

Tema 1. 2: Tintas, pinceles, plumas. Técnicas húmedas.

Imagen de [Wikimedia commons](#) bajo licencia cc.

Cuando el material que usas para dibujar tiene como base pigmentos diluidos en un medio acuoso reciben el nombre genérico de técnicas húmedas. Normalmente, se presentan en frasquitos, pastillas o tubos y la principal característica que las diferencia de las técnicas llamadas secas es que si estas se aplicaban directamente sobre el papel, las húmedas precisan de un diluyente que puede ser agua, alcohol, etc.

A la hora de trabajar con ellas comprobarás que las técnicas secas son más precisas. Es más fácil controlar el trazo con un lápiz o una barra de carboncillo, ya que responde básicamente al movimiento de la mano, que con un pincel, cuyo rastro dependerá de la densidad de la tinta, de la humedad del papel, la carga que arrastre el pincel entre otros y será por ello producto del azar. Sin embargo, las técnicas húmedas producen muchas más calidades y texturas así como colores más intensos que las secas, aunque no es extraño encontrar obras realizadas combinando técnicas secas y húmedas.

1. La tinta. Una técnica milenaria.

Imagen [Jonathunder](#) en [Wikimedia commons](#) bajo licencia cc.

La tinta es una técnica húmeda que se aplica con una herramienta, pincel, caña, plumas de ave, etc. Su uso se remonta al 2697 a. C. en China, pero también en la India, Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma se usó la tinta para producir dibujos y textos sobre papiro y pergamino.

La tinta china se obtiene al desleír el pigmento negro humo en agua añadiendo a esta mezcla alcanfor y goma laca. Existen dos versiones impermeable y soluble al agua.

Existen diferentes tipos de tinta, vegetales, minerales, e incluso animales como es el caso de la sepia, obtenida de la tinta de calamar, siendo la más común la tinta china, que produce una capa brillante de un negro intenso al secar y es muy estable. En la actualidad se fabrican en diferentes colores que permiten superposición y tonos muy intensos.

EL SUMI-E

Es una técnica de dibujo a tinta negra que aunque surgió en China en el siglo VII fue llevada a Japón por los monjes budistas, donde se ha desarrollado un estilo propio ligado a la meditación. El Sumi-E ha influido en la obra de artistas como Toulouse Lautrec o Gauguin. Su principal característica es la ausencia de bocetos, el artista reproduce con pinceladas sueltas los recuerdos guardados en su mente con tinta monocroma, a través de trazos sencillos de gran belleza y simplicidad, que captan lo esencial de la forma. A veces se usan otros colores pero solo como complemento a las diferentes gamas de negro. El objetivo es producir el máximo número de matices para transmitir la sensación de color usando solo negro y blanco.

Observa las características de los pinceles.

Imagen de [Wikimedia commons](#) en dominio público.

Puedes ver como se trabaja en el siguiente vídeo.

Es sorprendente el grado de parecido a la realidad que se consigue con tan pocos trazos.

<https://www.youtube.com/watch?v=aw4kEVDSx9A>

1.1. Soportes.

El papel es el soporte que mejor se adapta a la tinta, pero también pueden usarse otros como el cartón, la tela o la madera. El papel debe elegirse en función de la técnica que se vaya a usar. Al tratarse de un medio líquido es importante que tenga cierto grosor para soportar el exceso de agua si se realizan lavados y aguadas, en este caso se debe tensar el papel sobre un tablero. También es importante si el papel está o no texturizado, ya que al arrastrar el pincel con poca tinta sobre la superficie se marcará la textura.

Otros factores que son importantes a la hora de elegir el papel son el encolado, que permitirá mayor o menor absorción de la tinta y el grado de dureza del mismo, que permitirá jugar con la precisión del trazo. En cualquier caso, la naturaleza del dibujo determinará el tipo de soporte. Para líneas finas y más detalladas viene mejor un papel satinado, para manchas y aguadas uno más grueso.

