

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS

" EL RETRATO EN ACUARELA "

TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN ARTES VISUALES

DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION

ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICAS
XOCHIMILCO D.F.

PRESENTA:

MANDO / GONZALEZ CARMEN

R DE TESIS: LIC. ALFREDO RIVERA SANDOVAL

290368

2001

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

*A mis padres Juan y Felipa con cariño y respeto,
sin ellos no habría alcanzado ésta meta. Sabiendo que jamás
habrá una forma de agradecer esta vida de lucha, sacrificio
y superación constante, solo espero que comprendan que mis
ideales, esfuerzos y logros, han sido también suyos e
inspirados en ustedes.*

*Al A.V. Alfredo Rivera Sandoval con respeto y admiración,
sin él no hubiera sido posible éste trabajo.*

*Expreso mis mejores agradecimientos a todos aquellos buenos amigos y maestros que me
brindaron su valiosa ayuda de manera
desinteresada durante mi desarrollo profesional y de mi vida misma.
Hacer mención de alguno de ellos sería injusto y la omisión de alguno sería imperdonable. Con
esto, solo me resta
agradecerles sus consejos y su desinteresada ayuda*

G R A C I A S

Agradezco a los grandes maestros:

*Luis Nishizawa, m^í amigo Alfredo Nieto, Raul Anguiano
y al Historiador J. Francisco Villaseñor por el apoyo brindado en ésta investigación, así como a
las siguientes personas:*

*La familia Mora García por el valiosísimo apoyo.
especialmente a mi hermosa novia Isabel Belem.*

A todos Ustedes con mucho cariño les dedico esta presente investigación

Atte.

INDICE

Introducción

página

Capítulo I Antecedentes

I.1 La Acuarela en la historia (orígenes)

I.2 El siglo XVIII "Siglo del Gran Viaje"

I.3 El Arte Nacional Inglés

I.4 Europa y América (siglos XIX y XX)

1

1

4

6

7

Capítulo II La Acuarela

II.1 La Acuarela como técnica de los materiales

II.2 El equipo y sus Elementos

II.3 Técnicas y Procesos

10

11

15

19

Capítulo III El Retrato en Acuarela

III.1 El Retrato "Una Constante Histórica"

III.2 Metodología

III.2.1 La Acuarela en Monocromo

III.2.2 Variaciones Resolutivas

III.2.3 Esquema de Color

III.2.4 Efectos texturales

20

20

22

23

24

25

26

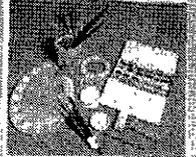
Capítulo IV Metodología Personal

28

Muestra Pictórica

Glosario

Bibliografía

INTRODUCCION

Del agua, vehículo líquido que sirve para mezclar y diluir los pigmentos, termino donde toma su nombre ésta técnica de la pintura. Técnica que me ha inspirado para pintar y actualmente para escribir esta tesis.

Aquí encontraremos, desde cuándo se pintaba en acuarela, los primeros grandes acuarelistas, todo explicado de manera breve, pues esta tesis no pretende ser una tesis histórica. También sabremos sobre qué material se pintaba y actualmente se pinta, ¿cuáles son los elementos químicos que la conforman?, las herramientas para su aplicación, los tipos de papel que existen y los que hay en México, las posibilidades de esta técnica para fines comerciales, los efectos y alternativas que se pueden lograr perfilados en este género. Además las facetas de mis retratos, donde finalmente concluiré con una propuesta para la resolución; desde el tensado del papel, los primeros toques de color, hasta el esperado momento de firmarlo.

Pienso que es la técnica más encantadora y atrevida, es el procedimiento por que los colores sufren menos alteraciones y en el que mantienen su frescura y lozanía a través del tiempo. Su cualidad transparente deja reflejar la blanca superficie del soporte (cartulina, imprimatura, tabla preparada, etc.) y por lo tanto no existe otra técnica que la iguale en claridad y potencia lumínica.

La pintura a la Acuarela, es utilizada para pintar una infinidad de temas, pero son contados los artistas que hacen uso de ella para resolver la figura humana sobretodo el retrato, no tan sólo por las dificultades del procedimiento sino también por creer que un retrato debe ser una pintura hiperdetallada.

Con esta tesis pretendo estimular a los entusiastas artistas de la acuarela para seguir interpretando y expandiendo uno de los géneros más importantes y vanidosos de la pintura.

Pues en la actualidad los retratistas son escasos, y especialmente los acuarelistas-retratistas.

Con varias alternativas también quisiera motivar para despertar algún estilo de retrato.

Cabe señalar que es de gran importancia dibujar mucho y hacer una infinidad de apuntes para lograr obtener buenos resultados, retratando primero a sus familiares, amigos y posteriormente realizar sus primeros pedidos. En lo personal recomiendo participar en todos los certámenes de acuarela que se publiquen durante el año, para tener así un desarrollo tanto artístico como curricular.

atte.

ARMANDO GONZALEZ CARMEN

CAPITULO I

I.1 La Acuarela en la Historia (Orígenes)

Las primeras manifestaciones artísticas que registra la historia del arte son las **pinturas rupestres** (fig. 1) que datan aproximadamente unos veintemil años, se fabricaban a base de bayas o minerales (color), saliva (aglutinante) y agua. Donde representaban escenas religiosas, cacerías, etc. Estas se encuentran en Pech Merle. Francia.

Desde hace 3500 años los hombres escriben e ilustran libros. Primero fué en Egipto donde, a orillas del Nilo, descubrieron una planta fibrosa llamada *cyperus papyrus* cuya corteza era pegada en tiras, los egipcios conformaban un rollo que llamaban *volumen*. Utilizando estos rollos de papiro para escribir e ilustrar volúmenes sobre ciencia, historia, magia, religión y, principalmente, los conocidos *libros de los muertos*: rollos que enterraban con los muertos para acompañarlos en su último viaje (la muerte) fig 2.

Las imágenes de estos volúmenes, llamadas desde entonces *miniaturas*, eran pintadas con colores transparentes: los pigmentos provenían de tierras para los ocre y sienas; algunos minerales como el *cinabrio* para el rojo; la *azurita* para el azul; la *malaquita* para el verde; el *oropimente* para el amarillo y el *rejalgar* para el naranja; para el negro usaban *madera de sauce quemada* y para el blanco *la tiza de yeso*. Estos pigmentos se aglutinaban con goma arábica y clara de huevo y se aplicaban diluidos en agua: eran colores a la *acuarela*.

Casi 1000 años después, hacia el 170 antes de J.C., Eumenes II, rey de Pérgamo, utilizó por primera vez el *pergamino* (piel de carnero o de cabra, tratada con cal, esquilada y satinada con piedra pómez). Las hojas de pergamino unidas en cuadernillos eran llamados *códices* y éstos, a su vez, ligados en varios pliegues, formaban los libros llamados *codex* (fig. 3). Desde entonces se utilizó el pergamino para la confección de manuscritos.

Otra Civilización que utilizaron la acuarela como medio común fueron los Chinos que iniciaron la pintura sobre biombos y rollos de pergamino, posteriormente inventaron el papel en el año 105 d.C. perfeccionando su técnica tanto sobre seda como en papel (fig. 4).

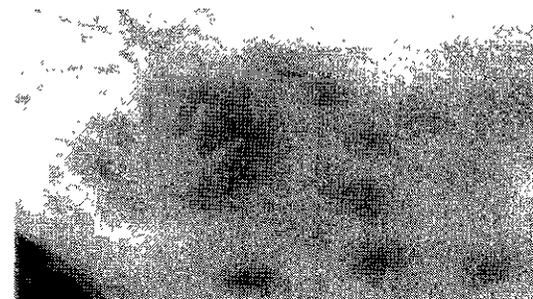

fig. 1 Detalle de Pinturas Rupestres en Pech Merle Francia 25000 A.C.

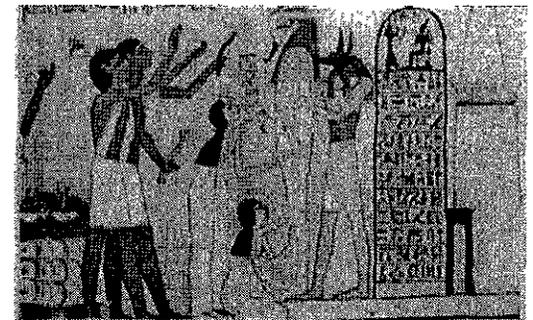

fig. 2 Detalle de libro de los muertos

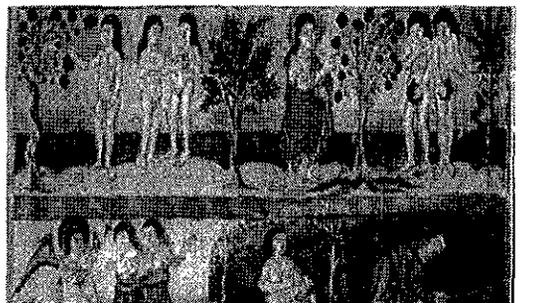

fig.3 Detalle de codex

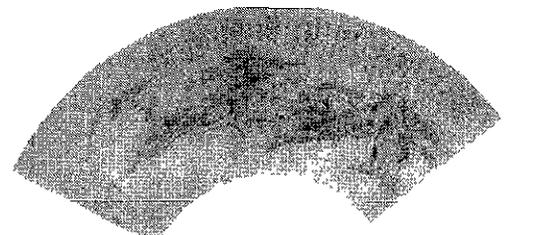

fig. 4 Abanico Chino acuarela / papel

"Hasta el siglo IX, en Grecia, Roma, Siria y Bizancio, la mayoría de miniaturas eran pintadas con acuarela mezcladas con blanco de plomo, es decir, acuarela opaca. Pero en el citado siglo IX empieza el reinado de Carlo Magno, emperador de los carolingios: Carlo Magno concede extraordinaria importancia a la creación de manuscritos (fig. 5) y consigue la colaboración de buenos artistas; éstos alternan el uso de la acuarela opaca con el de la acuarela transparente, procedimiento que se extiende durante la Baja Edad Media y alcanza hasta el Renacimiento, durante el cual la pintura de miniaturas a la acuarela era ya una técnica común". (1)

Es entonces cuando aparece el gran precursor de la pintura a la acuarela, el famoso Alberto Dürero, el más grande de los pintores y grabadores alemanes del siglo XVI, que a lo largo de su vida (1471-1528) hizo más de mil dibujos, casi trescientos grabados y pintó ciento ochenta y ocho cuadros, de los cuales ochenta y seis son acuarelas. (fig. 6,7).

Después de Dürero, la acuarela fue practicada como auxiliar, destinada a proyectar pinturas murales y cuadros al óleo. Los grandes maestros del Renacimiento italiano, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, etc. así como los de la escuela Flamenca, en pleno siglo XVII, realizan innumerables y magníficos dibujos a la pluma y a pincel; los franceses Nicolas Poussin y Claude Lorraine pintaban a la aguada paisajes cuyo estilo es preludio del Neoclasicismo y del desarrollo de la acuarela entre los artistas británicos.

Los maestros alemanes y holandeses del siglo XVII, ya emplearon la acuarela pura, en muchos de sus estudios y bocetos a color o en monocromo.

Los franceses de finales del siglo XVIII, seducidos por esta temática la adoptaron con entusiasmo, pero la frivolidad y la inconstancia, tan característicos de la época, hicieron que pronto fuese totalmente olvidada.

