obras al pastel mediante múltiples capas, y demostró una gran frescura. A pesar del atractivo natural que ejerce sobre los artistas, el pastel no ha logrado el estatus de otros medios más permanentes, como el óleo o la acuarela.

"Madre e hijo", MARY CASSATT (1844-1926).

"Examen de danza" (1980),
EDGAR DEGAS (1834-1917)

TIPOS DE PASTELES

A la hora de escoger pasteles, hay que tener en cuenta cuál prefieres, su calidad y su precio. Podríamos decir que todo depende de lo que uno quiera gastar, pero un principiante no sacará mucho partido al equipo más caro porque no sabrá aprovechar todos sus recursos. No hay reglas estrictas a la hora de comprar pasteles y sus múltiples accesorios disponibles; compra lo que necesites en función de tu presupuesto.

Hay pasteles de tres grados de consistencia: blandos, medios y duros. Las gamas más blandas suelen ofrecer una paleta de colores más brillante.

* Encontrarás pasteles de diversas formas y tamaños. Trata de comprar los que mejor respondan a tus necesidades, y siempre que puedas pruébalos primero.

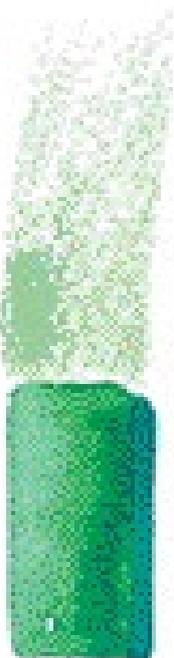
Comprar pigmentos con nombres reconocidos, como azul ultramar, siena tostado u ocre oscuro, debería garantizar la calidad de su origen, mientras que otros colores brillantes pueden ser más fugaces, es decir, no demasiado permanentes.

Los **PASTELES BLANDOS** son los más utilizados. Se deshacen cuando se aplican sobre la superficie de dibujo, y dejan un acabado aterciopelado. Al llevar menos aglutinante y más pigmento, se deslizan por la mayoría de las superficies. Con ellos se "pinta" mejor en el sentido estricto del verbo, pues permiten cubrir zonas amplias de manera más densa, y son fáciles de mezclar y difuminar. Al principio, aplicar el grado justo de presión puede ser un problema porque las barras se deshacen si se aprietan demasiado.

www.ggiji.com — www.ggiji.com.mx
En dibujo, ningún otro medio ofrece una combinación tan rica de color y textura.

PASTEL BLANDO

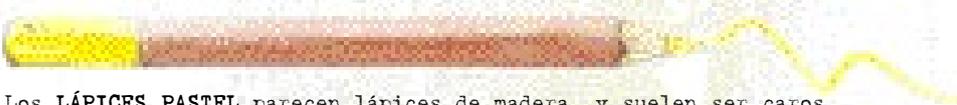

MEDIA BARRA

* Los pasteles Duros suelen ser de sección rectangular, y cada esquina es una punta lista para ser usada.

Los **PASTELES Duros** tienen mayor consistencia, por lo que son más apropiados para procesos relacionados con el dibujo. Se les puede sacar punta con un cúter o una navaja para obtener líneas más nítidas y precisas, o partirlos en dos, si preferimos barras más cortas. Los pasteles duros son la mejor opción para los primeros bocetos y las fases preliminares, y son excelentes para acentuar, realzar y dar los últimos retoques.

Los **LÁPICES PASTEL** parecen lápices de madera, y suelen ser caros. Su ventaja es que no se rompen, aunque si se caen contra una superficie dura, la "mina" se puede hacer pedazos. Como se les puede sacar punta fina, son muy útiles para trabajos minuciosos o para procesos y técnicas que tienen más que ver con el dibujo.

En los **PASTELES AL ÓLEO** se sustituye la goma arábica por un aglutinante oleoso, por lo que la pintura se extiende como la mantequilla sobre el papel. Aunque no son tan fáciles de mezclar como otros formatos, tienen colores más profundos y vivos. Se deshacen menos, así que son idóneos para hacer bocetos al aire libre. Los trazos son amplios y directos, parecen pinceladas de pintura al óleo. Se pueden mezclar con medios a base de alcohol o esgrafiar con herramientas afiladas.

