

DIBUJO Y PINTURA PARA NATURALISTAS

CAPÍTULO-4-ILUSTRACIÓN NATURALISTA

4-IMAGENES EN COLORES

4a-Elementos básicos para colorear

a-Lápices de colores

b-Pinturas

4b-Tipos de ilustraciones pintadas con acrílico

a-Tipo acuarela

b-Coloración de dibujo previo

c-Dibujo previo lineal

d-Dibujo previo con sombra básica

e-Más tridimensión

4c-Fondo de la imagen

a-Imagen con fondo blanco.

b-Blanco sobre blanco

c-Imagen fondo ambientado.

d-Ambientaciones numerosas (desarrollo Capítulo 5).

4d-Estilos de imágenes coloreadas

a-Imagen esquemática.

b-Imagen básica.

c-Imagen realista simple.

d-Imagen realista

e-Imagen hiperrealista

4-IMAGENES EN COLORES

Una imagen coloreada, resulta más detallada y real que una hecha con trazos de lápiz o tinta, las capas sucesivas de pintura, van “modelando” el dibujo, dándole cada vez más, volumen y realismo. La pintura tiene la ventaja además, de que permite hacer correcciones. El grado de detalle de una imagen a color, es sumamente variable en cuanto a técnicas y estrategias especiales, pero principalmente depende del estilo desarrollado por el autor.

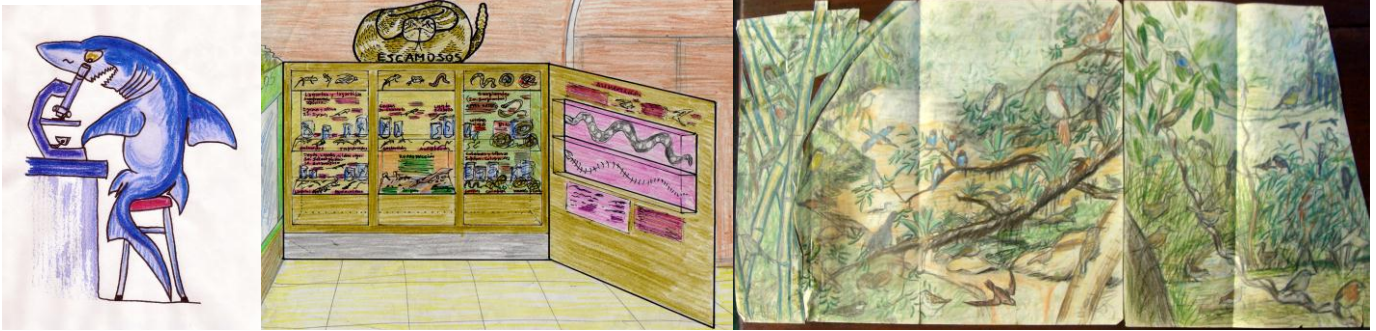

4a-Elementos básicos para colorear

Aunque para hacer ilustraciones, se pueden utilizar distintos tipos de lápices, pinturas, tintas y otros; mencionaremos solamente los más frecuentes y tradicionales.

a-Lápices de colores:

Las “pinturitas” como se decía en el colegio, son muy útiles para trabajos rápidos. Por ejemplo (de izquierda a derecha): caricaturas, bocetos de exhibiciones, o para delinear una lámina o vitrina con muchos elementos