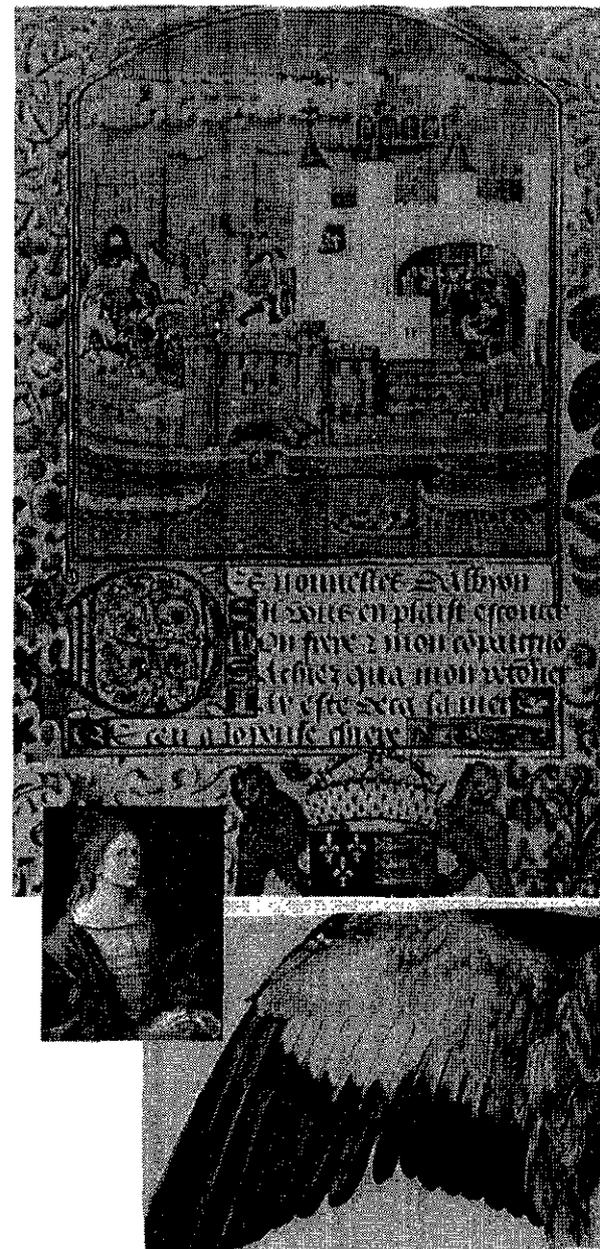

fig.5 Arriba Detalle de manuscritos de la Edad Media
fig.6 Al Centro Retrato de Alberto Dürero
fig.7 Abajo Estudio de ala de ave Alberto Dürero

(1) Parramón, José Ma., El gran libro de la Acuarela, pp

Simultáneamente en 1804 se fundó en Inglaterra la Sociedad de pintores a la Acuarela, que un año más tarde celebró su primera exposición (fig.8). En ese tiempo se empezó a pintar realmente a la acuarela, a pesar de algunas discriminaciones y opiniones peyorativas por parte de los pintores al óleo; la acuarela empezó a ser considerada como un medio de expresión artística. En ese tiempo aparecieron los famosos acuarelistas Turner, Girtin, Cotman, De Wint.

En España durante los últimos decenios del siglo pasado, tuvo la acuarela cultivadores tan extraordinarios como Sánchez Barbudo, García y Ramos, Sánchez Perrier, Pradilla, Moragas, Villegas, Rico, Tapiró, y otros, pero el que alcanzó de ésta técnica una expresión que puede ser calificada como genial fué Fortuny (fig 9).

Al final del siglo XIX evoluciona pero al pretender competir con el óleo en el tamaño y en la resolución técnica es cuando decae y pierde su verdadero espíritu. En la primera mitad de nuestro siglo resurge magníficamente, *"éste nuevo florecimiento, puede caer si se pretende comparar con otras técnicas de pintura"*.(2)

(2) Op cit, pp

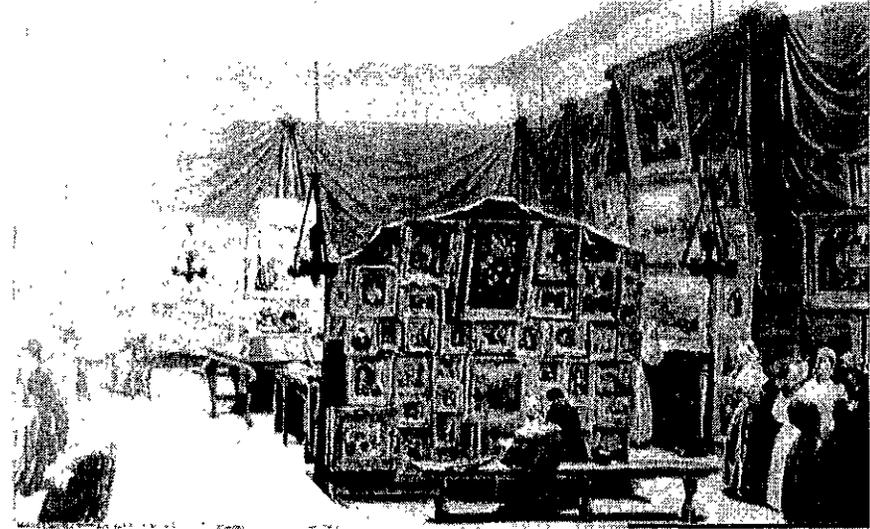

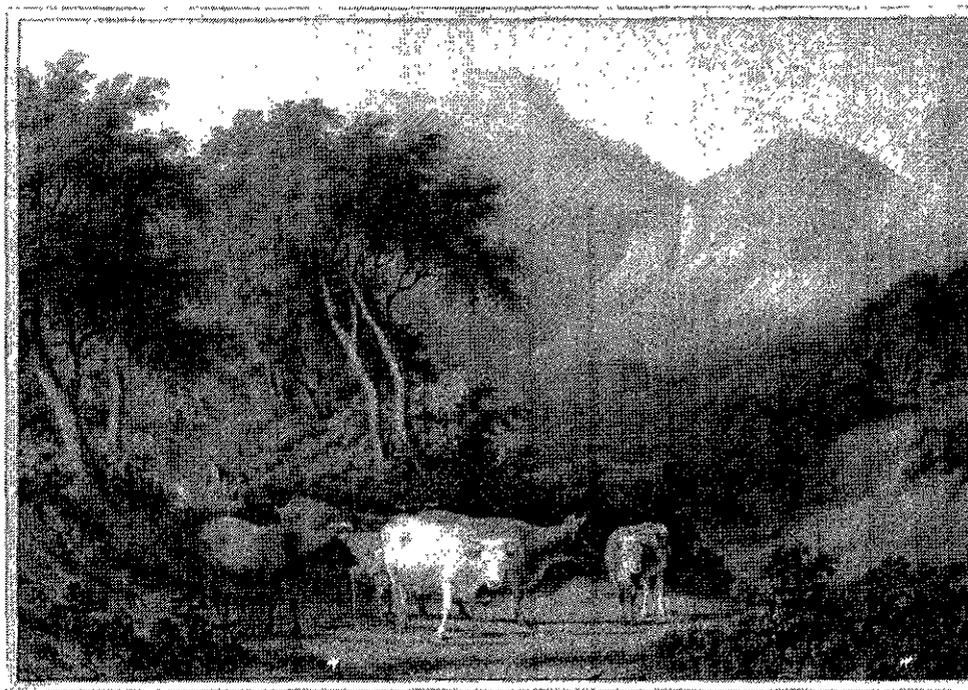
fig 8 Arriba, 1a Exposición de La Sociedad de Acuarelistas
fig.9 Abajo, Estudio de un viejo, Fortuny

I.2 SIGLO XVIII " EL SIGLO DEL GRAN VIAJE "

A mediados del Siglo XVIII. Los ingleses descubrieron Roma; lo que sucedió entonces fue decisivo para el arte de la acuarela, porque las ruinas, paisajes, alpinos, monumentos motivaban los inicios del movimiento romántico.

La época correspondía a la plenitud del periodo llamado Neoclásico, movimiento artístico, principalmente literario, con destacada influencia en la arquitectura así como en la escultura y en la pintura. El Neoclásico aspiraba a restablecer el gusto por las normas del arte Clásico, inspirándose en las obras de la Grecia y la Roma antiguas.

La corriente Neoclasicista despertó la curiosidad de la gente por conocer los lugares donde se desarrollaron las civilizaciones clásicas. Atenas y, sobre todo Roma reciben la visita de innumerables extranjeros que vienen a contemplar de cerca los monumentos testigos del pasado: El Coliseo, El Arco de Tito, La columna de Traiano, El Mausoleo de Adriano, Las Termas de Caracalla... Es el siglo llamado " Gran Viaje ": Industriales y hombres de negocios, intelectuales, artistas, políticos y aristócratas, todos los que pueden hacerlo, movidos por su profesión, su sensibilidad o simplemente su curiosidad traspasan fronteras para conocer otros ambientes y países.

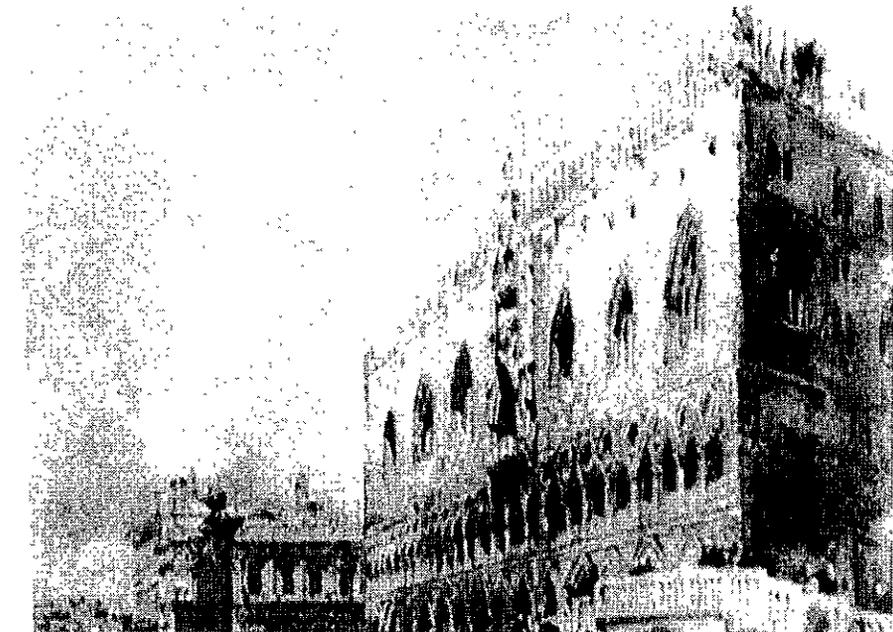
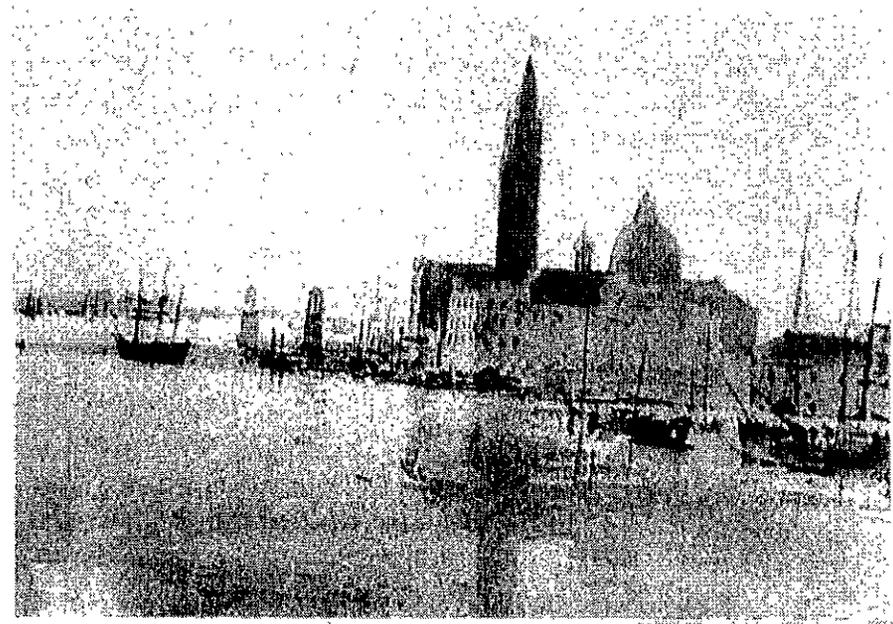

Los primeros ingleses visitantes por lo general sensibles y cultivados, que como recuerdo de su paso por la ciudad eterna, adquieren láminas con dibujos de monumentos artísticos y paisajes romanos, grabados e impresos al aguafuerte en negro y sepia. Estos dibujos llamados por los italianos *vedutas*, fueron realizados en principio por Carlevari, Canaletto y Piranesi, que dibujaron cerca de cuatrocientas vedutas de las que se hicieron miles de copias. A mediados del siglo XVIII las vedutas de Roma estaban de moda; por entonces se habían incorporado a éste trabajo artistas de toda Europa: los italianos Ricci, Panini, Guardi; los ingleses Pars, Rooker, Cozens, etc. Las vedutas no solo se vendían en Roma sino que se exportaban a Gran Bretaña donde, por otra parte, empezaban a publicarse grabados al cobre, casi siempre magníficos dibujos que dieron pie a la proliferación de las llamadas *láminas Inglesas*.

* Nace el arte de la Acuarela

Fué entonces cuando alguien tuvo la idea de iluminar éstas láminas pintando a la acuarela sobre el dibujo ya impreso. Y he aquí que paso a paso, esa labor auxiliar de pintar a mano las láminas y el color fué adquiriendo una mayor importancia, hasta llegar a convertir los dibujos en pintura a la acuarela.

En ésta transformación intervinieron varios artistas ingleses, entre los cuales cabe destacar a John R. Cozens y en especial a Paul Sandby quien en vez de resolver la iluminación de láminas como trabajo en serie, estudió lámina por lámina, diferentes técnicas y sistemas perfeccionándose así la pintura a la acuarela.

