

ARTE BOTÁNICO CON ACUARELA

20 PROYECTOS CON PLANTAS PASO A PASO

NIKKI STRANGE

www.ggii.com — www.ggii.com.mx

GG

ARTE BOTÁNICO CON ACUARELA

20 PROYECTOS CON PLANTAS PASO A PASO

NIKKI STRANGE

GG[®]

DTítulo original: *Watercolor Botanicals. 20 Prints to Paint and Frame*,
publicado en 2019 por Abrams Noterie, un sello de ABRAMS.

Versión castellana de Darío Giménez Imirizaldu
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.

Diseño © Quarto Publishing plc, 2019
Quarto Publishing plc es un sello de The Quarto Group
© de la edición castellana:
Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2019
© de la traducción: Darío Giménez Imirizaldu

Printed in China
ISBN: 978-84-252-3221-3
Depósito legal: B. 13398-2019

Editorial Gustavo Gili, SL
Via Laietana, 47 2º, 08003 Barcelona, España. Tel. (+34) 93 3228161
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México. Tel. (+52) 5555606011

ÍNDICE

ESTA SOY YO: NIKKI 8

Para empezar

MEJORAR COMO ARTISTA 12
ACUARELA EN PASTILLAS Y LÍQUIDA 16
MATERIAL 18
COLOR 20
MÉTODOS DE TRABAJO 26

Proyectos botánicos

HOJA DE PALMA 36
MONSTERA 42
HOJAS DE BANANO 48
CACTUS ERIZO 54
NARANJO EN MINIATURA 60
EUCALIPTO 66
BEGONIA MACULATA 72
TRADESCANTIA 78
SANSEVIERIA 84
TRÉBOL MORADO 90
SUCULENTAS 96
PLANTA CHINA DEL DINERO 102
ÁRBOL DEL CAUCHO 108
FLORES SECAS 114
HOJA DE HELECHO 120
CALATHEA 126
ANTURIO 132
HIEDRA 138
HOJA DE PALMA CON FONDO ABSTRACTO 144
CORONA DECORATIVA 150

ÍNDICE ALFABÉTICO 156
AGRADECIMIENTOS 158

ESTA SOY YO: NIKKI

Ya desde muy pequeña se me podía ver encaramada a la mesa de la cocina, haciendo dibujos y garabatos. Mis dibujos se inspiraban en los helechos, las margaritas silvestres y los cardos que recogía en mis paseos por los campos que rodeaban mi casa. Con los años acabé estudiando diseño textil en la universidad, y la flora natural y los detalles tropicales siguieron ocupando un lugar destacado en mis diseños.

Me inspiraron, naturalmente, los diseñadores clásicos, como William Morris, pero también mis estancias de vacaciones en Goa, en la India, una zona que tuve la suerte de frecuentar para ver a mi familia y visitar las pequeñas aldeas donde se habían criado mis abuelos. A menudo me quedaba atónita con las tupidas selvas y las vastas extensiones de denso follaje que coexistían con pueblos y ciudades grandes. Me sorprendía que la presencia de las palmeras fuera tan habitual como la de los robles y que pudieran encontrarse preciosos bananos de hojas ornamentales creciendo al lado de los edificios más ruinosos y abandonados.

Desde entonces he viajado a otros lugares de naturaleza y jardines deslumbrantes, como Marruecos, Camboya, Indonesia y California. Esos viajes han influido enormemente en mis ilustraciones y mis diseños, y también en la decoración de mi espacio. Vivo en un apartamento en el este de Londres, pero mi casa está adornada con plantas y cuadros de plantas que me recuerdan a esos viajes y aportan algo de frescura y energía natural a mi entorno metropolitano.

Plasmar con acuarela las formas orgánicas de las plantas es una actividad muy gratificante, pero también puede ser impredecible, sobre todo cuando te permites perder un poco el control y dejas que la pintura y el agua ejerzan su magia. En este libro quiero compartir mis experiencias con la pintura y enseñar técnicas y métodos sencillos para realizar pinturas botánicas con las que decorar tu casa, partiendo de un reducido número de colores y de pinceles.