CONSEJO

Para una mayor calidad del pigmento y la manufactura, compra pasteles profesionales. Los de mayor calidad, los más caros, son: Grumbacher, Conté, Sennelier, Rembrandt. Los de gama media y más asequibles son: Winsor & Newton, Rowney, Inscribe.

MEDIOS AFINES Y COMPLEMENTARIOS

El pastel combina de maravilla con otros medios. Complementa las aguadas de acuarela y se integra bien con el carboncillo y la tiza. Experimentar con tinta, pluma y otros medios es una estupenda forma de descubrir las propiedades únicas del pastel.

Los **LAPÍCES CONTÉ** funcionan como el carboncillo y parecen pasteles duros por su sección rectangular. Son ideales tanto para trazar líneas finas como para sombreados más amplios, y combinan con todo tipo de pasteles. Como estos, están disponibles en una amplia gama de colores y con forma de lápiz.

El **CARBONCILLO**, negro y fácil de borrar y difuminar, se utiliza para manchar zonas amplias sin gran definición. También puede utilizarse en el dibujo preliminar de una composición al pastel, ya que combina con otros medios. Una variante es el carboncillo comprimido, hecho con carbón en polvo y goma arábica como aglutinante.

La **ACUARELA** es una excelente base para trabajar con pasteles blandos. Se pueden aplicar lavados translúcidos de pigmento que preparen la superficie para las posteriores capas luminosas de pigmento en polvo.

CONSEJO

Guarda los pasteles en un estuche bien cerrado lleno de arroz. El arroz protege las barras, pues evita que se muevan al transportarlas y su capa de almidón ayuda a mantenerlas limpias.

CONTÉ (SANGUINA)

CARBÓN COMPRIMIDO

CARBONCILLO DE SAUCE

* PRUEBA todos Los productos que puedas antes de realizar la compra final.

El **GOUACHE** y la **PINTURA ACRÍLICA** también van bien con el pastel, pero hay que aligerarlas con agua para que se les adhiera.

Con **ESENCIA DE TREMENTINA** y distintos tipos de aguarrás mineral se puede fundir el pastel al óleo, haciendo que el pigmento fluya como si se tratara de pintura al óleo diluida.

Los **LÁPICES** aportan un trazo más firme que los pasteles. Al deslizarlos por encima de una capa, la atraviesan y llegan a la superficie del papel. El contraste puede ser muy eficaz, especialmente con pasteles al óleo, en cuyo caso la técnica recibe el nombre de esgrafiado.

Los **BOLÍGRAFOS** son una alternativa a los lápices. En algunos casos, la punta se obstruye. La práctica te demostrará cuáles funcionan mejor.

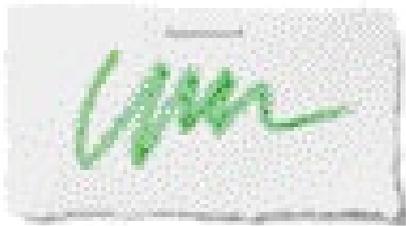
OTRAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS ÚTILES

Para evitar borrones puedes usar aerosol fijador; los pañuelos o los difuminos de papel son útiles para difuminar transiciones o desdibujar zonas. Con una goma blanda de plástico también se pueden hacer marcas y retirar pigmento. Por último, si no utilizas un cuaderno, puedes recurrir a una tabla de dibujo de madera y fijar el papel con cinta de pintor para mantenerlo fijo.

* LAS LÍNEAS de lápiz apuntalan esta composición y permiten que los tonos arenosos se integren en la escena portuaria.