1.3 EL ARTE NACIONAL INGLES: TURNER, GIRTIN

En la segunda mitad del siglo XVIII, la Acuarela se convierte en Gran Bretaña, en un arte popular. En el año 1768 se establece, la Real Academia de Artes de Inglaterra que son miembros fundadores los hermanos Paul y Thomas Sandby, acuarelistas. En la primera exposición de la academia, se exponen ya pinturas a la acuarela.

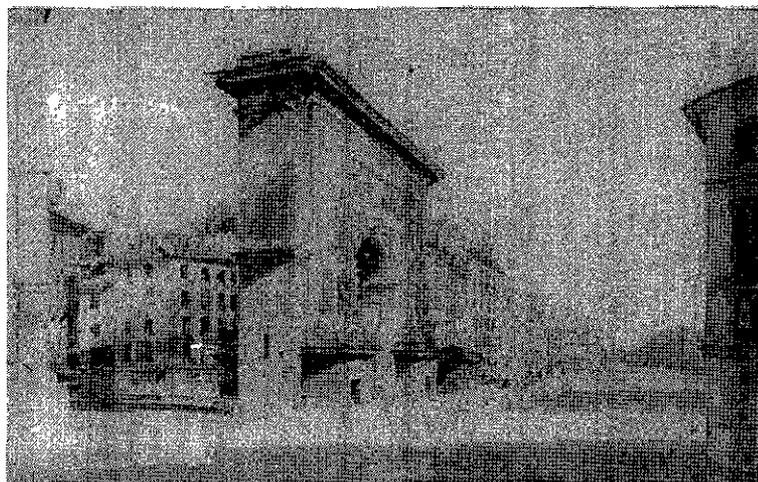
Seis años más tarde en 1804, los acuarelistas, se separan de la Academia, " *porque no se les considera como los pintores al óleo*" Los acuarelistas Ingleses fundaron entonces la **Sociedad de los Pintores a la Acuarela**, que al año siguiente celebra su primera exposición .

En la exposición universal de París, en el año 1855 los Ingleses envían a la muestra 114 acuarelas, que sorprenden al público y a la crítica. En 1881 la Reina Victoria decreta que la sociedad de pintores a la acuarela podrá antepone a su nombre el título de " Real " .

La Acuarela era ya entonces el arte nacional Inglés.

Factor decisivo para promover la Acuarela en Inglaterra y más tarde en Europa, situando en la categoría de un procedimiento comparable con el dibujo, al pastel y al mismo óleo, fue la calidad de los cuadros pintados por Joseph Mallord, Cotman, William Turner, Thomas Girtin y sus contemporáneos Bonnington, Blake, Palmer, De Wint, Cox, etc.

Turner fue reconocido entonces como uno de los grandes maestros del arte Inglés; extraordinario pintor al óleo y fabuloso acuarelista, fue admirado por Monet, Manet, Pissarro, Degas, etc.

I.4 EUROPA Y AMERICA SIGLOS XIX Y XX

Con el saber de Richard Parked Bonington (fig 10), a finales del siglo XVII, la Acuarela pasa a Francia, donde encuentra de inmediato entusiastas practicantes. Destaca entre ellos, Eugene Delacroix, que pintó a la acuarela con gran cantidad de notas, mientras viajaba por el norte de Africa, que luego utilizó en sus cuadros, escenas de personajes de árabes.

También Gustave Moreau y Eugene Lamis, que fundó en Francia la **Societe d' Aquarellistes**. Aparece más tarde Paul Cezanne, que interpreta la Acuarela a su estilo Impresionista, el primer cuadro Abstracto a la Acuarela que registra la Historia del Arte fue pintado en 1910 por Wassily Kandinsky.

Famosos Acuarelistas Españoles del siglo XIX fueron Pérez Villamil y el extraordinario Mariano Fortuny; impulsor en España en 1864 en la primera asociación Centro de Acuarelistas, fundada en Cataluña, denominada actualmente **Agrupacio d' Aquarellistes de Catalunya**, y de la Acuarela en general, no sólo en España sino en Francia e Italia.

En Estados Unidos se funda la **Asociación Americana de Acuarela** en el año 1866; su primer Presidente fue Samuel Colman, en aquel entonces eran ya famosos Winslow Homer y Thomas Eakins que pintaban al óleo y a la Acuarela. Otros Artistas importantes fueron Maurice Prendergast, Mary Cassat y John Singer Sargent (fig 11).

fig.10 Arriba, Retrato de mujer, Parked Bonington
fig.11 Abajo, Establo, John Singer Sargent

MEXICO

Antes del siglo XX, en los siglos XVI a XVIII, el Arte era Sacro las obras son de tendencia religiosa.

Los primeros pintores nacidos en México pintan la vida de los santos, retratos de monjas, etc., de los mas distinguidos tenemos los trabajos de Correa. Después el estilo tomó otra tendencia perfilandose al Individualismo en particular al Retrato de Castas, donde sintetizaban los rasgos característicos de cada casta o clase social, como maximo exponente tenemos a Cabrera.

En principio del siglo XX (donde finalmente entra la acuarela en el siglo XIX en nuestra Pintura) al cambio de siglo, la pintura Mexicana se renueva bajo la influencia de Europa y empieza a producir estilos propios con artistas de gran calidad.

Los pintores que destacan son provincianos que estudiaron casi todos en México y en Europa. Entre estos se encuentran: Julio Ruelas, Joaquin Clausell, Dr. Atl -Gerardo Murillo, **Saturnino Herrán**; este último (1887-1918) adopta un estilo: el sintetismo, así llamado por una marcada tendencia a la simplificación. Se inspira en la vida y en las tradiciones mexicanas, es sensible a la belleza indígena. Pinta la gente y capta sus expresiones. Inventa una técnica: **El dibujo aquarelado** (Trazos con lápiz de color y manchas de acuarela, ejemplo de esta técnica, La Cuatlicue).

Merecer, mención en especial, entre sus obras:

La Ofrenda, y El Rebozo, El "Retrato de viejo", La leyenda de los volcanes, etc.

En la época colonial a la acuarela no se le daba tanta importancia, ya que el óleo estaba en su apogeo. Es hasta el siglo XIX, y primera mitad del XX, cuando surgen los primeros maestros de la acuarela en México, los Precursores. Sus obras tienen como características principales el pequeño formato y los temas en los que domina el paisaje y el retrato. Se muestran también miniaturas, inspiradas en retratos ingleses, muy bien aceptados por los miembros de la corte de Maximiliano y Carlota; estos están acompañados por poemas dedicados a las obras de cada artista. Entre los principales autores de esta etapa se encuentran: **Pastor Velázquez**, Gonzalo Arguelles Bringas, **Leandro Izaguirre**, Saturnino Herrán, Germán Gedavis, Ignacio Rosas, Eduardo Solares, Felix Parra, Severo Amador.

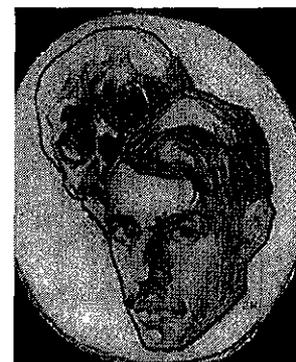
En 1898 se imparte en la Academia de San Carlos la primera clase especial de Acuarela; en 1957 el Instituto de Arte de México convocó su Primer Salón Anual de la Acuarela y que desde entonces se ha realizado ininterrumpidamente, fundándose en 1964 la Sociedad Mexicana de Acuarelistas A.C. (SOMA.A.C.) con Angel Mauro Rodríguez y Alfredo Guati Rojo como fundadores.

Siglo XX Autor: Pastor Velázquez
(1895 - 1900) Título: "Mujer Indígena"
33 x 23.5 cm.

Siglo XIX - XX Autor: Leandro Izaguirre Título: Autorretrato

Autorretrato con calavera, s.f.
Lápiz y carbón s/papel
Colec. Sra. Alicia Vda de Herrán.

La Acuarela contribuyó al desarrollo de la pintura paisajista que reflejaba el movimiento imperante, y sirvió también al género del retrato llegando hasta la pintura de miniaturas en acuarela sobre marfil, se produjeron magníficos trabajos, conservados en el anonimato por la modestia de sus autores, estos trabajos se encuentran en el museo de la Acuarela de la Cd. de México.

A continuación se mencionaran algunos de los miembros de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas:

Roberto Fuentes de Ma., Severo Amador, Roberto Cueva, Felipe S. Gutiérrez, Saturnino Herrán, Jose María Velazco, Santiago Hernández, Carlos Alcalde, Guatí Rojo, Hesiquio Irarte, Constancio E. Pani, Pastor Velázquez, German, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David A. Siquiros, Bernardo Coghlan, Gonzalo Argüelles Bringas, Ricardo Sierra, Manuel M. Ituarte, Jaime Oates, Leandro Izaguirre, María Tereza Bonett, Ignacio Rosas, Feliciano Peña, Felix Parra, Juan B. Maena, Eduardo Solares, Agapito Rincón Peña.

*Miniatura a la Acuarela sobre marfil
Anónimo*

Capítulo II LA ACUARELA

Una de las técnicas de la Pintura Universal es la Acuarela que proviene del italiano *acquerello* y significa Pintura que se hace con colores diluñidos en agua.

En ella no solo son utilizados colores transparentes que se aclaran más o menos por el medio líquido y la mayor o menor intervención del soporte. En el **método opaco** (fig. 12), se emplean los colores de cuerpo o colores transparentes mezclados con un pigmento blanco. Entonces se le denominaría Gouache, (mezcla de agua-color-pigmento blanco). En la acuarela genuina, transparente (fig. 13), la luz es suministrado por el el blanco del papel; en ella si se hiciese intervenir un pigmento blanco, no solo quedaría anulada su calidad diáfana, su ligereza y claridad, sino que degeneraría, entonces, a un efecto agrisado sucio, y empastado que desvirtuaría la pureza del medio técnico.

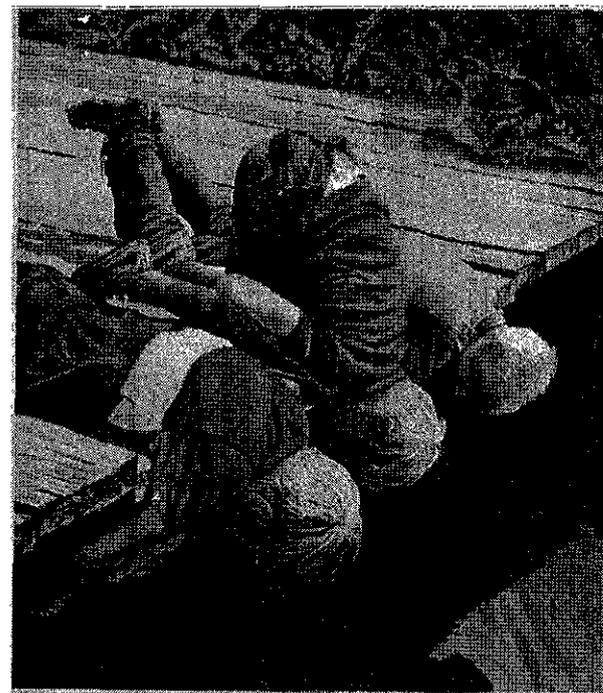
—La superioridad de la acuarela sobre los demás procedimientos radica en su, transparencias, y en unos factores de estabilidad y permanencia a través del tiempo que los medios grasos no ofrecen. La acuarela no es un arte menor ni a ésta es calificable con un concepto despectivo de femineidad o incapacidad en la resolución de muchos efectos pictóricos.

Aunque todos los procedimientos de la pintura tienen un carácter distintivo, existe entre ellos, sin embargo cierta afinidad, como es bien evidente la del óleo con los colores acrílicos, el pastel, el gouache y el temple; si las diferencias entre éstas técnicas se distinguen por aquellos que las conocen, son para los que no saben prácticamente iguales. La acuarela por el contrario, es un procedimiento que no es posible que sea confundido con ningún otro, porque su carácter, su distinción y sus cualidades son únicas y fácilmente reconocibles.

fig.12 Arriba acuarela con metodo transparente

fig.13 Abajo acuarela con metodo opaco (Gouache)

II.1 TÉCNICA DE LOS MATERIALES

Técnicas de la Pintura

Tanto desde el punto de vista químico como en lo que se refiere a su utilización técnica, la pintura se divide en cuatro importantes grupos:

- * Las pinturas sólidas
- * Las tintas
- * Las pinturas con aglutinante graso
- * Las pinturas al agua

* Las pinturas sólidas, no se mezclan con líquido alguno. Se usan directamente en su estado sólido, sin disolverlo en absoluto. Son lápices de grafito, lápices de colores, las barras de Conté, el pastel, el carboncillo, los lápices grasos, las Crayolas, etc.

