

PLUMA Y TINTA

El medio de pluma y tinta se utiliza en arte desde los tiempos del antiguo Egipto. Permite conseguir una enorme gama de técnicas y efectos con materiales muy sencillos. La variedad de opciones de dibujo a pluma y plumilla es amplia, aunque se pueden dividir en dos categorías: plumas de inmersión y de recarga.

PLUMAS DE INMERSIÓN

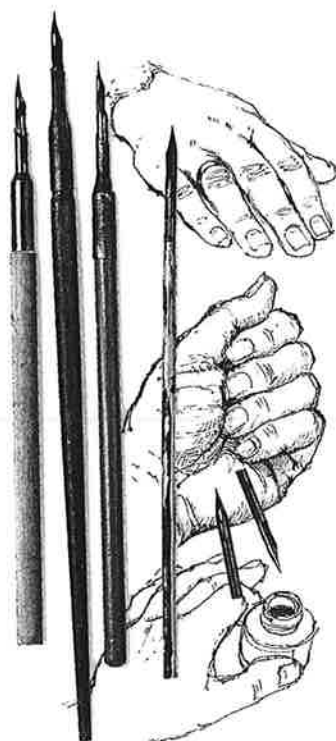
Puntas

La punta se conoce asimismo como «pluma», y el soporte como «portaplumas». Existe una gran variedad de formas y tamaños. Cada punta posee una gama diferente de trazos, y cuanto más flexible sea, más variado resultará el grosor del trazo que realice. Dado su bajo precio, es mejor que pruebe varios antes de elegir el definitivo.

Plumas metálicas

Las plumas de inmersión con puntas metálicas han sido durante mucho tiempo el medio tradicional de los artistas de pluma y tinta e ilustradores. Estas plumas, baratas y versátiles, se componen de un soporte y una punta de acero intercambiable.

La pluma natural, la de caña y la de metal (puntas de metal introducidas en un soporte) se denominan plumas de inmersión ya que se cargan sumergiéndolas directamente en la tinta. La punta retiene una pequeña cantidad de aquella, que se sostiene por la propia tensión de la superficie. Las plumas de inmersión producen trazos muy expresivos que crecen y se estrechan según la presión que se aplique a la pluma.

Plumas cartográficas

Las plumas cartográficas poseen una punta muy fina y recta ideal para el dibujo de detalle. Como las puntas de metal son flexibles, puede variar el grosor del trazo de forma considerable.

Plumas de cuervo

Las plumas de cuervo (un tipo de pluma cartográfica), también tienen una punta delicada adecuada para el dibujo de detalle, pero resultan menos flexibles que las plumas cartográficas.

Plumas de bambú y caña

Las plumas de bambú y caña han perdido popularidad desde que se dispone de plumas más sofisticadas, pero muchos artistas todavía las utilizan. Sus toscos trazos saturados y ligeramente irregulares las hacen ideales para dibujos de trazos marcados, y su principal atractivo reside en el placer de dibujar con un medio tan «primitivo».

Tinta para plumas metálicas

Las plumas metálicas pueden utilizarse con cualquier tipo de tinta —impermeable o soluble al agua— porque no tienen un mecanismo que las obstruya. Sin embargo, la punta debe limpiarse regularmente bajo el chorro de agua para evitar que la tinta se endurezca.

Fabricar una pluma natural

Utilice una pluma fuerte y circular, preferiblemente una de ganso. Recorte las barbas (1) para que la pluma sea más fácil de sostener al dibujar. Dé forma a la punta de la pluma con un cuchillo afilado. Realice un corte curvado y en diagonal (2); después, quite el relleno de queratina de la pluma. Por último, haga un único corte vertical en la punta de forma que sirva de cauce para la tinta (3).

Plumas naturales

Las plumas naturales provienen de las alas de pájaros como el ganso, el pavo o el cisne. Resultan muy apropiadas para realizar trazos finos y sensibles. Sin embargo, la punta es delicada, por lo que este tipo de plumas es más adecuado para pequeños bocetos y dibujos de detalle que para obras de gran formato.