He concebido 20 proyectos basados en algunas de mis plantas preferidas, desde una begonia que parece salida de otro mundo hasta un cactus espinoso pero adorable. Para que puedas ponerte manos a la obra de inmediato y preocuparte solo por seguir mi método de trabajo con acuarela, te ofrezco la osibilidad de descargar los bocetos de las plantas ya trazados a línea, uno para cada proyecto, en la web del libro; puedes encontrarlos aquí: <https://ggili.com/plantillas-arte-botanico>.

En el libro, al inicio de cada capítulo se detalla qué acuarelas debes usar en cada proyecto, y cómo mezclarlas para conseguir los colores que yo he empleado. Las instrucciones paso a paso y las fotografías te guiarán en el proceso y te indicarán todos los elementos necesarios para crear tus propias láminas de ilustración botánica, aunque no tengas plantas a tu alcance para pintar del natural. Otra ventaja de estos proyectos es que no exigen mucho tiempo, por lo que son una actividad perfecta para las tardes de domingo o para hacerlos cualquier día después del trabajo.

*Para
empezar*

MEJORAR COMO ARTISTA

Con este libro aprenderás a pintar toda una serie de plantas fantásticas, desde palmas exóticas hasta cactus espinosos. Con la ayuda de los bocetos a línea ya trazados que tienes en la web del libro y de las instrucciones paso a paso que te indican cómo mezclar los colores, podrás crear hermosas obras para decorar tu casa o regalar a tus amistades. Si te apetece experimentar y pintar plantas distintas, aquí encontrarás un montón de trucos y pistas para trabajar a tu aire.

ESCOGER UN MOTIVO

Hasta cierto punto, la elección de un motivo dependerá de lo que tengas a tu alcance, ya se trate de las plantas que tienes en casa, las que puedas comprar en la floristería más cercana o las fotografías que hayas hecho o que puedas sacar de libros o de internet. Puedes optar por pintar la planta entera o escoger un detalle concreto de un ejemplar para estudiarlo en profundidad. Cuando estás empezando, lo más aconsejable es escoger un motivo sencillo, como una palma o una monstera (ver páginas 36-47).

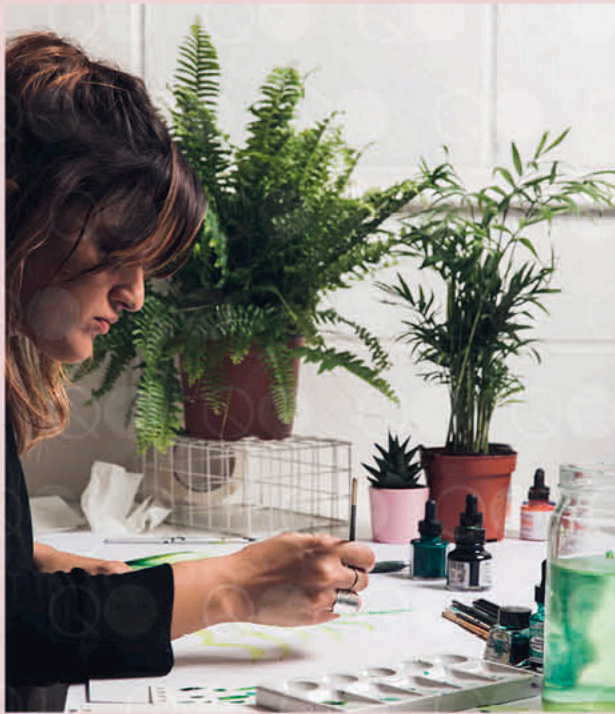
El tamaño, la forma, el color y la distribución de las hojas varía. En poco tiempo serás capaz de reconocer determinadas formas o configuraciones y la forma en que se distribuyen a lo largo del tallo siguiendo un patrón particular. Las hojas pueden brotar de un solo tallo, como en el caso de las hojas del banano (ver páginas 48-53), o adoptar formas de lo más intrincadas, como las hojas del helecho (ver páginas 120-125). Pueden tener los bordes lisos o aserrados y pueden brotar aisladas, alternándose, en pares opuestos o en espiral.

DECISIONES SOBRE LA PÁGINA

A medida que vayas pintando los proyectos que presento en este libro, te irás dando cuenta de qué es lo que queda bien sobre el papel. La composición no tiene por qué ser simétrica, pero sí debe parecer natural. Cuando empieces a pintar tus propias composiciones, te acostumbrarás a corregir con el lápiz o el pincel, a prescindir de hojas que compliquen la pintura o a reorganizarlas.

