

CURSO TALLER
**LA ACUARELA Y SUS
POSIBILIDADES VISUALES
Y EXPRESIVAS**

ROSINA CEMBRANO

Pluriversidad UAR

DESDE EL ARTE (NOS) TRANSFORMAMOS

Esta publicación de la Universidad Abierta de Recoleta contiene, de diversos modos, el ser y sentido profundo que fundamenta la propia existencia de la UAR y su acción docente.

En efecto, da cuenta del proceso y resultado de una experiencia académica donde la profesora y las y los participantes han desplegado su más auténtica expresión de lo radicalmente humano: el arte y sus posibilidades. No ha sido, como se apreciará en las páginas que siguen, la construcción desde un saber institucionalizado ni preceptivo, sino que cada participante, desde y con su historia y su contexto, se ha mirado y ha dialogado con el mundo y las personas para erigir su expresión pictórica, mediante las virtudes de la acuarela y su cromática mediatizada por el agua.

Es esta una praxis docente en la cual el resultado no fagocita al proceso: la convicción que asiste al proyecto educativo de la UAR es que todas las personas pueden construir su aprendizaje si tienen el espacio -colaborativo, comunitario- y el tiempo para ello. Así, cada participante de este curso taller se descubre y (re) descubre a las y los demás en el mundo. En la mixtura virtuosa y holística de la emoción y la razón, cada una y cada uno atisba y expresa tanto su propio cambio personal como aquellas transformaciones que alienta, donde las cosas, la naturaleza y las personas se humanizan en lo estético-poético-político.

Esta publicación nos permite atisbar la lucidez de una docente que concibe el espacio de aprendizaje como un lugar compartido donde todas y todos tienen una mirada que destella y que, al mismo tiempo, se resignifica en la comunidad que aprende y se expresa. Vaya el reconocimiento institucional sin reservas para la profesora Rosina Cembrano y la valoración del sendero construido por cada una de las personas que vitalizaron el curso taller *La acuarela y sus posibilidades visuales y expresivas*.

Estimadas y estimados lectores de esta publicación: al recorrer esta experiencia formativa, podrán avizorar los intersticios que hacen de cada proceso creativo la “llave mágica” -en palabras de aquel artista integral que fue Federico García Lorca-, porque con ella se comprende mejor la realidad que cada persona tiene y quiere del mundo¹.

Una experiencia que es parte de la gran metáfora cromática que (nos) desmercantiliza y (nos) transforma.

Christian Reyes Gavilán

Director Académico de la UAR
Recoleta, noviembre de 2021

1. García Lorca, F. (1968). Obras completas. Madrid: Aguilar

Presentación

Esta exposición virtual está constituida por las imágenes realizadas por las y los estudiantes que participaron en el curso *La acuarela y sus posibilidades visuales y expresivas* dictado por la profesora Rosina Cembrano. El incorporar la técnica de la acuarela al conocimiento práctico, teórico e intelectual de las y los estudiantes-ciudadanos, persigue otorgarles la capacidad de re-presentar la realidad que nos rodea visual, intelectual y emocionalmente; abarcando todo lo que nos involucra personal y colectivamente como ser humana y humano. A través de esta técnica pictórica, que al ser más rápida en su ejecución supone una síntesis visual, teórica e intelectual, la o el estudiante finalmente será capaz de observar y sacar conclusiones certeras y creadoras que generarán resultados singularmente propios y característicos.

El curso, desde el comienzo inició cada sesión, con una breve y sucinta aproximación teórica al desarrollo histórico, sociocultural y tecnológico del ser humana o humano desde su origen, haciendo notar los hechos y necesidades que hayan incidido en la presencia humana para hacer necesaria la invención de la acuarela: pigmento orgánico, natural o químico, más aglutinante y disolvente natural, el agua. El conocimiento técnico, práctico y aprendizaje de la acuarela se abordó desde la invención del papel como soporte de la misma. Su aplicación, se conoció y practicó, desde la monocromía de la tinta china negra con su gradación de tonos y logro de efectos, hasta la introducción del color también con sus gradaciones tonales y posibles efectos, incorporando además las mezclas de colores sorpresivos y nuevos por la superposición de ellos.

Este Curso-Taller, fue para muchas y muchos y la profesora, un descubrimiento personal y colectivo sembrador, por el intercambio de sorpresivas experiencias técnicas y humanas a través del compartir conocimientos, errores y aciertos.

La acuarela y sus posibilidades visuales y expresivas

Desde el comienzo del curso, se inició cada sesión, con una breve y sucinta aproximación teórica al desarrollo histórico, sociocultural y tecnológico del ser humano desde sus orígenes, que incidió para la invención y presencia de la acuarela. Esta técnica pictórica, desde sus inicios se hizo con la mezcla de pigmento más aglutinante y agua.