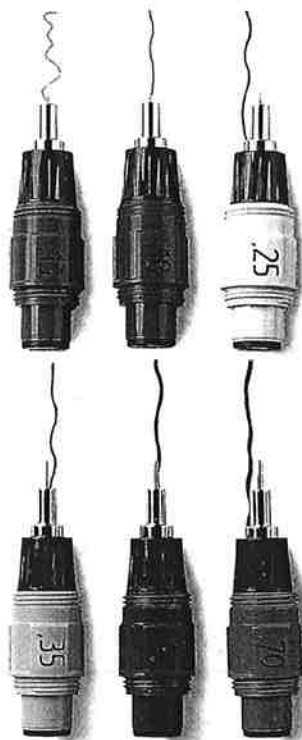
PLUMAS DE RECARGA

Las plumas de recarga contienen la tinta en un depósito especial o cartucho y sólo se han de recargar de vez en cuando, pero por lo general sus puntas son menos flexibles que las de las plumas de inmersión.

Estilógrafos técnicos

Diseñados en un principio para ilustradores profesionales y diseñadores, los estilógrafos técnicos liberan tinta a través de un tubo estrecho en lugar de una punta. Esto crea un trazo muy fino de un grosor específico e invariable, con independencia de la dirección en que se mueva la pluma. Los trazos finos y delicados producidos por un estilógrafo técnico son adecuados para dibujos de estilo gráfico y de precisión. Al igual que las plumas estilográficas, son portátiles y contienen su propia carga de tinta, pero se diferencian de ellas en que el flujo de tinta es fino, delicado y dura mucho más, por lo que no necesita llevar tinteros consigo. Las puntas estrechas y tubulares de los estilógrafos técnicos, disponibles en una gran variedad de medidas, son intercambiables dentro de su propia gama y se sustituyen con rapidez.

Puntas para estilógrafos técnicos

Para la mayoría de dibujos, sólo necesitará un portaplumas y varias puntas de diferentes medidas.

Tinta para estilógrafos técnicos

Utilice únicamente tinta para estos estilógrafos. Estas tintas suelen ser, aunque no siempre, resistentes a la luz, pero no son impermeables. El suministro está contenido en un depósito que se rellena con un cuentagotas o con una botella especial fabricada para ello. Las puntas no deben dejarse destapadas ya que la tinta se seca en su interior, y deben limpiarse con regularidad en agua caliente. Si no piensa utilizar los estilógrafos durante largo tiempo, vacíelos y límpielos.

Plumas estilográficas

Las plumas estilográficas tienen un trazo más suave que las de inmersión y, al producir un flujo regular de tinta en la punta, no necesitan sumergirse con frecuencia, lo que las hace adecuadas para bocetos improvisados. Sin embargo, como las puntas son poco flexibles, no resulta fácil variar el grosor de sus trazos. La gama de puntas también es bastante limitada.

Tinta para plumas estilográficas

Para que no se obstruyan, la mayoría de las plumas estilográficas requieren tinta no impermeable, que se introduce en el depósito por succión a través de la punta. Una excepción a esta norma son las plumas de tinta china, que se fabrican especialmente para utilizar este tipo de tinta, y permiten elegir entre dos puntas para esbozar: «media» y «fuerte».

MEDIOS DE DIBUJO

Plumas para bocetos

También conocidas como «plumas artísticas», combinan las cualidades expresivas de una pluma de inmersión con las ventajas de una de recarga. Su aspecto es parecido a una pluma estilográfica corriente pero poseen unas puntas flexibles diseñadas especialmente para el dibujo que liberan tinta sobre el papel gracias a un cartucho de tinta previamente relleno.

Cartuchos de plumas para bocetos

Adaptador de cartuchos

Las «plumas artísticas» disponen de un adaptador de cartuchos que permite rellenarlos con una amplia gama de colores líquidos.