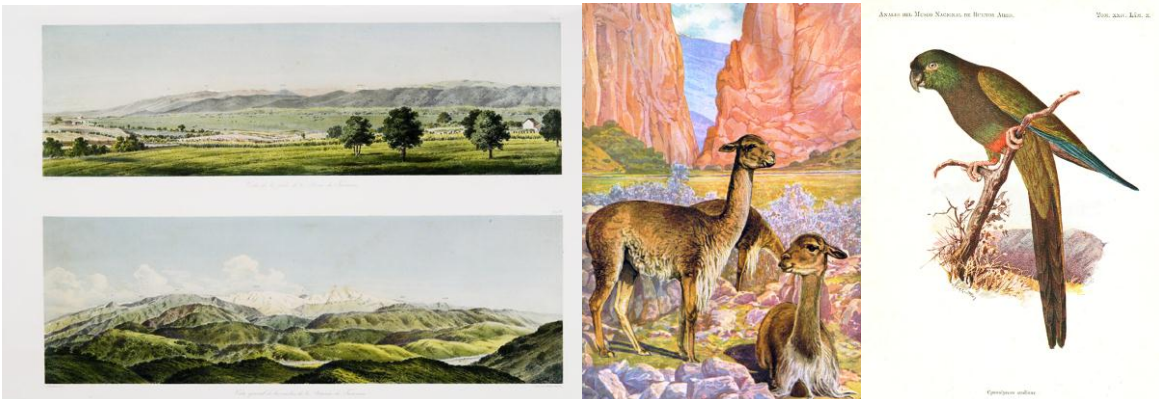

Con lápiz de un solo color, se pueden realizar imágenes muy interesantes

b-Pinturas:

Tradicionalmente, se utilizaban **acuarelas**, **témperas** y **óleos**; cada tipo de pintura con sus posibilidades y limitantes. El **óleo** es muy denso y requiere implementos y técnicas muy específicas, es ideal para pintura artística. La **témpera** y las **acuarelas**, tienen la dificultad de que aún secas, pueden “correrse” y manchar, al disolverse con el agua.

Luego aparecieron las **pinturas acrílicas** o coloquialmente **acrílicos**, que presentan muchas ventajas. Se pueden utilizar espesos como **óleo**, bien aguados como **acuarela** y en todos los puntos intermedios como **témpera**.

4b-Tipos de ilustraciones pintadas con acrílico

En estos apuntes solamente trabajamos con **pintura acrílica** o **acrílicos**, dada su ductilidad y facilidad. La gran diferencia con otras pinturas, es que secan rápido y permiten seguir pintando encima, ya sea cubriendo con pintura sin diluir o jugando con distintas diluciones, logrando efectos y transparencias increíbles.

a-Tipo acuarela

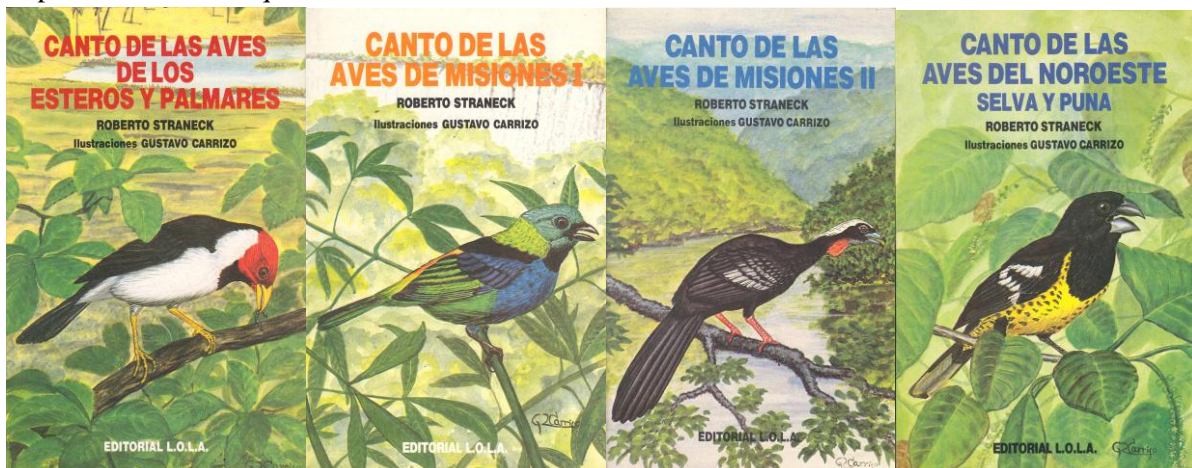
Estos bocetos están hechos con **acrílico “acuarelado”**, es decir muy diluido y se va aplicando en capas sucesivas, dando forma y volumen a la figura, es una técnica muy linda para cuadros y bocetos.