TENSADO DEL PAPEL PARA DIBUJAR CON TINTA

Para proceder al tensado se empapa el papel en agua durante unos minutos en una cubeta, aunque también se puede bañar con una esponja. El objetivo es que absorba toda el agua que sea posible. A continuación se quita el exceso de agua, con un trapo o poniéndolo entre hojas de periódico. Aún húmedo, se fija sobre una tabla con cinta adhesiva y se dejará secar. Una vez seco, el papel, que al mojarse se ha dilatado, intentará volver a su posición original, pero no podrá, ya que está sujeto por las cintas adhesivas. Este proceso permite que el papel soporte con posterioridad cualquier carga de tinta y agua sin arrugarse. Una vez terminado el dibujo se deja secar y se cortan los márgenes con cuidado a la medida deseada.

En el siguiente vídeo puedes ver el proceso que se debe seguir tanto para dibujar con tinta o con acuarela.

https://www.youtube.com/watch?v=p0_NiW9dK6Y

CURIOSIDAD

Esta imagen pertenece al "Libro de los Muertos" de Nany, 1040-945 a.de.C. que procede de Deir el-Bahri y se haya en la actualidad en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Ya has estudiado como las tintas fueron usadas por los antiguos egipcios. Su principal utilización fue para la confección de manuscritos sobre papiro. El papiro era una planta acuática que florecía en abundancia en el Nilo y podemos considerarlo un precedente del papel. Se dibujaba y escribía sobre el con tinta usando el cálamo, tras un delicado proceso de fabricación.

"Primero, el tallo de la planta de papiro se mantenía en remojo entre una y dos semanas. Después se cortaba en finas tiras llamadas phyliae y se prensaban con un rodillo, para eliminar parte de la savia y otras sustancias líquidas; luego se disponían las láminas horizontal y verticalmente, y se volvía a prensar, para que la savia actuase de adhesivo; se terminaba frotando suavemente con una concha o pieza de marfil, durante varios días, quedando dispuesto para su uso. La unidad de medida del papiro era la plagula (hoja)." (Wikipedia).

1.2. Herramientas

Aunque la tinta se puede aplicar con multitud de herramientas, debes conocer las más importantes, las clásicas usadas a lo largo de la historia, que actualmente se siguen usando.

CAÑA

La caña hueca, bambú oriental, ya se empleaba en la antigüedad y en el siglo XII se usaba en la confección de códices, se corta una caña hueca a bisel

PLUMAS

Usadas desde el siglo VII, las plumas tradicionales tienen un funcionamiento a la caña hueca. Solían usarse plumas de cisne, de cuervo, de oca..., que se cortaban a bisel. Con la invención de la pluma de acero en el siglo XIX cayeron en desuso.

La plumilla metálica consiste en un mango llamado palillero y una punta llamada plumilla.

En el mercado hay gran variedad y compiten en el mercado con las plumas más modernas como la estilográfica. También se han incorporado los graphos, y los estilógrafos con una plumilla circular que permite un trazo de grosor constante.

PINCELES

Los más adecuados son los pinceles blandos, como los de pelo de ardilla, que se deslizan perfectamente sobre la superficie de dibujo, pero puedes aplicar la tinta con pinceles duros en seco si quieres resaltar la textura del soporte.

En realidad puedes aplicar la tinta casi sin límite de materiales, esponjas, trapos, impresiones, brochas, dedos....

Actualmente hay dos tipos de pinceles:

Los suaves elaborados tradicionalmente con pelos de animales como el armiño, la marta roja, la ardilla o la oreja de buey, o los más modernos de cerdas sintéticas.

Los duros elaborados con pelo de cerdo o fibras sintéticas rígidas.

Los pinceles tienen tres elementos diferenciados: el pelo, la virola, pieza metálica que recoge y une el pelo al mango.

Hay pinceles variedad de formas: redondos, cónicos, planos..., el tamaño de los pinceles está normalizado desde el 000 al 12,

Los pinceles de cerdas duras se usan para el oleo y los blandos para el resto de las técnicas.

Elegir un buen pincel es básico para trabajar con garantía, una forma de comprobar su calidad es mojarlo con agua, sacudirlo, pasarle la mano si la punta se separa el pincel no es bueno.

Los pinceles se lavan con agua, una vez limpios dejarlos impregnado en jabón. Si se ha usado oleo hay que utilizar aguarras o gasolina, una vez seco se recomienda bañarlos ligeramente en aceite de oliva.