* Tintas, se encuentran en estado líquido, pero se utilizan tal como salen del tintero, sin añadirles disolvente, ni aglutinante excepto la tinta china en barra, que se diluye agregándole agua. Son las tintas corrientes de escribir, las estilográficas, la tinta china (que algunos artistas la diluyen en agua para lograr una degradación), las tintas de imprenta o anilinas.

* Pinturas con aglutinante graso, se presentan en forma de masa líquida espesa. Pueden ser utilizadas así, tal como salen del tubo, o mezcladas con aceite y « alargadas » con disolventes tales como la esencia de trementina, aguarrás. Dejando aparte los barnices; la principal pintura de este tipo es el óleo.

* Pintura al agua, exceptuando a la pintura industrial vinilica-acrílica y a la técnica maestra " al Fresco ", eran hasta hace algunos años sólo dos: el temple y la acuarela o el gouache .

fig.14 Arriba equipo de un acuarelista

fig.15 Abajo acuarelas en tubo.

Actualmente, sin embargo, existen modernas pinturas acrílicas o plásticas, que se disuelven en agua. Utilizadas tal como salen del tubo (fig. 15), y que presentan las mismas características que el óleo, con la ventaja de su secado mucho más rápido. Alargadas con mucha agua, dan resultados similares a los efectos de la acuarela.

La acuarela se compone esencialmente de un sistema de coloración, mediante pigmentos molidos en una contextura extremadamente fina, sobre una solución acuosa de goma.

El aglutinante (funciona como fijador y base diluyente) y el pigmento son combinados en la proporción apropiada para permitir que se realicen las distintas manipulaciones, es decir, que se puedan aplicar diversos tratamientos, como por ejemplo, la opacidad y la transparencia. Esto depende del diluyente (agua) que tiene como función dejar listas para su aplicación las pinturas almacenadas (pastillas o tubos) así como también su facilidad de utilización y conservación al trabajar, quiero decir, que es de secado retardado y que al pintar evita la formación de grumos o flóculos.

La solución de goma (compuesta de goma arábica, hiel de toro, miel, glicerina, agua destilada y formol) más el pigmento finamente molido, aseguran la " redisolución " de las pinturas (fig 16).

Dicho en otras palabras, que al haber trabajado la acuarela y si ésta se ha secado en la paleta, podemos lograr la misma consistencia de esa preparación añadiendo agua.

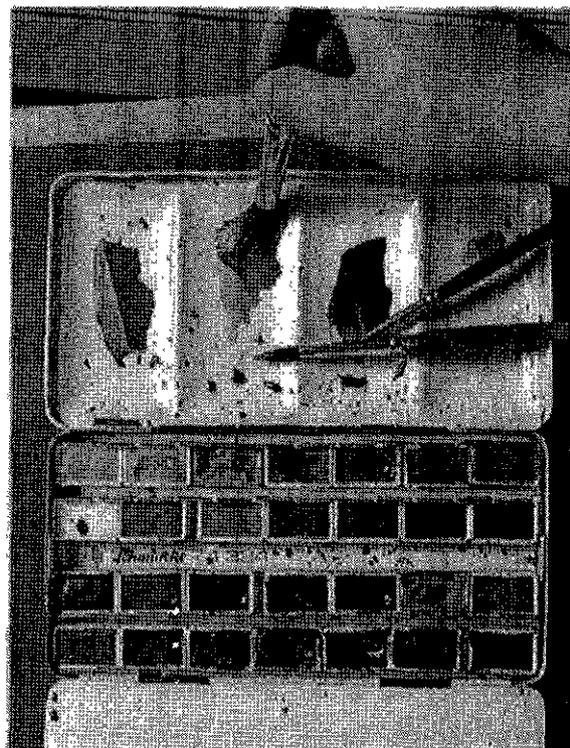

fig 16 Redisolución en la paleta de acuarelas

Composición de la Acuarela

La composición de la acuarela es bien simple. Los pigmentos de color, clasificados en naturales y sintéticos, los naturales a su vez se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Estos son los mismos que para el óleo o cualquier otra técnica. La diferencia entre una acuarela y otra, me refiero a dos cuadros ya pintados no consiste en el papel ni en el tratamiento de la pintura, sino en el pigmento fino y de calidad, no es lo mismo una acuarela pintada con pigmentos de marca Winsor and Newton, que son de manufactura inglesa y de mejor calidad que una acuarela pintada con pigmentos Guitar.

A continuación les citaré la fórmula proporcionada por el maestro, el lic. Alfredo Nieto:

- 31 grs. goma arábiga
- 60 ml. agua destilada
- 11 ml. aguamiel (5.5 ml. de agua y 5.5 ml. de miel 100% pura)
- 10 ml. glicerina líquida
- 2 grs. oxgal (huel de toro)
- 1 cucharada sopera de formol.

Posteriormente incluiré un breve procedimiento para la preparación de acuarela. Aunque no está de más saber la función de cada elemento que compone a la acuarela:

* El agua. Sirve para disolver y para aclarar el color; a más agua, mayor transparencia (recomiendo de preferencia el uso de agua destilada, ya que carece de sales minerales que hacen reaccionar al color al mezclarlo con el agua, y perdería su calidad diáfana).

* La goma arábiga. Su función es hacer que el color se adhiera al papel. Si añadimos goma arábiga aumentamos la adherencia, pero la acuarela adquiere un brillo molesto y puede cuartearse con facilidad.

* Glicerina y miel. Retardan el secado y da más flexibilidad a la goma arábiga, ya que es muy dura y puede romperse con facilidad. Si a la acuarela "normal" le agregamos miel, perderá parte de su carácter y se parecerá un poco al óleo por su consistencia.

* La hiel de toro. Su función es hacer que el color se extienda con regularidad, sin correrse ni cortarse. Al añadir agua, disminuimos el poder de la hiel de toro: pero el color "corrido" es precisamente una de las características de la acuarela.

* El formol. Contribuye a la conservación de la acuarela Almacenada.

La acuarela se vende en el mercado en varias formas de presentación : tubos, pastillas, lápices y pocillos. Listos para ser usados por el artista (fig 15).

El error de algunos es pretender igualar óleos con acuarela, lo cual es evidente contrasentido. No es posible en la acuarela hacer cuadros con gruesos empastes de color , obras muy trabajadas de lenta elaboración. Dentro de sus cualidades específicas de la acuarela están su transparencia, su incapacidad de "cubrir ", posibilidades que ningún otro medio puede alcanzar.

La acuarela ha tomado mucho auge, ya no solamente es utilizada como **obra artística**, sino también como **obra comercial**. Hoy en día hay los ilustradores usan una herramienta sofisticada llamada aerógrafo (fig. 18) que emplean para la realización de sus diseños, usan la acuarela por ser el medio mas "económico" y de rápido secado. Estos diseños son aplicados principalmente:

- * Edición (ilustración de libros y cubiertas)
- * Prensa (ilustración de cuentos y narraciones de revistas; Historietas de humor, de aventuras, o caricatura personal (fig.20).
- * Publicidad (ilustración de folletos, anuncios o carteles(fig. 19).

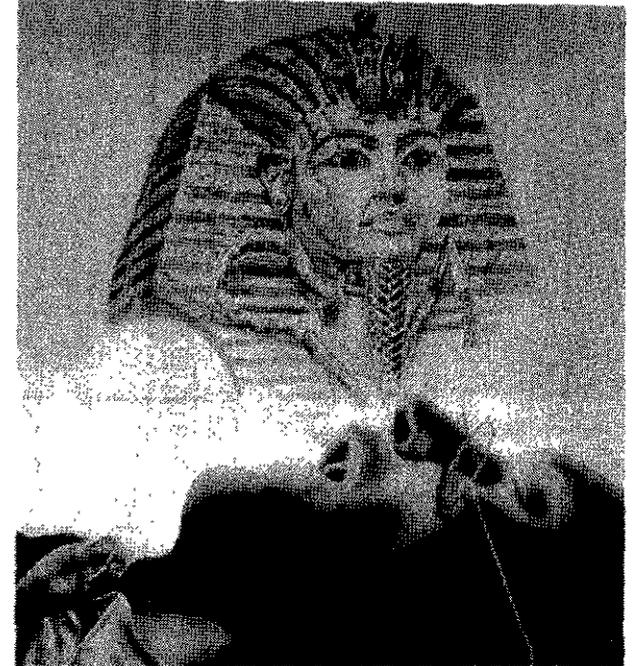
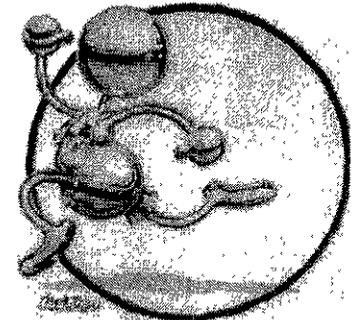
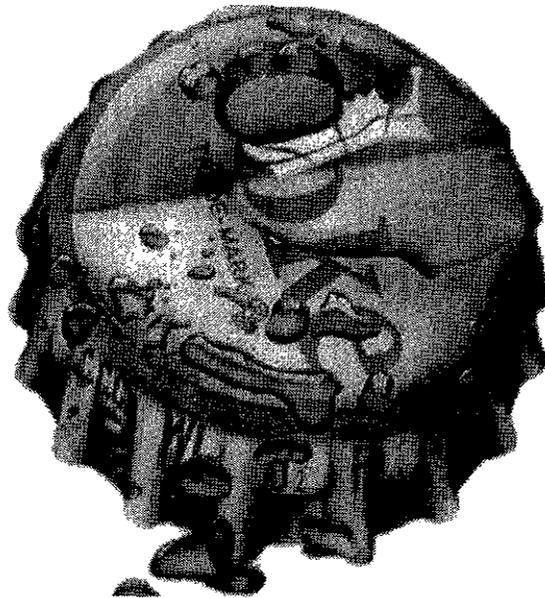
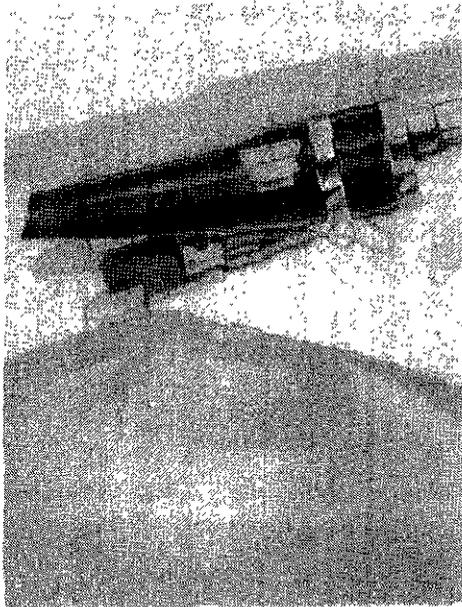

fig.17 Arriba diseño hecho en aerógrafo

fig.18 Abajo izquierda aerógrafo

fig.19 diseño publicitario hecho en aerógrafo

fig.20 Ilustración "comic"

II.2 EL EQUIPO Y SUS ELEMENTOS

La técnica de la acuarela puede ser desarrollada con un número reducido de materiales, pero éstos habrán de ser buenos y de la mejor calidad; los resultados serán dependientes de aquellas cualidades y sobre todo, de como sean utilizados.

Antes de hablar de los tipos de soportes que hay en la actualidad, quisiera nombrarles los soportes que he mencionado en el transcurso de esta investigación:

La Acuarela ha sido pintada en cavernas, superficies de piedra, ha sido pintada en paredes de yeso como el fresco, en pergamino y vitela; sobre la seda, madera y en marfil, éste último era empleado para pintar las famosas miniaturas consideradas como alajas, ornamentadas con oro y plata, incluso decoradas con piedras preciosas como el rubí y el diamante.

Actualmente por ley en cuestiones de tipo ecológico no debe pintarse por ejemplo sobre marfil. Y que bueno! porque es muy cruel saber que todavía se pinte sobre materiales de dependencia animal como es el colmillo de elefante, ya que se atenta contra la vida de estos animales.

En el caso de la pintura aplicada a paredes como el fresco son ya escasos los que hacen uso de ésta técnica sustituyéndola actualmente por la pintura acrílica, así que solo me resta mencionar los tipos de soportes más accesibles donde también se aplica la acuarela.