Para hacer ilustraciones, esta técnica tiene el inconveniente de que el borrador es muy sutil y hay que ir dibujando con el color y a veces se pierde la línea.

Si la ilustración lleva un paisaje de fondo, es fácil lograr una perspectiva de color, utilizando el acrílico bien “acuarelado”, mientras que los primeros y segundos planos, se trabajarán con pintura más densa y con diversas capas de aplicación. El grado de detalle debe hacer destacar o resaltar bien, la imagen principal en primer plano, para esto conviene aplicar las técnicas que tratamos a continuación.

b-Coloración de dibujo previo

Para trabajos más precisos y rápidos, lo mejor es volver a lo referido en **imágenes en blanco y negro**: dibujar un borrador o boceto con todos los detalles principales; calcarlo delicadamente, con lápiz semiduro (los muy blandos “ensucian” y los muy duros marcan la hoja); con esta base, se puede pintar más seguro y fácil.

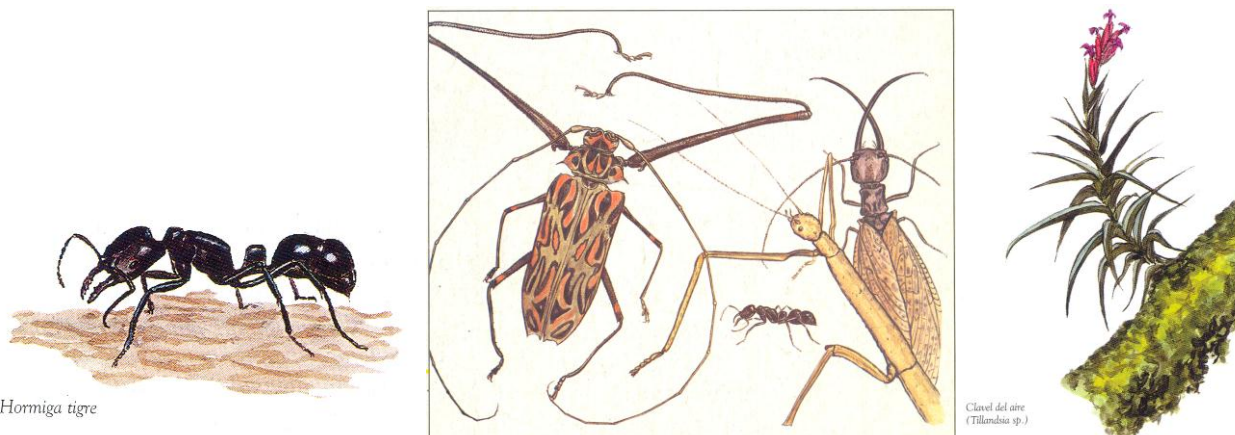

c-Dibujo previo lineal

Una vez calcados todos los borradores, bien lineales, es muy práctico redibujarlos con acrílico. Para esto es muy útil utilizar **pluma** o **plumín**, con acrílico diluido con consistencia de tinta china. Nunca color negro puro, queda muy duro y cortante, mejor mezclada con algún violeta o marrón muy oscuro.

Obviamente cuando más lineal es el ejemplar a ilustrar, es decir tiene formas y estructuras más definidas, por ejemplo artrópodos y plantas, mucho más preciso tiene que ser el borrador y el dibujo final. Los contornos de animales peludos o con plumas, son menos definidos y permiten más flexibilidad.

