Miriam Sugranyes

ANiMaliA

TRAZO A TRAZO

pequeño manual de acuarela

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

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

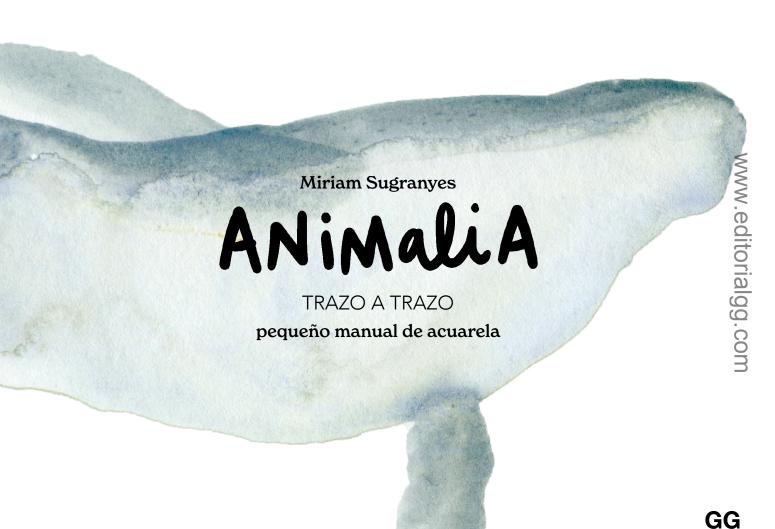
© de los textos y las ilustraciones: Miriam Sugranyes y para esta edición © Editorial GG, Barcelona, 2024

Printed in Spain

ISBN: 978-84-252-3468-2 Depósito legal: B. 21769-2023 Impreso por: Cachimán Gràfic

Este libro se ha impreso en papel fabricado a partir de madera procedente de bosques y plantaciones gestionadas con altos estándares ambientales, garantizando una explotación de los recursos sostenible y beneficiosa para las personas. Para generar un menor impacto, hemos dejado de retractilar nuestros libros. Con estas medidas, queremos contribuir al fomento de una forma de vida sostenible y respetuosa con el medio.

Editorial GG, SL Via Laietana, 47 3.º 2.ª, 08003 Barcelona. España. +34 933 228 161 www.editorialgg.com

www.editorialgg.com

ÍNDICE

introducción	9	animalia	17		
técnica	10				
materiales	11	jirafa	18	tortuga	74
manchas y trazos	12	panda	24	elefante	84
paso a paso	14	flamenco	32	hipopótamo	90
pass a pass	•	petirrojo	40	lagartija	98
		ballena azul	46	guepardo	106
		jabalí	56	gallina	112
		nutria	67	pez dorado	118
		pingüino	68	-	

INTRODUCCIÓN

Este libro es una invitación a encontrar el modo de que el miedo a manchar el papel no nos paralice, a cambiar la pregunta de "cómo dibujar" por la de "cómo explicar".

Existen la técnica y el dibujo académico, las normas que dictan cómo hacer las cosas y que se ciñen al canon establecido. Pero también existe el esbozar de forma espontánea, sin miramientos. Otra forma de hacer las cosas que, además, puede descubrirnos el medio con el que nos sentiremos más cómodos en cada momento. Algunas veces no es sino el miedo lo que nos lleva a resolver una imagen siguiendo el lenguaie visual que se nos ha transmitido como "correcto".

Es cierto que tras muchas de las obras que admiramos hay una larga experiencia y horas de dibujo, pero puede que parte de esas horas se destinaran a "desaprender", a jugar con el accidente, a encontrar lo que este explica. Y, muchas veces, eso que sale del accidente es, justamente, lo que necesitábamos para explicarnos con un lenguaje propio. Puede ser un papel colocado de determinada manera, una mancha accidental que hemos aprovechado para dar forma, un gesto traducido a una línea.

Cada uno de los animales de este libro es un reto, una oportunidad para aprender a explicarlo reduciéndolo a manchas y trazos, un proceso de desaprendizaje y de deconstrucción.

El camino para desaprender es tan infinito como su contrario, el de aprender. Ambos, creo, se acaban encontrando en un mismo lugar, en este caso, un cuaderno en el que se explican animales con un pincel, el gesto y una caja de acuarelas.

técnica

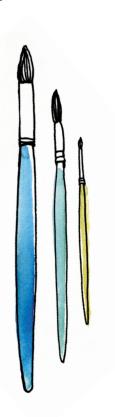
La acuarela es un tipo de pintura compuesta por pigmentos aglutinados con goma arábiga que se diluyen con el agua. Su particularidad es que, en función de la cantidad de agua que se le aplique, crea capas de distintos grados de transparencia que toman la luz —el blanco del papel— como base.

Por eso, en este libro he dividido cada ilustración en tres capas, tres tiempos, con uno de espera entre cada uno de ellos para que la acuarela se seque. Esa pausa nos permitirá también pensar en el gesto siguiente. Con la primera capa mancharemos el papel y marcaremos la primera forma, la segunda nos servirá para dar volumen y profundidad al animal y la última para explicar los detalles que le caracterizan.

Trabajaremos el trazo como en un ejercicio de caligrafía, con lo que podremos memorizar el gesto para manchar con intención y crear las capas que, a medida que se superpongan, irán tomando forma y explicarán el animal.

MATERIALES

PINCEL CON DEPÓSITO AGUA

Es muy preciso y nos permite controlar la cantidad de agua mediante la presión que ejercemos sobre el pincel.

Esta ventaja (que a veces puede ser algo tramposa) nos permite alargar más las aguadas.

ACUARELAS

Para este libro he usado una caja de acuarelas sólidas de Windsor&Newton en formato godets (este formato nos permite medir con mayor precisión el agua que se aplica a la pintura).

PINCEL

Si no vas a utilizar un pincel con depósito de agua, te sugiero que tengas a mano tres medidas de pincel: fino, medio y grueso.

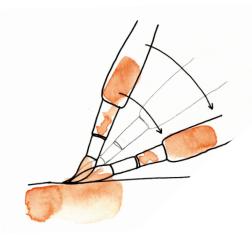
Con él las aguadas se ven limitadas a la cantidad de agua que soporte el pelo, pero nos da más precisión en la intensidad del trazo.

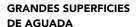
PAPEL

Todas las acuarelas están realizadas sobre un papel Canson de 200 g/m² de grano ligero.

MANUTAS y TRAZOS

Con el pincel de depósito:

Para obtener grandes superficie de aguada con distintos tonos, sujetaremos el pincel de forma que cree un ángulo de menos de 45 grados con el papel y presionaremos con fuerza el depósito mientras trazamos.

Con el pincel normal:

n.ºs del 14 al 18

MANCHAS DE TAMAÑO MEDIO

Con el pincel de depósito:

En posición casi vertical (menos de 90 grados) y con poca presión, crearemos manchas de tamaño medio más sólidas y más uniformes en cuanto al tono.

Con el pincel normal:

n.ºs del 6 al 10

LÍNEAS Y DETALLES

Con el pincel de depósito:

En posición prácticamente vertical y sin presionar el depósito de agua, conseguiremos la precisión necesaria para trazar una línea o un detalle.

Con el pincel normal:

n.ºs del 3 al 5

Con el pincel cargado de pintura, podemos hacer varios trazos hasta lograr la intensidad de tono que buscamos.

A lo largo de un mismo trazo, podemos jugar con la inclinación del pincel para lograr que tenga partes más finas y partes más gruesas.

GG Encuentra este libro en tu librería habitual o en la página web de la editorial