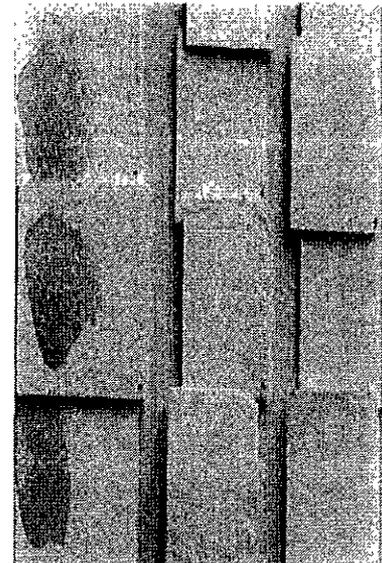
Aunque los soportes anteriores ya están en desuso, de todas maneras entran en esta clasificación:

Los soportes son: Los Rígidos y Los Flexibles. Dentro de los rígidos están las paredes que pueden ser de piedra o yeso, el marfil y la madera, dentro de las maderas la tabla puede ser de caoba, cedro, pino, oyamel, etc.; aunque también contamos con contrachapados (triplays), conglomerados, mezonite, fibrasel, novopan, etc. y cartones gruesos todos estos soportes tienen que ser adecuados con una preparación especial llamada imprimatura, hay una infinidad de éstas, pero en este caso les menciono las ideales para la acuarela, que pueden ser de Yeso (sulfato de calcio) o de Creta (carbonato de calcio) ambas compuestas de: 1 vol. de Carbonato de Calcio o Sulfato de Calcio, 1 vol. de Blnco de Cinc, 1 vol. de Cola y de 3 a 5 vol. de Agua.

Cabe señalar que se obtienen mejores resultados si cualquiera de estas tablas es forrada por una fibra (tela) que puede ser de lino, cañamo, seda, batista o algodón (manta). Posteriormente es aplicada la imprimatura y que tiene la peculiaridad de gran absorbencia, el medio ideal para ésta técnica.

En los soportes flexibles están el pergamino y la vitela, las fibras como la seda, el algodón, los papeles o las cartulinas; en el caso de los papeles deberán ser blancos para contribuir en la luminosidad del resultado. Estas cartulinas o papeles hechos a mano con fibras de hilo entraron en uso alrededor del siglo XIII, reemplazando al pergamino y la vitela, por ser el más permanente.

La cartulina es fabricada cuidadosamente a mano con trapos de hilo, que son hervidos, desmenuzados y batidos para separar las fibras; el material toma luego una forma de pulpa suave, se le añade un agente blanqueador y se coloca sobre un tamiz fino en capa delgada, dejándose secar para que por último sea prensado por cilindros: ya sea en frío, que tiene una contextura

abierta con grano grueso y mediano, aptos para aplicaciones artísticas; y en caliente con textura cerrada o satinada, con finalidades de dibujo de tipo comercial.

Hay tres tipos principales de granulado en el papel para acuarela: el fino o satinado, el medio de rugosidad media y el grueso de rugosidad acentuada.

El papel de grano fino es un buen papel para pintar a la acuarela y sobre todo para el profesional de la ilustración que trabaja con anilinas y aerógrafo, porque si se pinta con exceso de agua, se diluyen los contornos, la acuarela se encharca y el papel se pandea, en otras palabras es papel para resoluciones rápidas; si el agua es poca, la acuarela seca rápidamente.

En el papel de grano medio y grueso, ocurre todo lo contrario, especialmente para pintar acuarela que ofrece en su textura, unos minúsculos huecos que acumulan y retienen la acuarela líquida, demorando prácticamente el secado de la misma. Esta rugosidad sorprendentemente controla la cantidad de líquido, pudiendo manejar mejor la superposición de capas de color, el fundir y limitar formas.

Por último éstos papeles finos son marcados al agua o estampados en relieve, con la marca de los fabricantes; la cara del papel sobre la cual puede leerse ésta marca, es el lado por el que se habrá de pintar.

Medidas, grosores y marcas de papel de acuarela

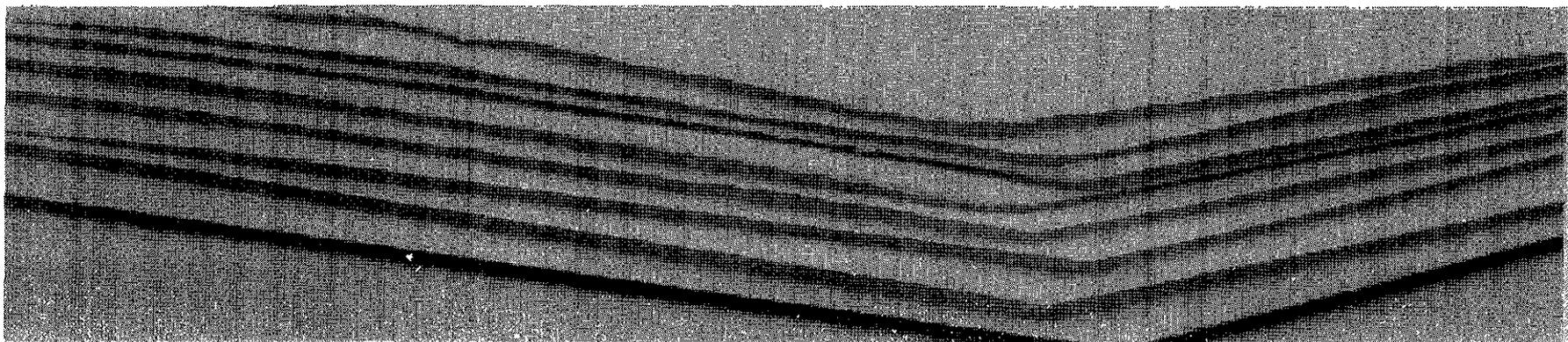
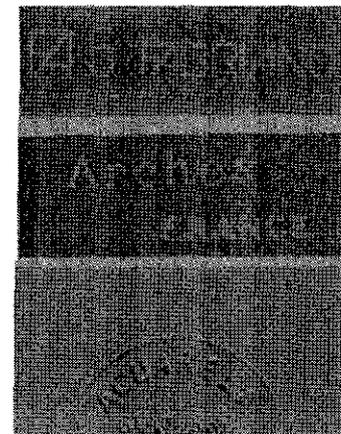
Algunos nombres comerciales para formatos de papel de acuarela son las siguientes:

- Royal, 19 x 21 (48 x 61 cm.)
- Super-royal, 19 ¼ x 27 (49 x 68.5 cm.)
- Imperial, 22 x 30 (56 x 76 cm.)
- Elephant, 23 x 28 (58 x 71 cm.)
- Double elephant, 26 ½ x 40 (67 x 101 cm.)
- Antiquarian, 31 x 53 (78 x 135 cm.)

Marcas de fabricantes de papeles de calidad para pintar acuarela.

(las marcas de papel que están **resaltadas** son las encontramos en el mercado mexicano)

- Arches / Francia**
- Canson & Montgolfier / Francia**
- Fabiano / Italia**
- Grumbacher / América**
- Guarro / España**
- R W S / América**
- Schoeller Parole / América**
- Whatman / Inglaterra**
- Windsor & Newton / Inglaterra**

El papel se cuenta por **resmas**, que proviene del árabe "rezma" y significa paquete. Una resma de papel está constituida por 20 manos, una mano reúne 25 hojas, así que un paquete equivale a 500 hojas. El peso de la resma y su conversión en gramos por metro cuadrado de papel determina el grueso del mismo; un papel de 45 gramos es un papel delgado; un papel de 350 gramos es un papel grueso semejante a una cartulina.

Hablando de color, la presentación más común que encontramos en las tiendas de materiales para artistas son las cajas de acuarela en pastillas, (fig. 21)

En lo personal los colores que básicamente conforman la paleta de color para mis retratos son:
amarillo de cadmio (limón)
amarillo de ocre
rojo de cadmio
rojo carmesí (magenta)
azul de cobalto
azul ultramar
verde viridian
siena
sombra tostada
negro marfil.

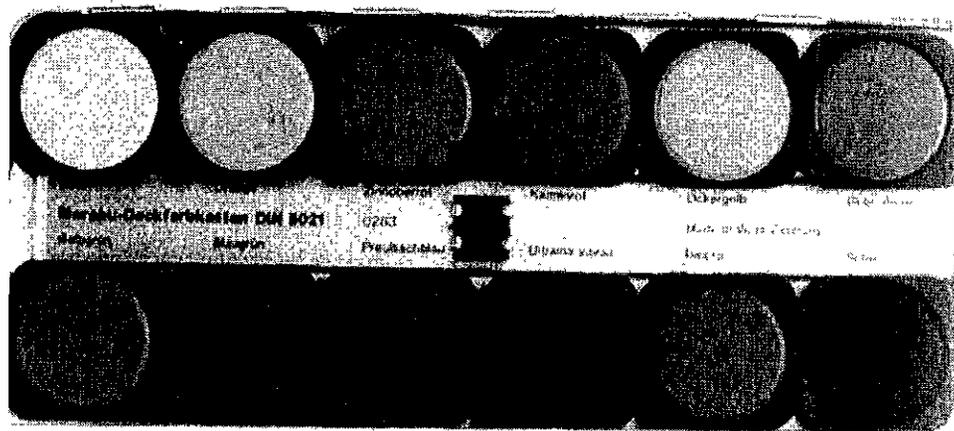

fig.21 paleta de acuarelas que comúnmente encontramos en el mercado.

En cuanto a los pinceles existen dos tipos: los de pelo natural (fig. 22) (de animales como camello, marta, etc.) y los de pelo sintético o de cerda (fig. 23); considero buenos los de pelo de marta ya que este animal habita en el agua y su pelo es muy dócil además tienen que ser suaves para no maltratar el papel; los hay redondos y planos con medidas desde el número 000, que es muy delgado, hasta el número 30, muy grueso; también hay de forma de abanico. Los pinceles sintéticos son aptos para los medios grasos (óleo, encáustica, etc.) de éstos son recomendables dos, para efectos texturales, que posteriormente definiré en otro capítulo.

Los elementos complementarios son:

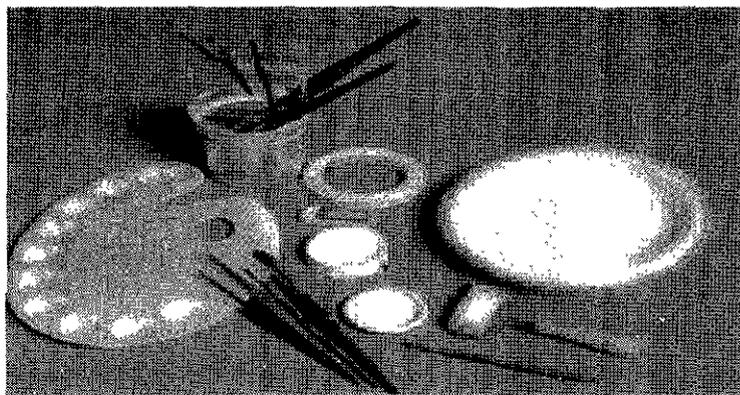
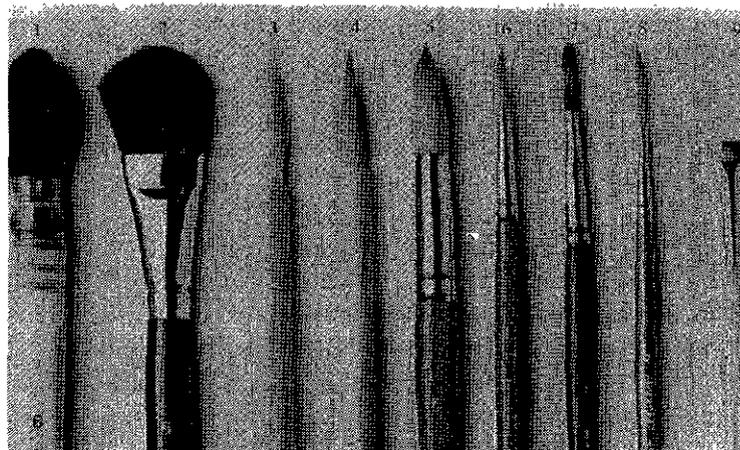
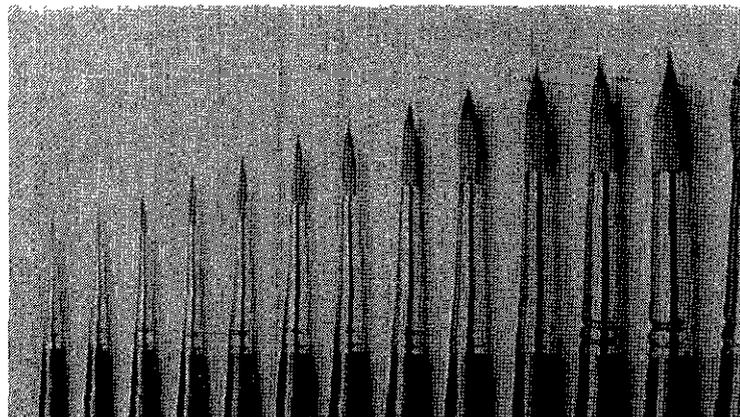
- * una goma de borrar de migajón, para borrar el dibujo a línea que estructura la obra.
- * un rodillo de esponja suave para humedecer el papel y recoger excesos de agua, rectificar y obtener ciertos efectos vaporosos.
- * un trapo de algodón (franela) para limpiar pinceles y quitar exceso de color.
- * una cuchilla para afilar lapices y sacar blancos rascando el papel.
- * un plato de peltre blanco para hacer mezclas de color en grandes cantidades.
- * un par de vasos o recipientes para el agua.
- * Y finalmente un lápiz, ya sea, de la gama HB a 2B (lápiz suave); los de la gama H a 2H son lapices muy duros, que al borrar el dibujo preliminar de la acuarela, quedan las huellas de la línea del lápiz. O bien en su defecto utilizar un lápiz acuareleable de color neutro (gris).