1.3. Mil y una posibilidades. Procedimientos

Para dibujar con tinta es imprescindible la experimentación, si pruebas con diferentes herramientas veras los diferentes efectos que producen y de esta práctica puedes seleccionar los más adecuados para tu obra. El elemento básico a la hora de plantear un dibujo a tinta es la línea, puedes realizar un dibujo esquemático y después conseguir los diferentes tonos con una aguada.

La **aguada**, consiste en aplicar capas de tinta diluidas en agua en diferentes proporciones creando así diferentes tonos que se van superponiendo. Las diferentes capas se aplican con pincel y la mayor dificultad consiste en evaluar los tonos necesarios para completar el dibujo, comenzando con los más claros y obteniendo los diferentes valores de sombras por superposición.

Con la aguada se producen calidades muy delicadas, como podrás comprobar en el siguiente ejemplo.

<https://www.youtube.com/watch?v=jhzlnucGNv8>

2. Plumas modernas.

A las tradicionales herramientas se han ido incorporando otras más modernas que lejos de sustituirlas, amplían las posibilidades del artista. Son el **rotulador**, el **estilógrafo** y el **bolígrafo**, que verás detenidamente en este apartado, pero además existe una herramienta muy usada en ilustración y en diseño gráfico, aunque en la actualidad con edición digital se pueden conseguir efectos similares. Se trata del **Aerógrafo**. Es un aparato formado por un depósito para la tinta, una válvula de aire y una boquilla intercambiable por la que saldrá la tinta a la presión deseada. Se trabaja con plantillas, para proteger algunas zonas mientras se trabajan otras, y superposición de tonos. Produce acabados muy limpios y espectaculares.

Imagen de Michel90 en Wikipedia bajo licencia c.c.

2.1. Rotuladores.

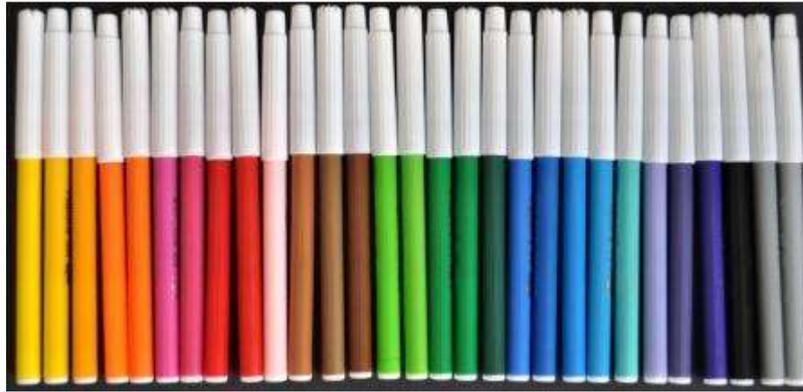

Imagen de [Igh](#) en banco de imagenes [ITE](#). Licencia [c.c.](#)

También llamado marcador, es un invento relativamente moderno, lo crearon y lo difundieron los japoneses en mitad de la década de los años 60 del siglo pasado, se trata de un cilindro, generalmente de plástico, que transporta su propia tinta, evitando la incomodidad de tener que ir recargando el depósito. Su punta de fieltro permite la absorción gradual de la tinta del depósito. También los hay con punta no porosa, acrílica o a bolita, tipo Pilot. Existen varios tipos, permanentes, fluorescentes e indelebles, usados sobre todo para escribir sobre CDs pero también sobre cualquier superficie no porosa. Por regla general, son al alcohol o al agua ¿quién no ha añadido alcohol a un rotulador desgastado para poder acabar un dibujo?.

Se fabrican en multitud de formatos, cobertura de plástico o metal, punta de diferentes grosores y formas, redondos, a bisel, cuadrados, de pincel, incluso algunos tienen dos puntas, (una clásica y otra en forma de pincel), en cada extremo del rotulador, gran variedad de colores, los hay opacos, pero normalmente son transparentes, que producen diferentes valores del color por superposición de capas, para papel absorbente y satinado, para cristal y cerámica, acuarelables, correctores, para artes finales en diseño gráfico, etc.