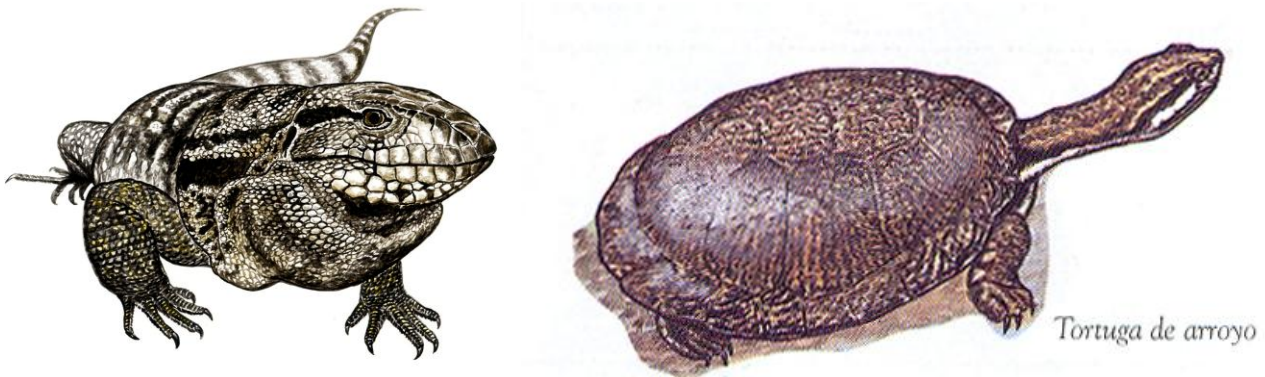
d-Dibujo previo con sombra básica

En figuras mayores, resulta muy práctico, no solamente dibujar con pluma la silueta y detalles, sino también hacer una continuidad con pincel, definiendo texturas, sombras y volúmenes. Esto permite que con solo aplicarle color, medio diluido, ya tome una tridimensión muy convincente.

e-Más tridimensión

Si disponemos de más tiempo, el acrílico permite seguir repasando y trabajando en detalles, en busca de la excelencia.

4c-Fondo de la imagen

a-Imagen con fondo blanco.

Para la mayoría de las ilustraciones basta con el **fondo blanco**. Si hay que dibujar un ejemplar aislado, basta con centrarlo bien en el espacio; si hay que agregar un detalle, como una rama, roca o suelo donde está posado, se puede jugar un poco con el espacio y darle cierta armonía y movimiento.

b-Blanco sobre blanco

Cuando el ejemplar a ilustrar es mayormente blanco y tiene fondo blanco, hay que sumarle tonos que integren la silueta con sombras y den más volumen. El acrílico blanco con algún tono amarillento, azulado u otro, que sea contrastante; sirve para ir modelando el ejemplar, dejando el blanco puro de la hoja, como la parte más iluminada.

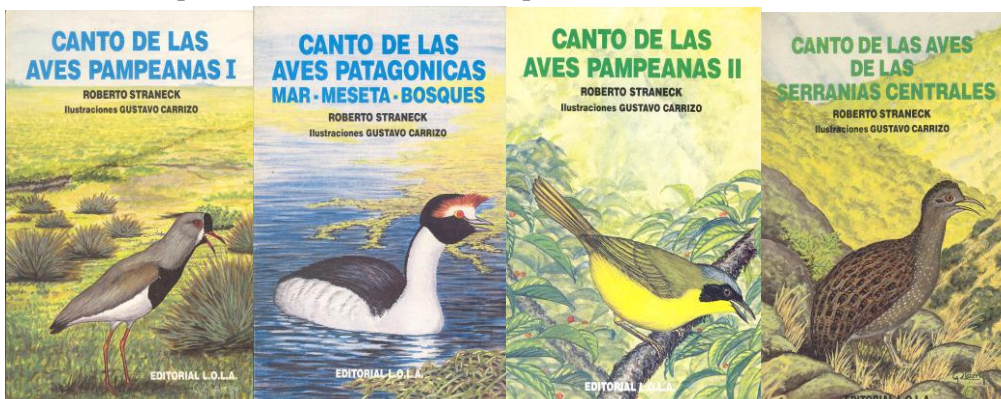

Muchas veces, se solicita fondo blanco, porque se lo aplicará en un diseño gráfico más complejo.