Puede que te convenga simplificar lo que ves, ya que no es necesario que incluyas todos y cada uno de los detalles. Lo que sí tienes que hacer es buscar aquellas características que diferencian a tu planta y pensar en cómo reproducirlas en la página. La acuarela permite sugerir detalles más que reproducirlos de manera fotográfica. Eso significa, por ejemplo, que puedes imitar la textura rugosa de un cardo a base de pinceladas dispersas (ver páginas 114-119) y crear la impresión de las espinas de un cactus con la ayuda de líquido de enmascarar (ver páginas 54-59).

Cambiar el punto de vista puede alterar de manera drástica la composición de tu pintura. Prueba distintos

puntos de vista para ver cómo afectan a tu percepción de la planta. Puedes mirarla desde arriba, desde abajo, en ángulo o desde muy cerca.

EXPLORAR LA COMPOSICIÓN

El cuaderno es el formato ideal para explorar las diversas posibilidades compositivas de una pintura. Prueba a hacer bocetos en miniatura con el objetivo de hallar trazos dominantes y líneas compositivas, opciones de encuadre, figuras, patrones o formas positivas y negativas, y para probar temperaturas de color (ver página 21) y fondos.

Puedes elaborar una composición que dirija la mirada por la pintura a base de líneas dominantes o salpicándola de puntos destacados o manchas de color. En Occidente leemos las composiciones de izquierda a derecha y eso ayuda a dirigir la mirada del espectador por una obra. Por ejemplo, en la pintura de los tres tallos de eucalipto (página 68), se puede dirigir al ojo a lo largo del tallo más corto de la izquierda, luego llevarlo hacia el tallo central en dirección opuesta y acabar en el otro tallo, más abajo, haciendo que la mirada trace un círculo en torno a una potente línea compositiva.

Se puede generar una composición natural teniendo en cuenta lo que se denomina “regla de los impares”, es decir, incluyendo en la página un número impar de elementos. Eso obliga a la mirada a desplazarse y a no centrarse en grupos de elementos pares.

También se puede plantear la obra siguiendo la “regla de los tercios”, que puede ayudar a decidir dónde ubicar el centro de atención en la página. En una retícula formada por dos pares de líneas horizontales y dos verticales se generan cuatro puntos de intersección. Cualquiera de estas intersecciones se puede convertir en el punto de atención principal.

OPCIONES DE ENCUADRE

Prueba diferentes alternativas de encuadre con la ayuda de un visor de encuadre montado con dos piezas de cartulina recortadas en forma de ele. Por norma general, el motivo determinará el formato —apaisado o vertical—, pero no es mala idea probar ambas

orientaciones del papel. Encuadrar también posibilita centrarse en determinada parte de la planta para dotar de impacto a la composición o alejar el punto de vista para aprovechar formas y patrones más complejos. Cualquier elemento que quede cortado por el encuadre aparecerá adelantado en el plano de la imagen final, por lo que si recortas por ambos lados una hilera de plantas conseguirás dar la sensación de que estas bailan en primer plano en tu dibujo.

FORMAS NEGATIVAS Y POSITIVAS

No te fijas solo en las formas positivas de la planta —tallos, hojas, semillas y flores—, sino también en las formas negativas que quedan entre ellas. Son muy importantes en la pintura a la acuarela y se pueden manipular mediante un cambio de punto de vista o de encuadre. El borde “positivo” que rodea a una hoja de color claro se puede apreciar con nitidez cuando resalta contra un fondo contrastado (el espacio “negativo”).

ELECCIÓN DE ILUMINACIÓN

Si tu objetivo es dibujar las plantas para recopilar información sobre ellas, tendrás que representarlas con una luz adecuada pero no excesivamente fuerte. No conviene propiciar la confusión dejando áreas excesivamente iluminadas y otras sombras sumamente oscuras si lo que pretendemos es plasmar los colores con precisión. Una luz intensa, no obstante, nos ayudará a polarizar la gama tonal, lo que nos facilitará repartir los tonos entre claros y oscuros con una serie de matices intermedios.