El papel engomado es ideal para tensar papeles en tableros de madera, en el caso de ser muy delgado; para el caso de las cartulinas gruesas pueden ser mantenidas sobre el mismo por medio de pinzas, chinchetas o grapas.

fig.22 Arriba Pinceles Naturales

fig.23 Al Centro Pinceles Sintéticos

fig.24 Abajo el resto de los complementarios

II.3 TECNICAS Y PROCESOS

Los baños y su control

Los baños son aquellas extensiones grandes y transparentes que cubren fondos, cielos o partes amplias del asunto o figura; su resultado puede depender de la inclinación del tablero o plano que se trabaje, de la sequedad o proporción de humedad de la cartulina y del líquido que se cargue el pincel (fig. 25).

Para resolver una extensión o baño grande, y que éste quede uniforme y plano, será preparando en un plato el tono o el color en cantidad suficiente; para extenderlo se utiliza un pincel plano y ancho o preferiblemente una brocha ancha, es recomendable siempre preparar abundante color para que no falte en la aplicación, ya que si esto pasara sería difícil igualarlo.

En los baños degradados de obscuro a claro se prepara el color obscuro y directamente se aplica la primera pincelada; seguidamente son añadidas unas gotas de agua clara al color y se extiende con la brocha.

El baño de claro a obscuro se empieza con agua clara agregando a ésta en cada pincelada, unas gotas de color para que al final tenga este grado de saturación deseado.

Para un baño degradado a dos colores, se aplica el primer proceso ya explicado; cuando esté seco, se pinta el segundo color como segundo baño superpuesto. (fig. 26)

Las veladuras son baños de color que se utilizan para alterar la luminosidad de un color en forma de transparencia; En mis retratos, yo las empleo para obscurecer fondos, para sombrear los rostros, el cabello y la ropa de los personajes del cuadro. (fig. 27)

fig.25 Arriba Baños

fig.26 En medio Degradados

fig.27 abajo Veladuras

si primer por segundo
u la primera veladura,
sin posteriores aplicaciones
lo que le confiere una gran
homogeneidad

CAPITULO III EL RETRATO EN ACUARELA

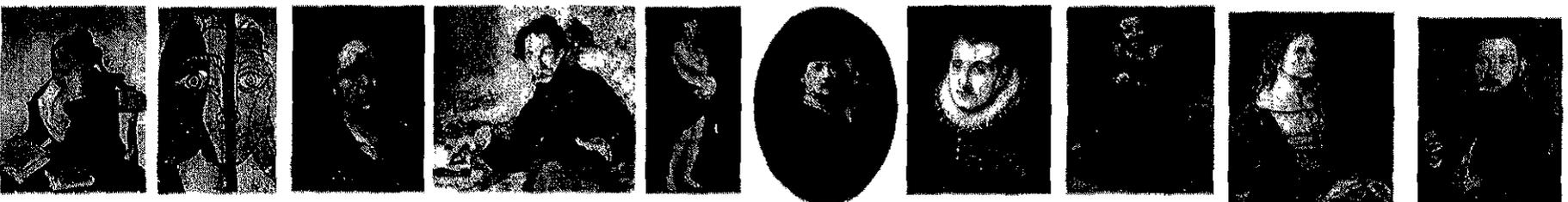
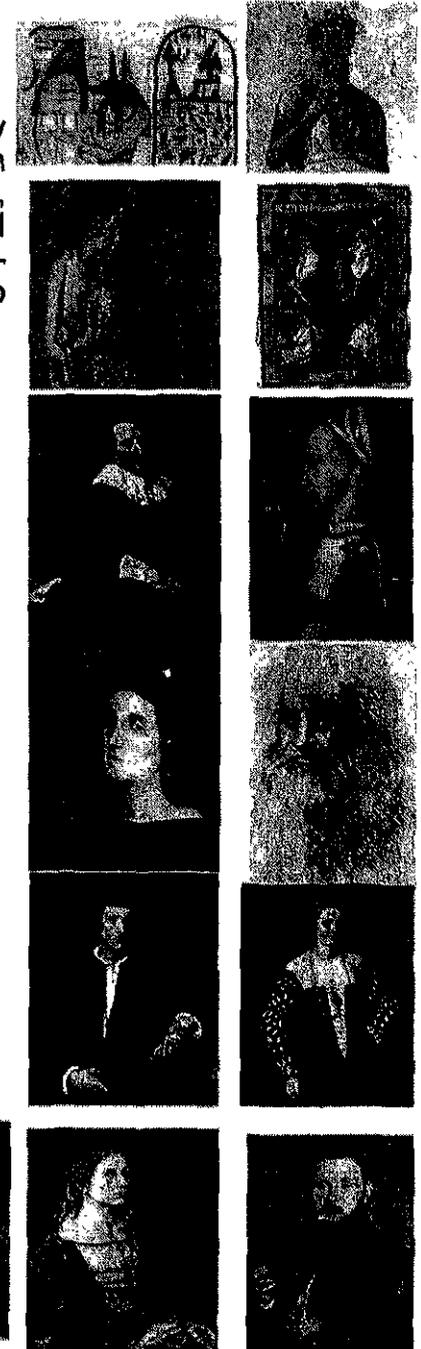
III.1 El retrato "Una constante Histórica".

La fotografía vino a poner al alcance de muchos, lo que había sido un privilegio de muy pocos: la posibilidad de dejar en esta tierra la imagen de lo que fuera un rostro, de satisfacer un poco ese humanísimo deseo de perpetuidad, de no desaparecer del todo después de la muerte, éste género donde el artista plasma además de sus emociones o sentimientos, el carácter del personaje y su espíritu; no es solamente un trabajo para obtener las cualidades anímicas del modelo, sino el captar con toda expresividad a la exactitud del parecido. Que pienso, la *difficultad* es lo que ha estimulado a los artistas.

Egipto, Sumer, Grecia, Roma, cultivan el arte del retrato que se pierde en la Edad Media, para renacer en el siglo XIV donde las efigies de los grandes personajes eran copias fieles del original, y desarrollandose en el siglo XV con pintores como Van Eyck, Pisanello y Botticelli. El esplendor del retrato cubre dos siglos: en el siglo XVI es el género predilecto del arte del Occidente, con los pintores geniales como Rafael, Leonardo, Tiziano, Bronzino, Veronés, Tintoretto, Durero, Holbein y el Greco. El siglo XVII conoce al pintor de la luz y la verdad, Diego Velázquez, Bernini, Rubens, los hermanos Van Dyck y Rembrandt.

Autorretrato es el retrato de una persona hecho por ella misma. El tema se cultivó de manera especial a partir del Renacimiento (Durero, Giorgione, Tiziano). En ocasiones el artista se representa unido a su obra o se incluye en ella. Con su labor especializada, Goya inició el amplísimo capítulo del autorretrato en el s. XIX. Entre los contemporáneos lo cultivaron, entre otros, Kokoschka, Chagall y Picasso.

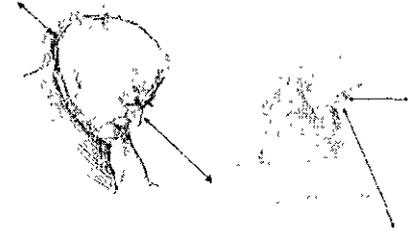
En el siglo XVIII, Goya marca el camino del retrato moderno, que tendrá el siglo XIX seguidores como el neoclasisista David, el romántico Delacroix, y el eterno independiente Ingres, además de uno de los mas grandes exponentes del realismo en ese tiempo, Coubert, que terminó con la interpretación heroica de la individualidad. Pero la diferencia del retrato es ya muy clara en Van Gogh, se continúa en el Expresionismo y en el arte Abstracto con variantes en cuanto a la representación de la realidad, y a su vez en el Cubismo con Picasso y Gris, última corriente que trató éste género con asiduidad. Sin embargo, se ha seguido cultivando el retrato heredero, que no ha perdido nunca su indudable interés entre sus admiradores.

En un retrato el artista se enfrenta primeramente con los modos de representarlo, puede expresarse a base del busto, de la cabeza solamente, con las manos o sin ellas, de cuerpo entero, erectos, sentado e incluso ecuestres; los hay de perfil, de frente, de tres cuartos; otros con fondos de interiores, exteriores, o sin fondo; de un solo personaje o de varios asociados, es decir, simple o colectivo. Antes de iniciar a retratar clasifico cuatro fases importantes: la *actitud*, el *encuadre*, la *composición* y la *elección del medio*.

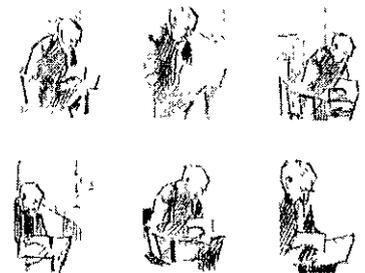

Fase de *actitud*. Antes de comenzar la etapa del dibujar cualquier retrato, observo al modelo durante un tiempo, para obtener la actitud más natural que reúna las mayores posibilidades expresivas, además tomo de una serie de apuntes o fotografías que sirvan de apoyo. Pues cada ser tiene su mayor posición agradable a lo que llamo "mejor ángulo". Eso es lo que busco en ésta fase.

El *encuadre*. La segunda fase tiene que ser la correcta, la *elección del tipo de encuadre*, ya que es la apropiada relación que hay entre los límites del cuadro con la figura, además de la proporción y el tamaño.

La *composición*. Después de elegir tanto la pose como el encuadre, es de suma importancia la elección correcta del tipo de composición, o sea, la más oportuna distribución de los elementos de la figura y de los que deban acompañarla, dentro del espacio disponible en el cuadro, será decisivo el control de los espacios vacíos en equilibrio con los espacios manchados.

Resueltos los problemas de *elección de la actitud*, de *encuadre* y de *composición*, debemos saber *elegir el medio* con el que se va a ejecutar la obra; en mi caso, el medio que elegí fue la acuarela por fascinación personal.

Si en el óleo, pastel u otra técnica de colores opacos, son fáciles los reajustes y correcciones durante el curso del trabajo, en la acuarela todo tiene que ser estudiado y decidido antes, para que el resultado sea directo y fresco; en un procedimiento espontáneo y rápido, que exige la acumulación de hechos en la mente antes de resolver el dibujo y aplicar el color, ya sea apunte, boceto, estudio, dibujos animados, caricaturas o dibujos humorísticos, etc.

III.2 METODOLOGIA

Para comenzar con la metodología del retrato considero conveniente mencionar las distintas técnicas de la acuarela, además de la diferencia entre ellas.

Lo que llamamos los acuarelistas Acuarela Pura, es la pintura directa con agua y sin mezclar el blanco de Zinc, como en la acuarela opaca; dentro de éstas formas de pintar pueden ser aplicadas las siguientes técnicas.

Estas técnicas son la *acuarela seca* y la *acuarela húmeda*:

Acuarela seca es la técnica que consideran algunos acuarelistas la acuarela clásica, ya que no hay en ella nada especial, pues es pintar con colores transparentes directamente y sobre el papel seco, contando con el blanco del papel, definiendo los contornos y límites de los cuerpos; y por etapas iniciando de los colores claros a oscuros, entre cada color dar un espacio de tiempo de secado para no levantar o ensuciar a cada color (fig. 28).

En la **acuarela húmeda** si existe una metodología especial, primero la cartulina se sumerge en una tina de agua, quitarle el exceso con una esponja y pintar sobre el papel húmedo, de manera que los límites y contornos aparezcan difuminados o poco definidos; ésta falta de definición se produce también en formas y perfiles internos (fig. 29).

El grado de humedad es un factor básico: cuanto mayor es la humedad mas se corre el color y mayor es el efecto de vaporosidad. De ahí el tener que controlar el grado de humedad con el pincel o con un trapo absorbente.

fig.28 Arriba Acuarela seca

fig.29 Abajo Acuarela húmeda

III.2.1 La Acuarela en Monocromo

Cennino Cennini, artista italiano, escribió en su famosa obra *il libro dell'Arte*, como entender el hecho de que en el Renacimiento y después durante los siglos XVI y XVII, todos los artistas pintaban a la acuarela con un solo color.

Después de acentuar el dibujo, se soluciona la sombra graduando los oscuros con la cantidad de agua y color oscuro.