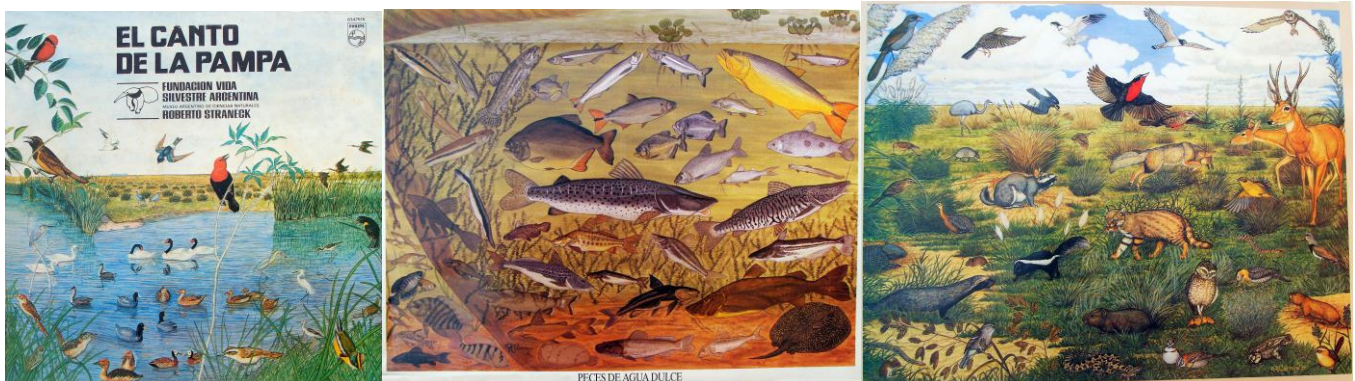
c-Imagen fondo ambientado.

Otras ilustraciones requieren que el ejemplar esté sobre un fondo ambientado, con el entorno natural. En este caso hay que hacer un boceto de todo el conjunto, para balancear el animal, con el paisaje posterior (montañas, ramas, etc.). En los siguientes ejemplos además, se consideró el espacio para los títulos, haciendo esa parte del fondo más tenue. Como ya mencionamos, aplicamos acrílico acuarelado para el fondo.

d- Ambientaciones numerosas

Todo lo visto en el punto anterior, se multiplica cuando hay que hacer por ejemplo, un póster con diversos animales en su medio ambiente, que obviamente se deben reconocer bien ambos. Para realizar el boceto, en tamaño definitivo, hay que tener en cuenta el **diseño espacial** y la **perspectiva**. (desarrollo **CAPÍTULO 5**).

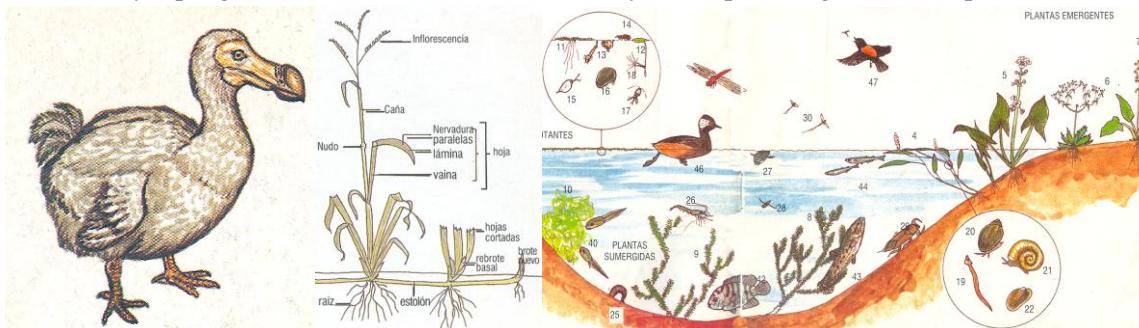

4d-Estilos de imágenes coloreadas:

Relacionado con los puntos anteriores, está el tema de qué estilo de ilustración realizar. Depende de varios factores, al tratar el trabajo, hay que definir bien el tipo de ilustraciones y el tiempo disponible. De acuerdo a esto y respetando la calidad requerida, podemos decidir a qué **estilo** o **nivel de detalle**, podemos o llegamos a realizar.

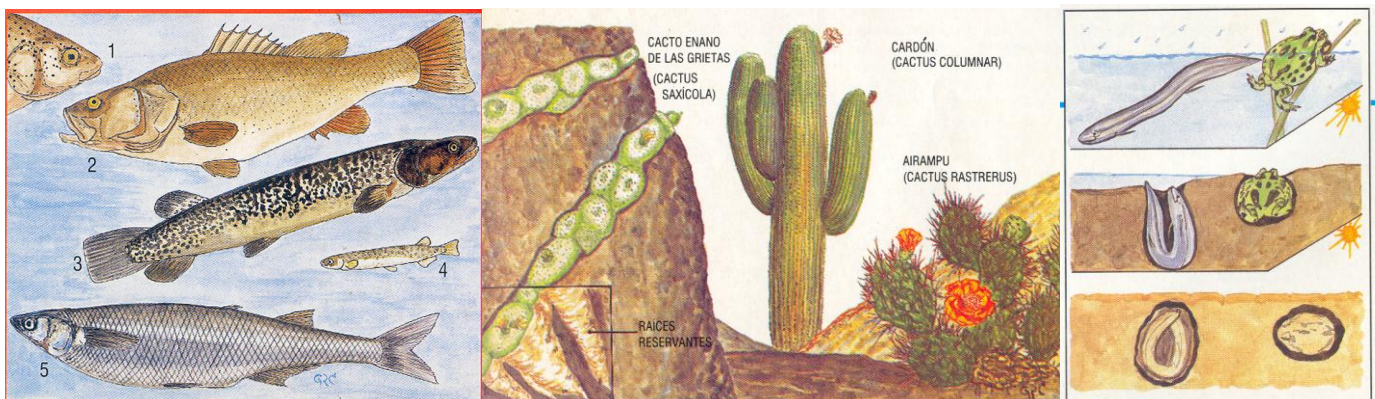
a-Imagen esquemática.

En algunos casos una buena silueta mínimamente coloreada, como teñida con color, cumple el cometido para el cual fue hecha, ya que genera un efecto de **abocetado** muy dúctil para diagramas o esquemas.

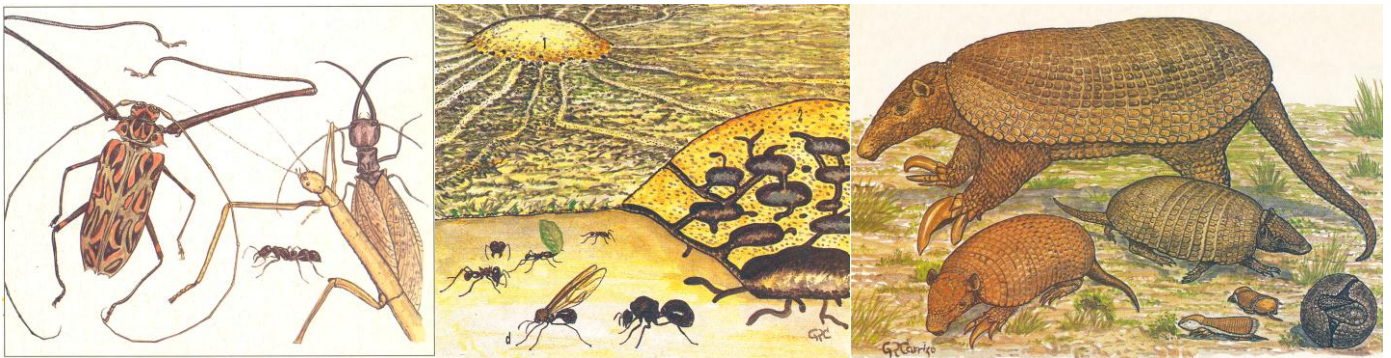
b-Imagen básica.