Cuando se pinta del natural es importante ser consciente de la dirección de la fuente de luz para plasmar adecuadamente las zonas iluminadas, oscuras e intermedias de la planta, lo que permite lograr un efecto de tridimensionalidad en la página y que la composición no quede demasiado plana, sobre todo cuando pintas hojas. Para señalar aquellas zonas donde la luz incide en una hoja u otro motivo, conviene emplear colores más claros y cálidos y reservar los tonos más fríos para plasmar las zonas de la planta que quedan en sombra.

Puntos de vista interesantes

A la hora de pintar tus composiciones, una cuestión importante que hay que considerar es qué punto de vista escoges. La visión cenital de esta planta suculenta nos permite apreciar su impresionante simetría natural y su intrincada estructura, a la vez que nos ayuda a estudiar sus colores cambiantes y la profundidad de sus sombras.

ACUARELA EN PASTILLAS Y LÍQUIDA

Los proyectos que presento en este libro se han pintado con pastillas de acuarela o con acuarelas líquidas. La decisión de optar por unas u otras depende del motivo y del efecto que se quiera lograr.

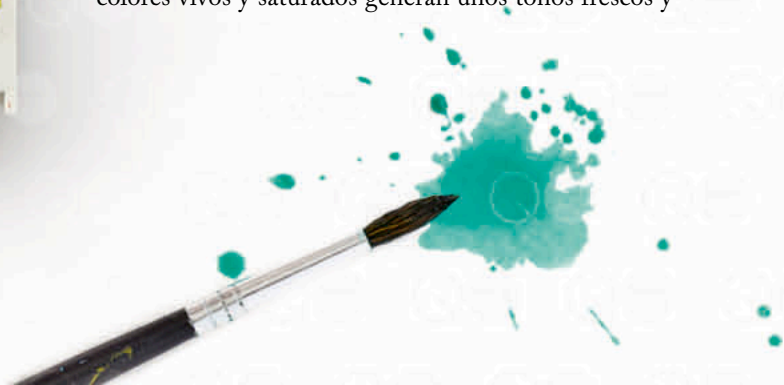
PASTILLAS DE ACUARELA

Con las pastillas de acuarela se obtienen unos colores realistas y más naturales. Tal vez prefieras usarlas para representar con mayor realismo los tonos verdes de tus plantas. Las pastillas son de pintura seca, por lo que igual te conviene practicar un poco mezclándolas con agua para lograr darle a la pintura la consistencia deseada (ver página siguiente).

Para empezar, vale la pena comprar un juego de acuarelas básicas, ya que tienen un precio razonable y permiten experimentar con la mezcla de colores para comprobar qué otras opciones cromáticas tenemos disponibles. El formato de estuche-paleta las hace fáciles de guardar y de transportar.

ACUARELA LÍQUIDA

Las acuarelas líquidas se mezclan muy bien y son transparentes, lo que permite superponerlas con facilidad. También son sumamente divertidas de usar, porque sus colores vivos y saturados generan unos tonos frescos y

vistosos. Hay que tener en cuenta que algunas acuarelas líquidas no resisten bien la exposición a la luz; consulta su etiquetado.

Existe una gama de colores extensísima entre la que escoger, lo que puede resultar algo agobiante; por eso es importante que nos basemos en nuestro conocimiento de la teoría del color para elegir tonos que podamos mezclar y obtener así múltiples variaciones (ver páginas 20-25).

Las acuarelas líquidas son bastante caras, pero duran mucho. Merece la pena comprarlas por separado, empezando por unos cuantos colores básicos que podamos mezclar, e ir añadiendo después más colores sobre la marcha.

MEZCLAR LA PINTURA

Tanto las pastillas como las acuarelas líquidas hay que mezclarlas con agua en mayor o menor medida.

Cuando uses pastillas, frota la pastilla con el pincel mojado y pasa la pintura a la paleta. Mezcla el pigmento en la paleta con la cantidad necesaria de agua para que la pintura quede bien líquida, pero sin que pierda la intensidad de color que tenía en la pastilla.

Las acuarelas líquidas exigen menos agua porque ya la incluyen, pero se pueden lograr tonos menos intensos diluyéndolas.