TINTAS DE DIBUJO

Para los dibujos monocromos, muchos artistas prefieren la tinta negra por su permanencia e impermeabilidad. Las tintas de color sepia y negro azulado también resultan muy atractivas, y todas pueden diluirse con agua para producir una gama variada de tonos en un dibujo.

TINTAS DE COLOR IMPERMEABLES

Las tintas de color impermeables, también llamadas tintas de dibujo para artistas, se comercializan en una gama de unos veinte colores. Son fundamentales si desea aplicar una aguada o un tono sobre un dibujo de línea, de otra forma, la obra podría correrse. Estas tintas son más densas que las variedades no impermeables y forman al secarse una fina capa de brillo que aporta a la obra una precisa calidad de pintura. Por desgracia, la laca que se añade a la tinta para hacerla impermeable la hace espesar con facilidad, por lo que deberá asegurarse de limpiar con cuidado sus pinceles y plumas después de su uso. No utilice nunca tinta impermeable en las plumas estilográficas o los estilógrafos técnicos.

TINTAS DE COLOR NO IMPERMEABLES

Estas tintas no contienen laca y se utilizan principalmente para aplicarse en capas sobre dibujos de tinta impermeable. También son adecuadas para el dibujo de línea, mientras no las cubra con aguadas. Las tintas no impermeables penetran más en el papel que las impermeables y forman una capa mate al secarse.

TINTAS SOLUBLES

Diluir tintas de color

Diluya las tintas de color con agua destilada, no sólo para mejorar su fluidez, sino también para crear una gama de tonos más claros. Pueden mezclarse también entre sí, pero se recomienda utilizar la gama de un solo fabricante, ya que las marcas de tinta varían en consistencia y en la superficie final que producen al secarse. El pigmento de la tinta se deposita en el fondo del recipiente si éste no se utiliza durante cierto tiempo, por lo que deberá agitar el envase antes de utilizarlo.

VÉASE TAMBIÉN

Papeles de dibujo, pág. 34

Pinceles de acuarela, pág. 112

Tintas orientales

Las tintas chinas y japonesas se comercializan en forma de barritas sólidas y van siempre acompañadas de una piedra de tinta. La barrita de tinta se frota sobre la piedra con un poco de agua hasta que adquiera la consistencia deseada.

• Restablecer el fluido

Si la tinta se evapora un poco mientras permanece destapada durante un día de trabajo, el color se oscurecerá y la tinta se espesará. Añada un poco de agua destilada para diluirla y quedará restablecida.

• Permanencia de las tintas

Sólo las tintas blanca y negra son permanentes. Las tintas de color se componen de tintes solubles en vez de pigmentos y no son resistentes a la luz. Para disminuir la decoloración, proteja las obras de una larga exposición a la luz.

TRABAJO DE LÍNEA

Los dibujos de pluma y tinta se componen generalmente de líneas; la trama paralela, la trama cruzada, el punteado, el sombreado y los trazos, el rociado y la trama aleatoria son algunas de las técnicas que pueden emplearse para dotar a la obra de forma, volumen, textura, luz y sombra.

PRIMEROS TRAZOS

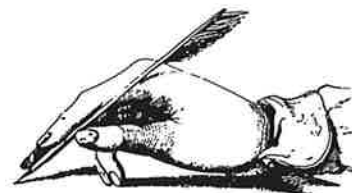
No comience a trabajar con pluma y tinta hasta que no haya probado el dibujo y haya practicado el movimiento y la línea con una pluma o un pincel. Trabaje sobre un papel suave, y aprenda a utilizar una mínima presión para obtener un flujo de tinta muy fino de la punta sobre el papel. Si practica con una pluma de inmersión, observe cuándo se acaba la tinta, para no quedarse sin ésta cuando esté realizando un trazo largo y uniforme.