2.2. Estilógrafos.

Imagen de [Radomil Talk](#) en [Wikimedia Commons](#) bajo licencia [c.c.](#)

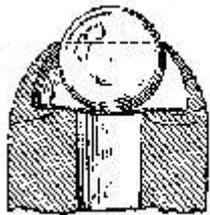
Es un instrumento de dibujo. Están compuestos de varias piezas desarmables que deben mantenerse limpias para evitar atascos con la tinta seca.

Su funcionamiento es similar al de la pluma estilográfica, tiene un depósito que se carga de tinta china y desde allí pasa a la punta, que puede desmontarse y ser sustituida por otra de diferente grosor. Su trazo es muy preciso y su utilización estaba restringida a dibujos proyectivos de arquitectos e ingenieros, pero ha caído en desuso con el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales. Sin embargo, en dibujo artístico se usa como un sustituto de la plumilla, ya que evita el fastidio de recargar continuamente de tinta y los goteos casuales que pueden arruinar el dibujo. Permite su uso en línea por superposición de rayado, punteados, texturas y otros en diferentes grosores. Por supuesto, todos los procedimientos estudiados en el tema son aplicables al estilógrafo, aguadas sobre la línea dibujada, lavados con agua, frotados, raspados, difuminados, degradados, etc.

2.3. Bolígrafos.

Inventado por un húngaro a principio de los años cuarenta del siglo pasado.

El bolígrafo es un instrumento que se creó para escribir, de hecho, es el más popular y usado. Es un cilindro con una recarga interior, que suele ser un tubito de metal y más comúnmente de plástico, que hace de depósito de tinta, y acaba en uno de sus extremos en una punta con la que se escribe, esta punta tiene una bola que sirve para dosificar la tinta y evitar que esta se salga. El mecanismo está cubierto de un armazón que lo protege y facilita su manejo. La tinta usada por el bolígrafo es una tinta al aceite compuesta de pigmento, resina y disolvente, de secado muy rápido, que en la actualidad se fabrican en diferentes colores.

Puedes considerarlo una herramienta artística menor por su uso generalizado como instrumento de escritura sin embargo, ya en la Unidad 1 has podido conocer la fantástica obra realizada con bolígrafo BIC de **Juan Francisco Casas**. Ahora para que veas que no es un caso aislado puedes echar un vistazo a este vídeo en el que **James Mylne** realiza una magnífica copia con bolígrafo del conocido cuadro "La joven de la perla" de Vermeer, pintado entre 1665 y 1667.

<https://www.youtube.com/watch?v=R6r9LhbQxvk>

2.4. El graffiti

Dentro de este apartado de "plumas modernas" no podemos obviar una popular técnica derivada del aerógrafo como es el **graffiti**, que designa tanto a la técnica en sí como a una modalidad de **arte urbano**, tan presente en muchas ciudades, frecuentemente asociado o vinculado a la cultura y estética del *hip-hop*. El graffiti consiste en pintar con botes de pintura en spray sobre muros y paredes, aunque también se suele utilizar sobre otros soportes o mobiliarios urbanos: contenedores, depósitos, vagones de tren, etc. Los *sprays* se comercializan en una amplia gama de colores y boquillas que permiten una gran variedad de efectos y texturas.

Grafitero pintando un contenedor de vidrio en Sevilla

El término se deriva del italiano *graffiti*, *graffire* que significa escribir "escribir" o esgrafiar en una pared, muro o cualquier superficie plana. Ésta es la razón que muchos artistas del graffiti se autodenominen "escritores" y no pintores. Puede ser una simple marca, o bien una colorida e intrincada obra de arte. Estos dibujos pueden ser creados por un amplio número de razones, puede ser el deseo por la aprobación y apreciación del público, por la necesidad de utilizar un espacio público/privado, etc. Los temas van desde simple escritura caligráfica hasta signos, símbolos e imágenes más elaboradas y realistas extraídas del mundo del cine, del cómic, de la publicidad o de la propia historia del arte.

3. Plumas del futuro.

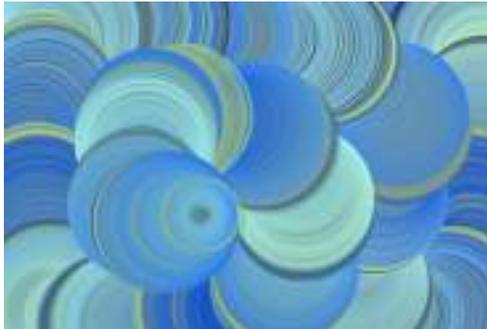

Ilustración: ejercicio digital de Manuel Angulo, curso 2013/14.