Cennini, no hizo otra cosa que explicar los métodos y procedimientos artísticos que estaban en uso ya entonces, en el siglo XIV. De manera que desde Giotto, hasta mediados del siglo XVIII, cuatrocientos años después, cuando por fin se empezó a pintar a la acuarela, todos los artistas en general seguían la fórmula divulgada por Cennini. Rafael por ejemplo; Los frescos de una de las estancias, "La Escuela de Atenas" (fig. 31). Proyectadas y bocetadas en acuarelas monocromas empleando en ocasiones papeles con fondo de color gris u ocre sobre el que pintaban con sepia y agua.

Esta era la norma, seguida por Leonardo y Miguel Angel, cuando tenían que pintar un cuadro importante. Esta dependencia de la pintura a la acuarela es en general en toda Europa durante los siglos XVI y XVII, excepto en Holanda, donde algunos artistas pintaban notas y apuntes que vendían como pequeños cuadros a los artesanos y pequeños burgueses de Amsterdam.

En base a este tratamiento de pintura, como acuarelista, recomiendo a los principiantes del retrato, ejecutar la mayor cantidad de ejercicios en monocromo; comenzando por los familiares (fig. 32). Ya que es de gran importancia conocer los accidentes agradables que ofrece esta técnica (algunos pintores actuales les llaman *meados de gato*), y la gran escala tonal que se puede lograr de cada color.

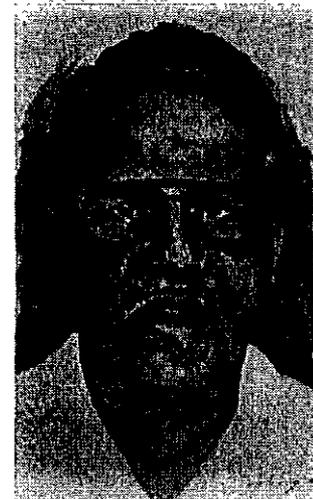
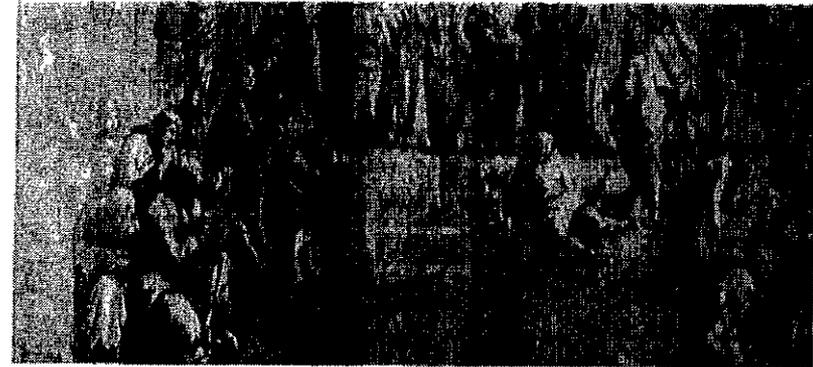

fig.30 Arriba La Escuela de Atenas (boceto en Monocromo)

fig.31 En medio La Escuela de Atenas.

fig.32 Abajo Mis padres (en monocromo)

III.2.2 VARIACIONES RESOLUTIVAS

Las pequeñas áreas blancas o altas luces pueden ser obtenidas por las siguientes resoluciones:

- **Masking film**, una solución que hay en el mercado, permite bloquear la acuarela, aplicándose líquidamente con un pincel y que al secarse forma una especie de película que impide el paso del agua con color, respetando así el blanco del papel, finalmente se levanta como si fuese una mascarilla (fig. 34).

- **Raspando** en seco con una cuchilla, también por medio de una lija.

- Con la **esponja húmeda**, es fácil eliminar el color, degradarlo o corregirlo (fig 35). Una pequeña bolita de esponja sujeta a un mango de pincel, sirve para obtener pequeños claros y esfumar el color en áreas o "bordes duros", (con contornos muy pronunciados); un trapo limpio de algodón produce efectos análogos (fig 33).

- Finalmente otra resolución que he retomado de la acuarela opaca o Gouache, es plantear, en el momento final del detallar del retrato, las áreas blancas por ejemplo las luces de los ojos o algunas canas con blanco de cinc con un pincel fino No. 000.

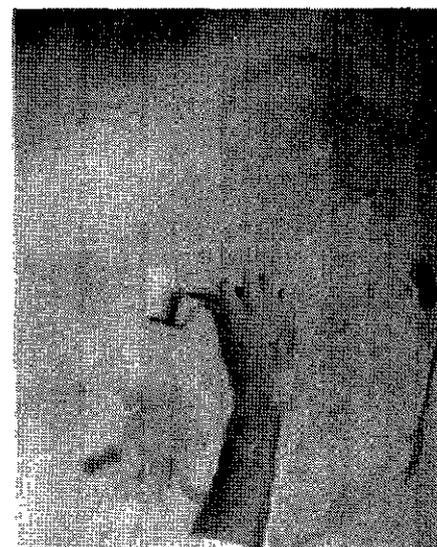
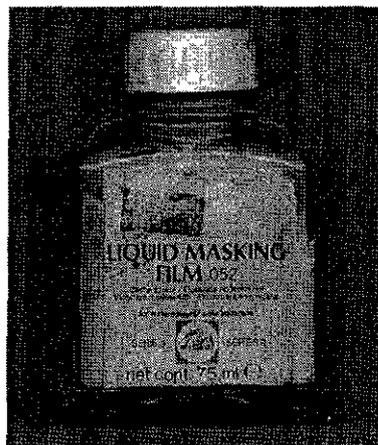

fig.33 Arriba Sacando luces con Blanco

fig.34 Abajo Izquierda Bloqueador de acuarela

fig.35 Abajo derecha sacando luces con una esponja

III.2.3 ESQUEMA DE COLOR

En un retrato como en cualquier otro género de la pintura, los colores que intervengan habrán de ser simplificados al máximo, por ejemplo según José Manuel Parramón, una serie de tono menor: ocre, siena tostada y azul de prusia, otra en tono mayor: amarillo cadmio, magenta y azul ultramar, o bien ocre, naranja cadmio, magenta y azul cobalto más sombra tostada, colores que intervienen en un sencillo retrato.

El color fundamental en la ejecución de la figura es el de la carne, pero este varía en cada tipo de piel, por las diferencias de pigmentación y por la luz.

El color genérico de la carnación se constituye por la mezcla de ocre, siena, magenta y azul o verde, haciendo intervenir mayor proporción de siena y magenta para la piel blanca (fig.36) y el azul para la piel morena (fig.37).

El esquema que propongo en mis retratos es el siguiente:
Una vez hecho el dibujo a lápiz, inicio con los colores claros: ocre, siena, rojo cadmio, magenta, después con los colores oscuros: siena tostada, violetas, azules, verdes y negro.

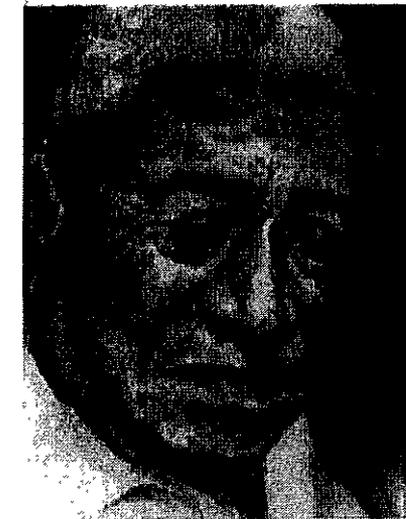
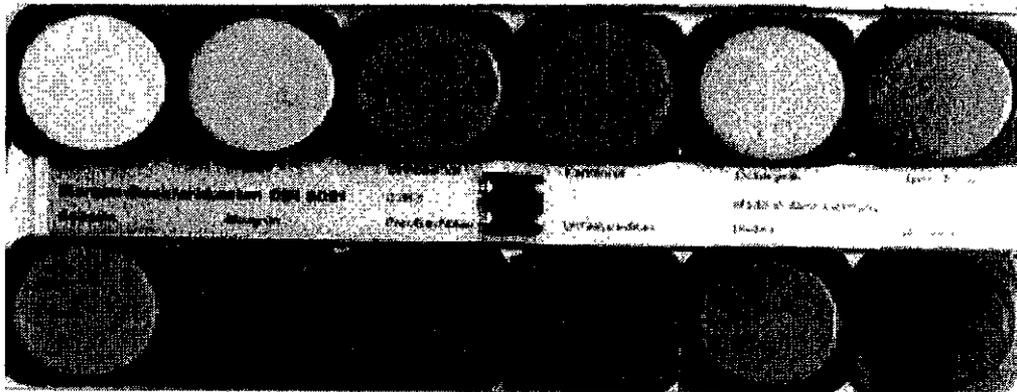

fig.36 Arriba Piel blanca
fig.37 Abajo Piel morena

III.2.4 Efectos Texturales

Dentro de las técnicas de la acuarela, existen efectos o accidentes muy sencillos de lograr que he conocido gracias a los conocimientos de mi gran maestro "Luis Nishizawa" y mi amigo "Alfredo Nieto", a las fuentes bibliográficas que consulté; para enumerar estos efectos Texturales: el *Frottis* o restregado con pincel: Los efectos Texturales con *agua*, las *máculas*, los efectos Texturales con esencia de trementina, textura con sal y textura por aspersión o puntillismo.

El *Frottis* o restregado con pincel: esta técnica, llamada también del *pincel seco*, consiste en pintar con el pincel casi seco, de manera que al restregarlo reproduce la textura rugosa del grano del papel (fig 38).

Textura con *agua*: Pintando con la técnica de la acuarela húmeda, pueden lograrse, simplemente cargando el pincel con agua limpia y aplicándolo en una zona recién pintada, todavía húmeda; se producen unas manchas y efectos especiales, que enriquecen un colorido y estilo de pintura (fig 39).

Esencia de trementina: Se carga un pincel de pelo sintético con la esencia y se aplica sobre una zona recién pintada; al entrar en contacto con el agua de la acuarela, se producen manchas de color claro, de forma irregular.

Máculas: Es la pintura realizada con la presión y transporte de un papel recién pintado con otro papel blanco seco o papel pintado seco (fig. 40).

Los efectos conseguidos con la esencia de trementina (aguarrás) y la sal de cocina mezclados con la acuarela en húmedo, proporcionan un tipo de texturas y acabados con un estilo personal o lenguaje diferente (fig. 41).

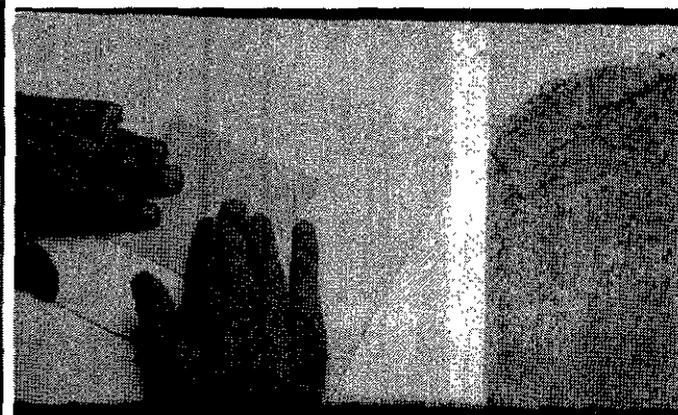
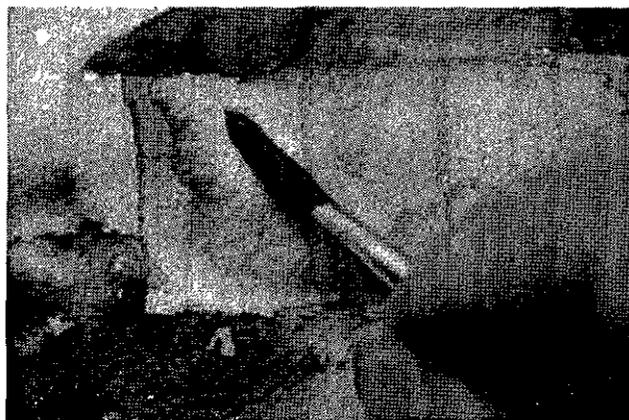
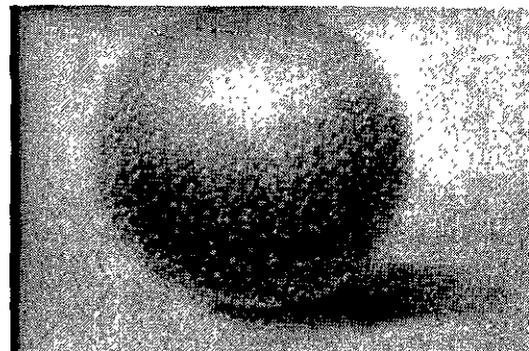

fig.35 Arriba Textura de Frottis
fig.36 En medio Textura con agua
fig.37 Abajo derecha Textura con Mácula
fig.38 Abajo izquierda Textura de Trementina

Textura con sal: se pinta una aguada de medio tono regular y mientras está húmeda se esparce por encima un poco de sal, a medida que va secando, los granos de sal absorben el pigmento y provocan unas manchas agradables, de color claro y difuminadas; una vez que ha secado la aguada, bastará frotar suavemente con los dedos para desprender los granos de sal adheridos a la pintura. En cualquier caso se puede pintar encima sin dificultad alguna (fig. 42).