TIPOS DE PAPEL Y SUPERFICIES

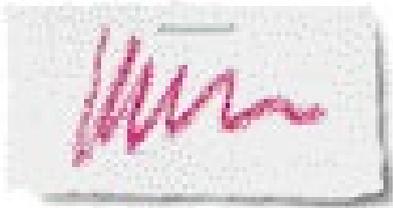
A la hora de elegir la superficie adecuada, debemos tener en cuenta varios aspectos: la textura, o el "grano", que retendrá las partículas de pastel; el valor o brillo (si es claro, medio u oscuro); y el tono o matiz (color). Mi-Teintes e Ingres son dos tipos de papel fabricados especialmente para pintar con pastel y pueden encontrarse en una sofisticada paleta. Las distintas superficies, sobre todo el papel, tienden a presentar rugosidades y estas se notan más cuando se trabajan con pastel. En cuestión de papel, descubrirás tus preferencias con la práctica. Cuando pases por una tienda de material para bellas artes, aprovecha y compra un pliego de una marca de papel distinta para probar.

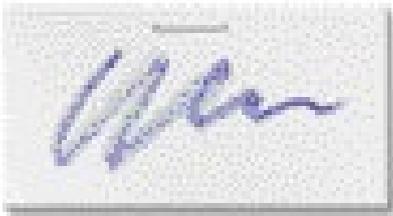

* **PAPEL DE DIBUJO** Es el más fácil de encontrar y con el que se hacen la mayor parte de los cuadernos de bocetos. Dura mucho, pero su textura no es muy marcada. Va bien para tomar apuntes y dibujar objetos sencillos.

* **PAPEL PARA PASTEL** La mayor parte de los papeles para pastel presentan una textura más pronunciada en una de sus dos caras, lo que varía en función del fabricante. Se encuentran en tonos luminosos y sutiles (beige, gris y crudo suelen ser los favoritos). En un papel claro, los trazos se integran de forma armónica, mientras que en uno oscuro se producen vivos contrastes. Entre las marcas más conocidas están Canson Mi-Teintes e Ingres.

* **PAPEL PARA ACUARELA** Entre las distintas superficies, están las prensadas en caliente (lisas), las prensadas en frío (de textura media) y las de textura rugosa. A mayor rugosidad, mayor eficacia a la hora de dibujar con pastel. No es necesario tensar este tipo de papel.

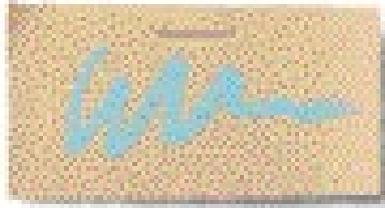

* **CARTÓN PARA PASTEL** Para las tareas más pesadas, conviene usar cartón para pastel, es decir, papel para pastel en cartón contracolado. Se comercializan distintos tipos, desde acabados aterciopelados a texturas granulosas tipo lija. El pastel se agarra al grano de estas superficies, por lo que apenas hay que usar fijador.

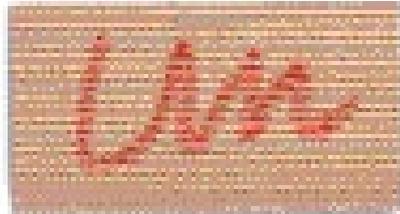
* **OTRAS SUPERFICIES** Si despiertas tu imaginación, puedes preparar tus propios soportes. El cartón ondulado o los tableros de aglomerado son alternativas listas para usar. Toulouse-Lautrec pintaba al óleo en cartón sin imprimir con colores muy secos y granulados.

* **TABLAS IMPRIMADAS CON GESSO** Usa *gesso* o pintura al látex para imprimir tableros con una brocha rígida. Los brochazos dejarán surcos en la superficie que recogerán tanto los pasteles al óleo como los blandos y duros.

* **PAPEL TIPO LIJA** El papel de lija común, de grano más fino, es un excelente soporte para obtener texturas rotas, al natural. Se puede acumular color en grandes cantidades y múltiples capas. Las desventajas son que es caro y que consume rápidamente las barras de pastel.

* **LIENZO, ARPILLERA Y CALICÓ** Las superficies de piezas textiles de acabado grueso y áspero son un buen soporte. Lo más práctico es encolarlas a un tablero de aglomerado con cola vinílica (blanca) y aplicar una capa de imprimación acrílica para endurecer la superficie.