

ACUARELAS

REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE ACUARELISTAS DE MAJADAHONDA

Nº 69 Junio 2021

DEMO

JUAN SATURIO

CHARLAMOS CON

Joaquín González Dorao

PASO A PASO

Jean Arnaud

MIS ACUARELAS

Rosalía León Fajardo

ACUARELISTA DEL MES

Georgia O'Keeffe

Demo

JUAN SATURIO

MARIBEL HÉRCULES

Conoceremos hoy en directo la pintura de Juan Saturio.

Su pasión por el dibujo y la pintura comienza en la niñez, cuando garabatear y crear ya constituían su pasión. Juan se proclama a si mismo autodidacta.

Su carrera como profesional se inicia en 2013, y actualmente se le reconoce como un gran acuarelista.

Nos ha confesado que dialoga con su obra según va creando y que cada una de ellas lleva una intención concreta, cuenta una historia. La historia de hoy es la de una furgoneta WW T2 abandonada.

Comienza trazando un boceto que, según él mismo nos dice, "contiene la primera idea del artista" y lo hace marcando el horizonte en el tercio superior del papel; en el tercio vertical izquierdo una masa de árboles y en el tercio vertical derecho, donde situará la "furgo", las líneas de fuga. Nos explica que "los elementos que se mueven deben tener un amplio espacio delante, tienen que respirar".

Con unas cuantas líneas sitúa el elemento principal, y al dibujar el retrovisor destaca que es un punto de atención y lo asocia con el pendiente del famoso cuadro "La chica de la Perla" de Vermeer.

Aplica una primera veladura para imprimir atmósfera lumínica, trabajando sobre papel muy húmedo y usando violeta perileno y siena tostada; para la zona más próxima al horizonte añade gris Payne y carga la atmósfera degradando. Añade naranja en la parte inferior del papel y obtiene algunos matices con pincel más fino.

Saturio utiliza constantemente la técnica del salpicado, ahora con agua únicamente y después con pigmento, para simular profundidad, zonas alejadas.

Todo se va fundiendo sobre la humedad del papel.

Añade quinacridonia con violeta por toda la obra e insinúa elementos que no están.

Con pinceladas aleatorias va creando algunas sombras. También va surgiendo el óxido de la carrocería mientras salpica con color naranja en primer plano y lavanda, color por el cual siente especial predilección, sobre los oscuros.

Lo cierto es que el salpicado frecuente va creando texturas sorprendentes.

Diciendo "hay que divertirse pintando", continúa recreando el ambiente con algunas líneas más duras que difumina con pincel hake seco, y sigue salpicando con lavanda y rojo brillante que súbitamente se convierte en amapolas. Salpica profusamente y seca al mismo tiempo.

Antes de seguir pintando, mezcla las dos sopas que tiene en la paleta para obtener armonía cromática y va delimitando la furgoneta con mezcla de gris Payne, marrón y violeta, ambos perileno, para que se funda con el paisaje.

Aprovechando el agua del papel va dando relieve a los árboles con un pincel para caligrafía china tipo rigger y una mezcla de violeta y tierra, golpeando con la panza del pincel para crear la hojarasca y, una vez más, salpica con agua. Aquí apunta que, para reparar errores, nunca se debe usar papel, sino diluirlos con agua y extender con hake seco.

Solo con agua arrastra pigmento de los troncos para crear ramas más sutiles del último plano. Salpica de nuevo, pero ahora con color ocre.

Obtiene con ligeros toques la maleza del suelo y oscurece la base de los árboles, diferenciando con la intensidad del pigmento los más próximos de los lejanos.

Con la punta de un cuchillo va añadiendo textura a los troncos y algunas ramas cruzadas.

Con la paleta destaca líneas en la furgoneta para separar zonas, respeta los brillos y añade toques de óxido, repitiendo seguidamente el mismo proceso, esta vez arrastrando las marcas de óxido con la panza del pincel para dar más realismo a la textura. Insiste en delimitar zonas con siena tostada y marrón de perileno.

Estamos ya en la última fase de la obra, donde los detalles serán de suma importancia. El parabrisas debe reflejar una sensación de abandono con una capa de polvo y suciedad, que logra con una mezcla de violeta y marrón de perileno, siempre resguardando los reflejos.

Las ventanillas laterales serán bastante oscuras y aún más las roturas que el tiempo ha producido en los cristales. Y lo mismo la rueda casi arrancada de su eje.

Y, finalmente, es el momento de resaltar algunos blancos y nos explica que "este color tiene un lenguaje diferente al resto" y es un buen recurso para sacar puntos de luz (brillos en la sombra), aplicándolo en seco sobre seco con cuidado de no saturar.

En húmedo, y siempre utilizando una paleta para las líneas rectas, crea texturas y distancias de los troncos que refuerza con algunas ramas pasando por detrás de los árboles del primer plano. Mientras seca, hace retoques o rectifica huecos donde el aire ha arrastrado pigmento.

Ya tenemos el bosque y vuelve a centrarse en la furgoneta, verdadera protagonista de hoy.

Aplica una nueva veladura con restos de mezcla de la paleta y ocre, siena tostada, algo de violeta y amarillo de Nápoles de titanio. Elige pinceles más finos "para tener mayor control", nos dice, "sobre los pequeños detalles".

Y añadido: Muchísimas gracias, Juan, por deleitarnos con tan magnífica e instructiva Demo.

Detallista hasta el final, se plantea incluso añadir un toque urbano: un graffiti en rojo y naranja, ambos de cadmio, incluyendo el símbolo Hippy y las siglas AAM.

Finalizada la obra, Juan se ofrece gentilmente a responder preguntas sobre los materiales que utiliza habitualmente: como preferencia, pigmentos marca W&N por su calidad vs. precio, sin desdeñar por ello marcas como Schmincke, Mijello y otras cuando la obra lo requiera.

Para el boceto dibuja con lápiz acuarelable 6 u 8 B. En cuanto al papel, para la obra realizada ha empleado Arches de 365 grs, grano grueso, para aprovechar la propia textura del papel.

Enrique Alda cierra la sesión resumiendo lo que seguramente esté en la mente de todos los presentes, "hemos aprendido de Juan Saturio, entre otros, cómo se pueden mezclar la síntesis y la minuciosidad, la importancia de conocer muy bien el papel".

Obra final

Juan Saturio
Muestra de su obra