La textura por aspersión o puntillismo es normalmente aplicada en trabajos de tipo comercial mediante el aerógrafo, un cepillo dental o un peine: consiste en restregar los dientes del cepillo cargado de color o sobre las púas de un peine corriente. Antes de pintar es necesario hacer una plantilla de papel para cubrir las formas que han de quedar sin pintar (fig. 43).

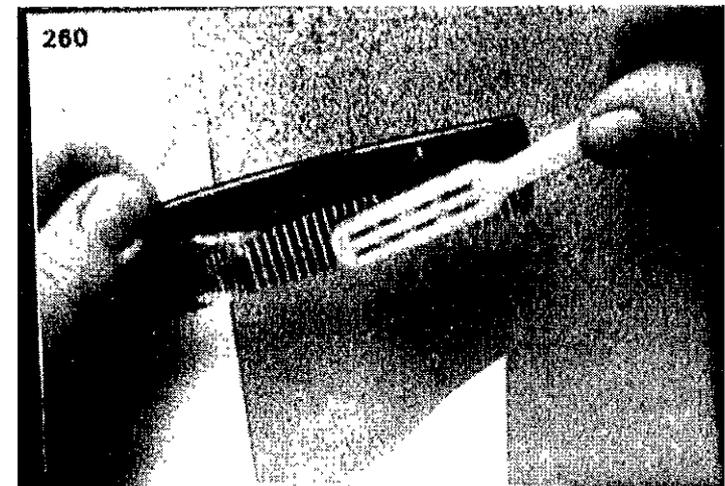

fig.42 Arriba *Textura de Sal*

fig.43 Abajo *Textura por aspersión o puntillismo*

CAPITULO IV METODOLOGIA PERSONAL

Tomando en cuenta ya todas las generalidades mencionadas, nos adentraremos a la propuesta personal, que quisiera estimulara a los interesados en la técnica.

Descripción técnica

La mayoría de mis retratos, son pintados con la técnica de acuarela seca, sobre papel pesado y granulado, con actitud frontal y tres cuartos, todos con composición sencilla, con fondo blanco, oscuro o texturado, con la técnica de la acuarela húmeda aplicada en los fondos y en la vestimenta de los personajes, con quizá atmósferas etéricas y elementos vaporosos, pues considero de mayor importancia el rostro que el fondo, por eso llevan mas detalle; los fondos son oscuros, por una gran fascinación de la obra de Leonardo da Vinci, especialmente La Gioconda.

Elección del modelo

Tengo una fascinación por retratar ancianos, con la piel texturada por el tiempo, con cabello entrecano o excesivamente canoso; así como también me gusta retratar mujeres hermosas, lo interesante de cada una de estas modelos pueden ser el color de sus ojos, el tipo de nariz, la finesa de los labios, la dificultad de pintar un cabello rubio, quebrado o chino, siempre hay algo que me atrae y me gusta; también he retratado amigos de los cuales me ha interesado el gesto, la expresión de los ojos, las ojeras, la coloración de la barba cuando está saliendo, etc. Todo esto es para mi un reto que no dejo hasta saber que ha quedado casi perfecto.

Metodología

paso uno * Se comienza por *tensar el papel o la cartulina* sobre una tabla de madera, con papel engomado, sumergiéndolo en una tina para humedecerlo, por el agua se pandea, y éste al secar se tensará.

paso dos * Se hace el *dibujo preliminar* del modelo con un lápiz suave (2b) o lápiz acuarelable (color gris neutro), solamente contorneando la cara, los ojos, la nariz, la boca, el cabello, la ropa y algunas sombras del rostro; menciono el lápiz suave por que los lápices duros (2h) dejan surcos en el papel después de borrarlo al comenzar a pintar.

paso tres * La zona de la luz como la de los ojos, es *bloqueada* por una película que ha salido al mercado y se llama **Masking Film**; se aplica con un pincel en forma líquida y al secar se despega en forma de mascarilla, éste respeta el blanco del papel aun pintando sobre la mascarilla.

paso cuatro * Cuando el masking Film se ha secado, comienzo a pintar con la técnica de la Acuarela Seca, comenzando con los *ocres*, tono básico para la carne, el rostro, el cuello, los hombros, los brazos y las manos.

los colores siguientes son los *sienas* y tostados

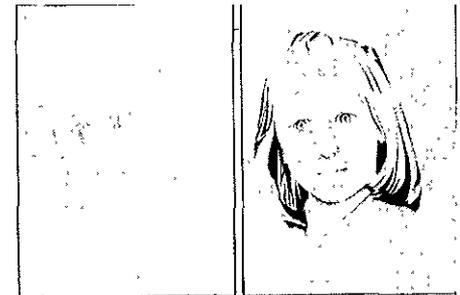
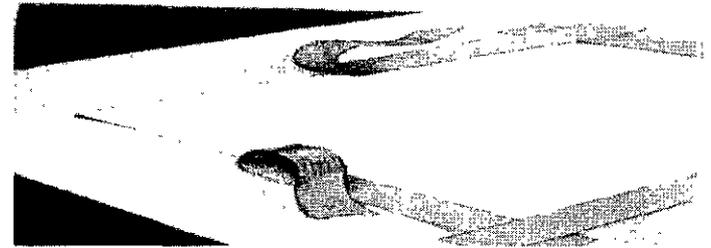
Los *rojos* para las mejillas, puntos lagrimales, labios y efectos de bronceado.

Con veladuras *verdes* pinto efectos de mentones con bello, con *azules* obscurezco pieles morenas y con *violetas* sombreo rostros.

Se procedo a trabajar el fondo, puede ser con o sin textura, obscureciendo con un sepia, etc.

El color negro me sirve para pintar y obscurecer cabello, ojos, cejas, pestañas, etc.

Por último resalto los blancos, levantando la película masking film, raspando con una cuchilla o pintando con blanco de Zinc algunas pequeñas luces.

GLOSARIO

Asiduidad (frecuencia , aplicación constante)

Diáfana (que deja pasar la luz sin que puedan sin embargo percibirse al través los objetos, transparente).

Esquilar (cortar la piel de un animal)

Flóculos (grumos de pigmento sin humedad)

Guarnecido (sinónimo de decorado, adornado)

Lozanía (sinónimo de fuerza, orgullo, altanería)

Mácula (sinónimo de mancha, en este caso una mancha realizada por la huella que ha dejado un papel lleno de pintura, como sello.)

Peyorativa (despectivo, despreciativo)

Resma (paquete, en el comercio es la medida del conjunto de veinte manos de papel)

Tamiz (Bastidor con malla metálica que sirve como colador o escurridor)

BIBLIOGRAFIA

BELL, JOHN G.

FIGURA Y RETRATO EN ACUARELA

BARCELONA

ED. LEDA

1970

47 pp.

BRIAN, J.

TECNICA DE LA ACUARELA

BARCELONA

ED. LEDA

1977

95 pp.

DOERNER, MAX

LOS MATERIALES DE PINTURA Y

SU EMPLEO EN EL ARTE

BARCELONA

1989

461 PP

FIONA AND ISLA HACKNEY

THE ART OF THE WORLD'S

GREATEST WATERCOLORISTS

ED. CHARTWELL BOOKS INC.

USA.

1990

135 pp.

MAYER, RALPH

MANUAL DEL ARTISTA Y

TECNICA DE LOS MATERIALES

MADRID

1980

687 pp.

PARRAMON, J.M.

EL GRAN LIBRO DE LA ACUARELA

BARCELONA

ED. PARRAMON EDICIONES

1990

192 pp

MICHAEL CLARKE

ACUARELA, TESTIMONIO VISUAL DEL ARTE

BARCELONA

ED. BLUME

1993

64 pp.

WEBSITE

HISTORIA DEL ARTE - CURSOS

[Http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/emenu.html](http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/emenu.html)

WEBSITE

MUSEO NACIONAL DE ARTE - ARTE MEXICANO CUATRO SIGLOS

[Http://www.cnca.gob.mx/munal.html](http://www.cnca.gob.mx/munal.html)

ENCICLOPEDIA SALVAT MULTIMEDIA

HISTORIA DEL ARTE

CD's 1,2,3,4

BARCELONA, 1999

HEMEROGRAFIA

VALVERDE, JOSE ANTONIO

TALLER DE LAS ARTES

MEXICO

ED. UVE

1980

GOMEZ, BURON JOAQUIN

TECNICAS DE PINTURA Y DISEÑO

"ACUARELA: DE LA EXPRESION AL RETRATO"

ED. GENESIS

ESPAÑA

1992

GOMEZ, BURON JOAQUIN

TECNICAS DE PINTURA Y DISEÑO

"LAS CLAVES DEL RETRATO"

ED. GENESIS

ESPAÑA

1992

GOMEZ, BURON JOAQUIN

TECNICAS DE PINTURA Y DISEÑO

"ACUARELA: LOS EFECTOS DEL AGUA"

ED. GENESIS

ESPAÑA

1992

GOMEZ, BURON JOAQUIN

TECNICAS DE PINTURA Y DISEÑO

"GOUACHE Y LA PINTURA MURAL"

ED. GENESIS

ESPAÑA

1992

GOMEZ, BURON JOAQUIN

TECNICAS DE PINTURA Y DISEÑO

"LA ILUSTRACION"

ED. GENESIS

ESPAÑA

1992

GOMEZ, BURON JOAQUIN

TECNICAS DE PINTURA Y DISEÑO

"OTROS RECURSOS DEL COLOR"

ED. GENESIS

ESPAÑA

1992

GOMEZ, BURON JOAQUIN

TECNICAS DE PINTURA Y DISEÑO

"EL AEROGRAFO Y LA AGUADA"

ED. GENESIS

ESPAÑA

1992

CONCLUSIONES

El Eterno Motivo que nunca se perderá en cualquier técnica de pintura es indudablemente la figura Humana aunada a ella el género del retrato, el detener el tiempo con una pintura para un futuro o para siempre.

Recomiendo a los retratistas que comienzan o siguen efectuando tan importante genero, que se identifiquen con algún autor o pintor.

Hagan el mayor número de ejercicios para desarrollar mucho mas esa habilidad de *percibir y representar las cosas*, Recordemos que depende del equipo el resultado del trabajo, tiene que ser bueno y de la mejor calidad.

Espero que esta investigación les haya sido en algún momento de interés, si desean ampliar algún punto mas claro, pueden contar mi apoyo tanto técnico como ideológicamente, pueden contactarme al correo electrónico *armandogonzalez@visto.com*, al final de esta tesis hay una bibliografía que sirvió de apoyo para información, conforme pasaba el tiempo de esta investigación conocí también dos direcciones electrónicas del INBA, también cabe señalar que es de suma importancia navegar a menudo el Internet para así alimentarse visualmente de ideas o cosas actuales que hay en las diferentes galerías Virtuales.

Solo me queda decir gracias por dejarme distraer su atención con el fin de dar a entender el tema que siempre he anhelado en toda mi carrera profesional.

atte.

ARMANDO GONZALEZ CARMEN

HEMEROGRAFIA

VALVERDE, JOSE ANTONIO

TALLER DE LAS ARTES

MEXICO

ED. UVE

1980

GOMEZ, BURON JOAQUIN

TECNICAS DE PINTURA Y DISEÑO

"ACUARELA: DE LA EXPRESION AL RETRATO"

ED. GENESIS

ESPAÑA

1992

GOMEZ, BURON JOAQUIN

TECNICAS DE PINTURA Y DISEÑO

"LAS CLAVES DEL RETRATO"

ED. GENESIS

ESPAÑA

1992

GOMEZ, BURON JOAQUIN

TECNICAS DE PINTURA Y DISEÑO

"ACUARELA: LOS EFECTOS DEL AGUA"

ED. GENESIS

ESPAÑA

1992

GOMEZ, BURON JOAQUIN

TECNICAS DE PINTURA Y DISEÑO

"GOUACHE Y LA PINTURA MURAL"

ED. GENESIS

ESPAÑA

1992

GOMEZ, BURON JOAQUIN

TECNICAS DE PINTURA Y DISEÑO

"LA ILUSTRACION"

ED. GENESIS

ESPAÑA

1992

GOMEZ, BURON JOAQUIN

TECNICAS DE PINTURA Y DISEÑO

"OTROS RECURSOS DEL COLOR"

ED. GENESIS

ESPAÑA

1992

GOMEZ, BURON JOAQUIN

TECNICAS DE PINTURA Y DISEÑO

"EL AEROGRAFO Y LA AGUADA"

ED. GENESIS

ESPAÑA

1992