ESPONTANEIDAD

Le será de gran ayuda esbozar un suave dibujo previo con un lápiz blando si quiere realizar un dibujo preciso de pluma y tinta, más que un apunte rápido. Pero cuando la técnica le resulte más familiar, atreva a realizar trazos espontáneos y libres así como a trasladar al instante sus observaciones al papel para conseguir un dibujo de tinta mucho más interesante que uno premeditado. Compruebe que el dibujo de tinta esté completamente seco antes de borrar el dibujo previo o añadir aguadas. El tiempo de secado para una capa gruesa de tinta es de al menos doce horas, e incluso más largo.

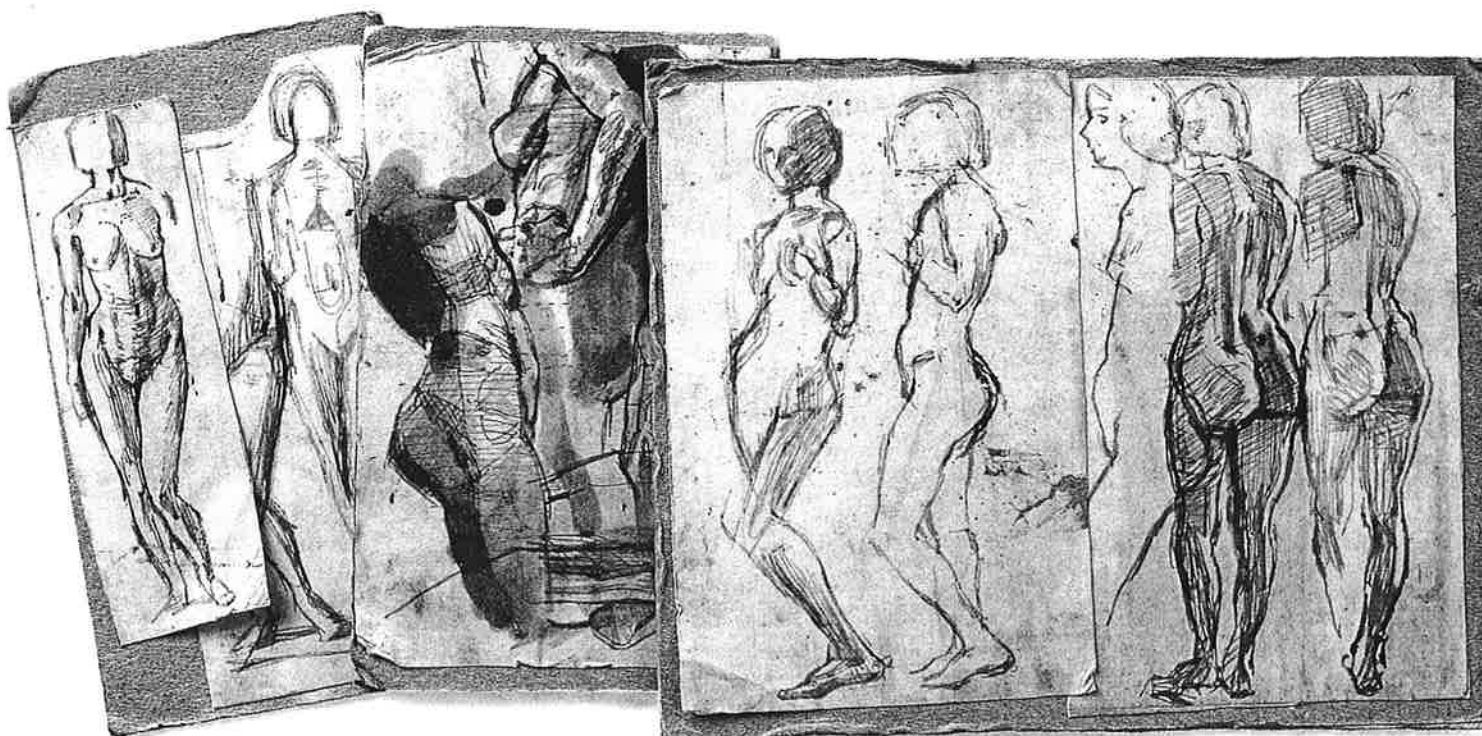
La obra de pluma y tinta debe realizarse en positivo: una vez se ha realizado un trazo de tinta sobre el papel, resulta difícil (y a veces imposible) borrarlo, por lo que no debe dudar. Lo ideal sería que tuviese suficiente práctica de dibujo para saber exactamente qué quiere plasmar antes de comenzar.