Las técnicas clásicas nunca dejaron de usarse. El placer que produce el contacto directo con los materiales no es comparable a nada. Sin embargo, en los últimos años la tecnología digital ha dado paso a una serie de programas, cada vez hay más, que pueden imitar a la perfección cualquier trazo que pueda hacer un pincel, simular salpicados de tinta, brochazos, aguadas, imitar el trazo de la plumilla, seleccionar diferentes colores, superponer capas en diferentes niveles de transparencia y mucho más. No es lo mismo usar un pincel que un ratón, pero lo cierto es que a veces facilitan el trabajo del artista o del diseñador. A veces resulta complicado diferenciar un dibujo realizado de forma mecánica de otro acabado con tecnología digital. Pero no nos adelantemos, esto lo estudiarás en el último tema de esta unidad: [Reinventando el dibujo. Las herramientas digitales](#)

Las nuevas tecnologías digitales propician nuevos formatos y herramientas. Incluso una modalidad tan "física" como el graffiti puede reinventarse por mediación de las nuevas tecnologías, como te mostramos en este vídeo.

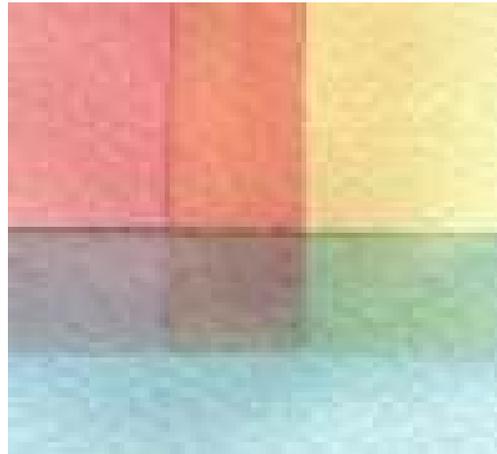
<https://vimeo.com/7260240>

4. Otros materiales de pintura

4.1: Acuarela

Las pinturas de este método plástico están compuestas por pigmentos muy molidos, aglutinados con una solución de agua y goma arábica.

La técnica de la acuarela consiste en aplicar capas semi-transparentes, que se irán superponiendo para conseguir colores más oscuros. Se pinta de claro a oscuro, es decir, no se pinta el color blanco, sino que se reserva el blanco del papel.

Técnica de colorear

Hay que esperar a que se seque la capa que hemos pintado antes de volver a pintar.

Se debe empezar a pintar con colores cálidos y luego los fríos.

El papel debe ser de mucho gramaje y especial para acuarelas, para que no amarille con el paso del tiempo

Francisco Bonnín (Santa Cruz de Tenerife en 1874; Puerto de la Cruz, 1963).

Oscar Domínguez

4.2. Gouche

El gouche (Tempera) es una acuarela opaca de gran poder cobertor.

El aglutinante es la goma arábica, a veces con glicerina, a diferencia de la acuarela todos los colores tienen pigmento blanco. Pueden usarse de lo claro a lo oscuro o al revés de lo oscuro a lo claro por la opacidad de los colores.

4.3. Acrílicos

Los acrílicos se empezaron a utilizar a partir de los años 50 del siglo pasado.

Se fundamentan en resinas de policrilatos y polimetacrilatos que son utilizados como aglutinantes para mezclar los pigmentos.

Son solubles al agua cuando son líquidas.

Secan con rapidez

4.4 Oleo

El uso del oleo revolucionó la pintura a partir del siglo XV.

Esta elaborado con pigmentos molidos de forma muy fina y aglutinados con un aceite secante o semisecante, como el de linaza,

Sus características más notables son:

La gran calidad y nitidez con la que se perciben los colores.

La facilidad para la realización de obras de gran formato, ya que se pueden realizar en lienzos y no en papel.

La amplia gama de técnicas que permite, es decir Transparencias, veladuras.....

Tiene el defecto que los colores se oscurecen con el tiempo, porque el aceite se oxida con el tiempo.