Es más detallada que la anterior, más trabajada y con algunas capas más de pinceladas, que van “modelando” el dibujo, dándole cada vez más, volumen y realismo.

c-Imagen realista simple.

Con un grado más de detalle, se consigue un mayor grado de realismo, es una pintura rápida, rendidora y no agotadora. Es el estilo que más he desarrollado, resultado de la experiencia, cuando se deben realizar cientos de buenas ilustraciones en poco tiempo, poco a poco las técnicas se van depurando o perfeccionando con la práctica.

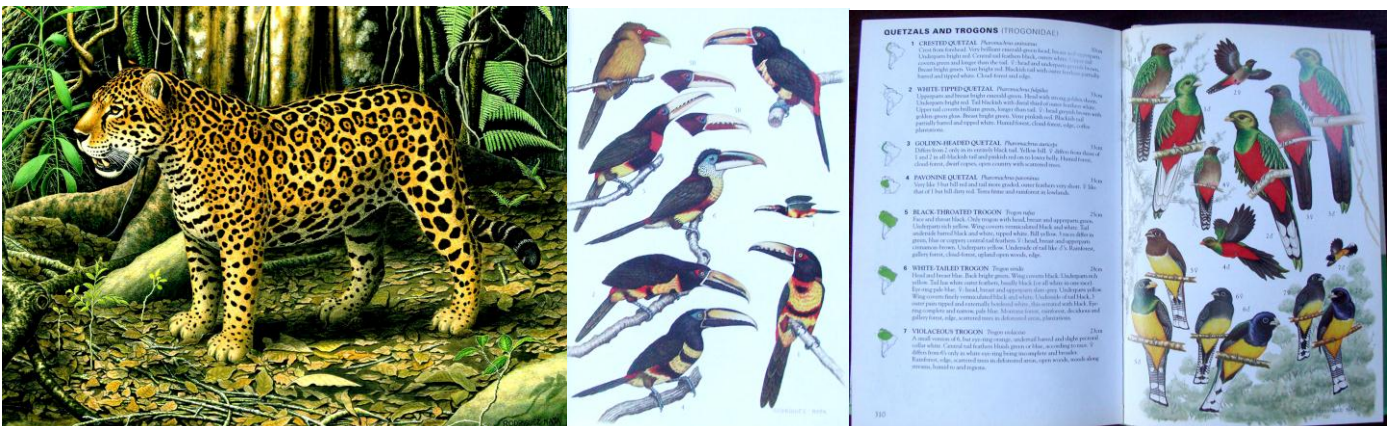
d-Imagen realista

Cuanto más tiempo y pinceladas se dedican, se van puliendo volúmenes y agregando detalles que dan más realismo, como texturas de pelos, plumas o escamas, brillos más detallados, etc.

e-Imagen hiperrealista

Es para muy pocos, requiere muchísima paciencia y la experiencia los magnifica. En Argentina hay pocos pintores que se dedican a este estilo, uno es **Jorge Rodriguez Mata**, que se dedicó por varias décadas a pintar unas láminas de aves sudamericanas, maravillosas

En las últimas décadas, surgió **Aldo Chiappe**, que comenzó con ilustraciones de posters sobre animales y ambientes.

Actualmente con temas gauchescos y de caballos, se ha transformado en el artista hiperrealista más monstruoso del Mundo.