Leslie Harris (1906-1989)
ESTUDIOS PREPARATORIOS
Tinta y aguada sobre papel
Varios formatos

«¿SE DA USTED CUENTA
DE LO QUE CONSEGUIRÁ
DIBUJANDO CON PLUMA?
SERÁ MÁS EXPERTO, HÁBIL
Y CAPAZ DE PLASMAR TODO
AQUELLO QUE LE RODEA.»

CENNINO D'ANDREA CENNINI
(SIGLOS XIV-XV)

• Trazo y aguada

Los dibujos de trazo y aguada son más expresivos y sugieren más de lo que en realidad muestran. El secreto está en trabajar con rapidez e intuición, y dejar que las aguadas fluyan sobre los «límites» de los trazos sin estar limitados por ellos. La combinación del trazo directo bien dibujado y las aguadas fluidas produce un gran atractivo visual, ya que capta la esencia del tema con economía y dominio. El trazo y la aguada también le ayudan a mejorar su habilidad en el dibujo, al obligarle a ser selectivo y desarrollar un enfoque directo y fluido.

Edmund J. Sullivan
(1869-1933)

HOMBRE BARBUDO
Pluma y tinta sobre papel
15 x 12,5 cm

El ilustrador Edmund J. Sullivan fue considerado como uno de los mejores dibujantes de su tiempo. Este boceto muestra un gran control del trazo y el tono, junto a una notable sensibilidad. Se trata de un triunfo de la caligrafía que, sin embargo, raramente se encuentra hoy en día.

DIBUJO A PLUMA

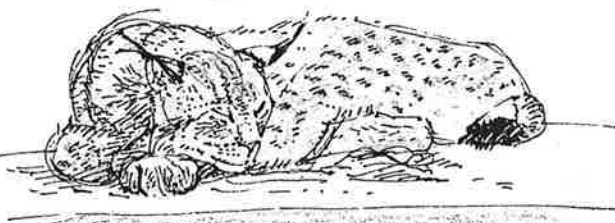
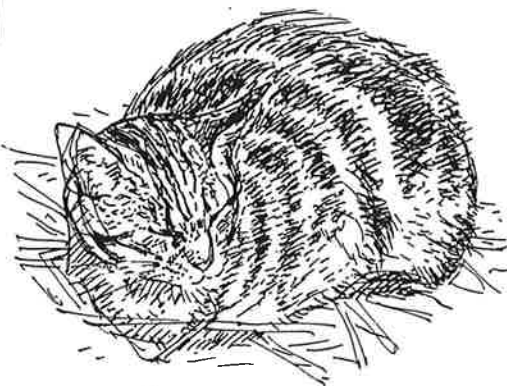
Utilizando las técnicas mencionadas anteriormente, puede crear zonas de un determinado tono, volumen y textura así como la ilusión de luz y sombra sólo con pluma y tinta. Aumente sus posibilidades añadiendo aguadas de tinta o acuarela, una interesante fusión de dibujo y pintura que le permite adquirir experiencia en ambas disciplinas.

VÉASE TAMBIÉN

Papeles de dibujo, pág. 34

Pinceles de acuarela, pág. 112

Técnicas de aguada, pág. 120

Richard Bell

BOCETOS DE GATOS

Pluma para bocetos y lápiz
soluble al agua sobre papel
Varios formatos

Hil Scott

DESNUDO EN ESCORZO

Pluma, pincel y tinta
sobre papel
43 x 33 cm

En este vigoroso estudio de trazo y aguada, Hil Scott combina trazos caligráficos, dibujados con una pluma de caña, con fluidas aguadas tonales realizadas con pincel y tinta chinos. Con su firmeza de trazo es capaz de transmitir una gran riqueza de información—forma y modelado, gesto y humor—con una simplicidad y seguridad asombrosas.

Métodos de trazo y aguada

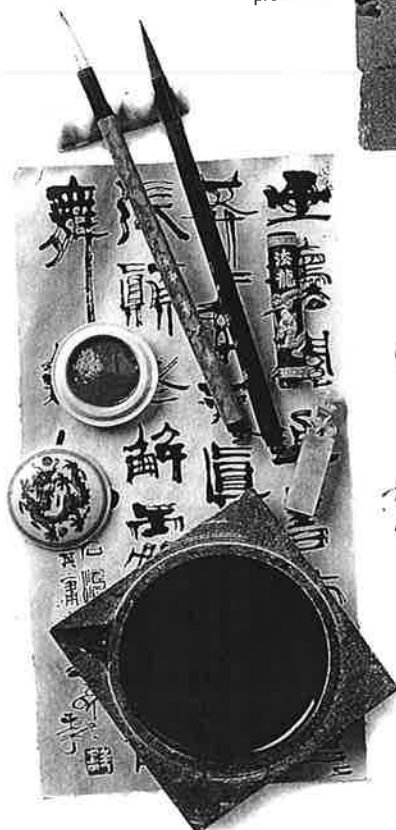
El método tradicional consiste en dibujar con una pluma, dejar secar y después aplicar aguadas fluidas y finas de tinta o acuarela sobre el dibujo. También puede aplicar las aguadas en primer lugar para establecer los tonos principales, y después realizar los trazos sobre éstas una vez secas. El método más completo consiste en desarrollar a la vez el trazo y el tono, de forma que den como resultado un conjunto orgánico. Puede comenzar con un esqueleto de trazos, añadir algunos tonos suaves y después algunos trazos más gruesos y tonos más fuertes, hasta completar el dibujo.

DIBUJO A PINCEL

Los pinceles tienden a olvidarse como medios de dibujo, ya que se suelen asociar con técnicas pictóricas. Sin embargo, muchos grandes artistas del pasado –Rembrandt, Goya y Claude, entre ellos– realizaron algunos de sus mejores dibujos con pincel y tinta.

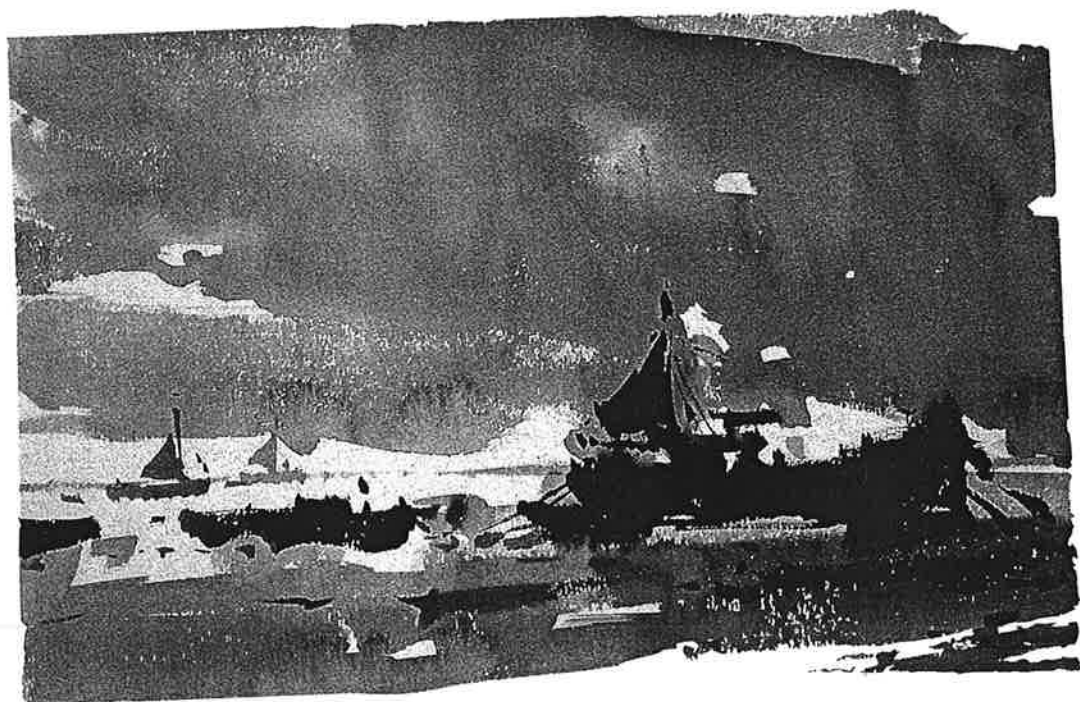
Pinceles blandos

El pincel es un medio de dibujo muy flexible. Un pincel de marta con una buena punta transmite, en una sola pincelada, trazo, ritmo e incluso el juego de luz de un tema. Puede cambiar su dirección fácilmente, doblando y redondeando esquinas allí donde una pluma o un lápiz fallarían. Los pinceles de marta u otros pinceles suaves son adecuados para el dibujo a tinta; experimente con varios tipos de pincel sobre papeles suaves o rugosos, y compare los diferentes trazos que producen.

Pinceles chinos

Estos pinceles de mango de bambú, diseñados originariamente como medio de escritura, resultan baratos, versátiles y muy expresivos. Las cerdas retienen una gran cantidad de tinta, y su punta fina es ideal para realizar trazos rítmicos y fluidos.

Gordon Hales
EN EL ESTUARIO
Pincel y tinta sobre tablero
de acuarela
15 x 22,5 cm

Richard Bell
CORNEJAS
Pluma y tinta sobre papel
Varios formatos

La velocidad y rapidez son fundamentales a la hora de captar el gesto expresivo de un tema en movimiento. Gordon Hales destaca lo esencial con pinceladas firmes, y utiliza tinta diluida para mostrar la luz y el movimiento. Richard Bell esboza su tema con un expresivo trazo de pluma de bambú, rellenado con una densa mancha de tinta negra.

LA TINTA

Se nos ofrece la tinta como un procedimiento singular para la realización de líneas. En cierto modo, ya te hemos hablado de ella, y hasta es probable que lo hayas experimentado; nos referimos al uso del *estilógrafo*, al que nos referíamos en páginas anteriores. Pero ahora queremos que conozcas la tinta mediante el uso de la **plumilla** y del **pincel**.

La **plumilla**, en principio, ofrece un trazo más fino y regular, pero eso puede variar-se según la dureza de la misma, ya que has de saber que existen distintas durezas. Con una plumilla muy dura obtendrás líneas con carácter de grafismos; sin embargo, no es ésta la característica más genuina del dibujo a pluma, ya que el grafismo lo puedes obtener mejor con un *estilógrafo*. En realidad, la pluma te debe proporcionar líneas finas y gruesas a voluntad, o sea, lo que hemos llamado trazos. Si la pluma es blanda, las posibilidades expresivas de los trazos son infinitas y estamos seguros de que te agradará comprobarlo.

Con el **pincel** nunca podrás hacer grafismos, ya que su naturaleza se presta más al trazo amplio. Debe ser fino y de buena calidad. Los mejores son los de pelo de marta o de meloncillo; su grosor se mide por números; puede resultarte muy útil el número 6. Con un buen pincel puedes hacer trozos casi tan finos como con la pluma y, desde luego, hasta incluso cubrir grandes superficies de negro.

Otra excelente posibilidad de la tinta te la ofrece el concurso del agua, que le hace participar de algunos aspectos de la acuarela.

1. «VIÑETA», S. Nagy. 1906.
2. «CABALLERO ÁRABE», E. Delacroix. S. XIX.
3. «DESNUDO», Tintoretto. S. XVI.

Plumilla : del 0 al 3
Pincel : 4 y 5