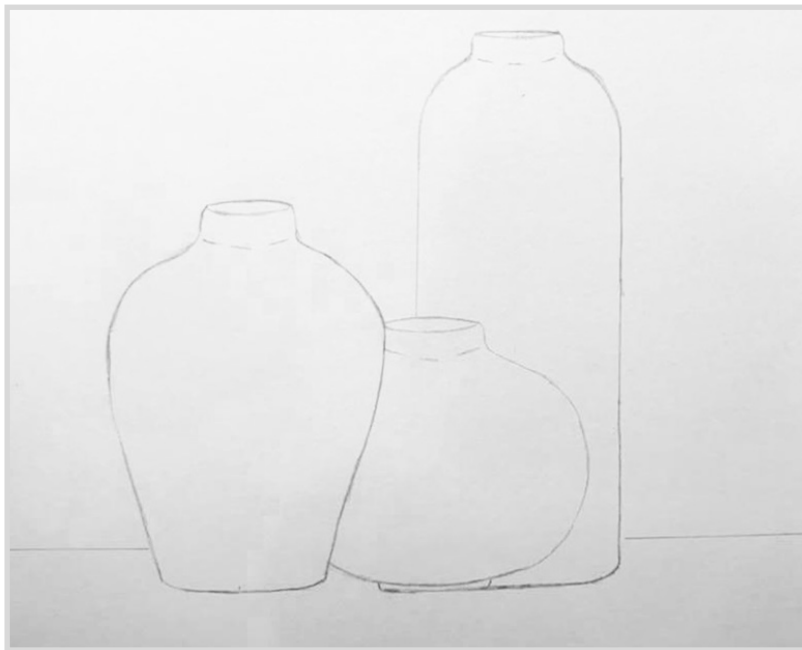
El conocimiento técnico y el aprendizaje práctico de la acuarela, se abordó desde la invención del papel como soporte de la misma. Su aplicación, se observó desde la monocromía (de negro gradando sus tonos con agua) y luego se introdujo el color, también con sus gradaciones tonales, pero además con sus mezclas creadoras de otros colores y efectos. Más tarde, se incorporaron los efectos como resultado de la inclusión de texturas ajenas producidas.

Sesión 01

PROPORCIÓN Y COMPOSICIÓN

Durante esta sesión se comenzó a conocer la historia y desarrollo de la creación y factura de la imagen desde sus orígenes; se vio en particular el Arte Rupestre en donde aparece la acuarela materialmente.

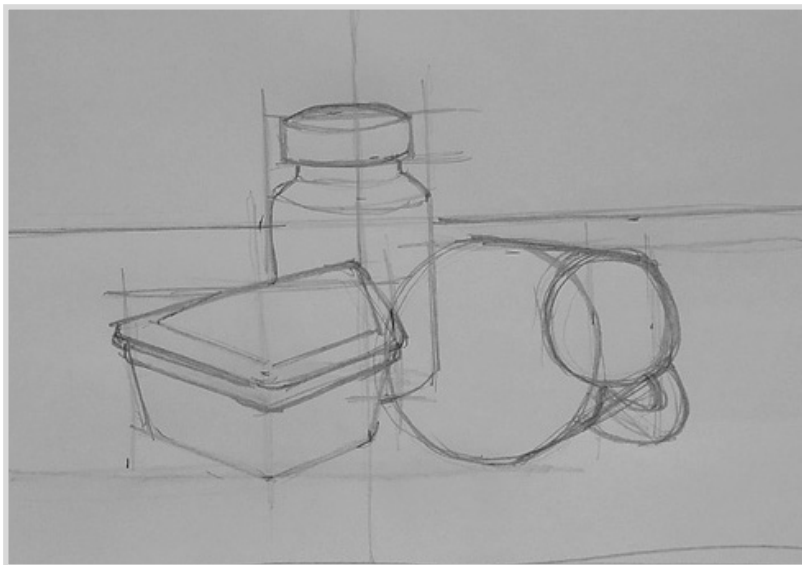
Además, se explicó y practicó la idea de composición, proporción y manejo del espacio (los pesos visuales).

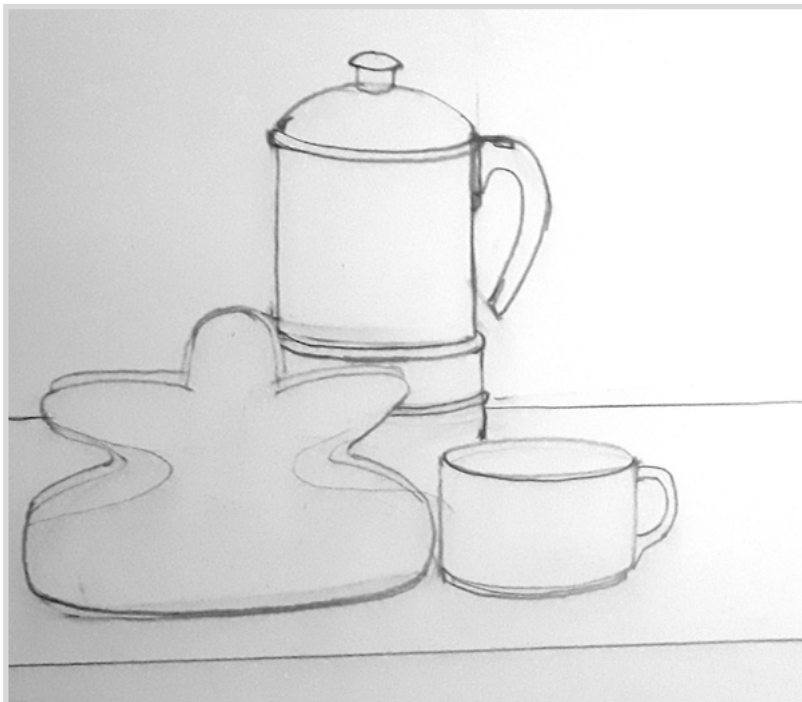
- ◀ **01 /**
Camila Rojas
Ejercicio de composición
3 objetos.

- ◀ **02 /**
Catalina Correa:
Ejercicio de composición
3 objetos

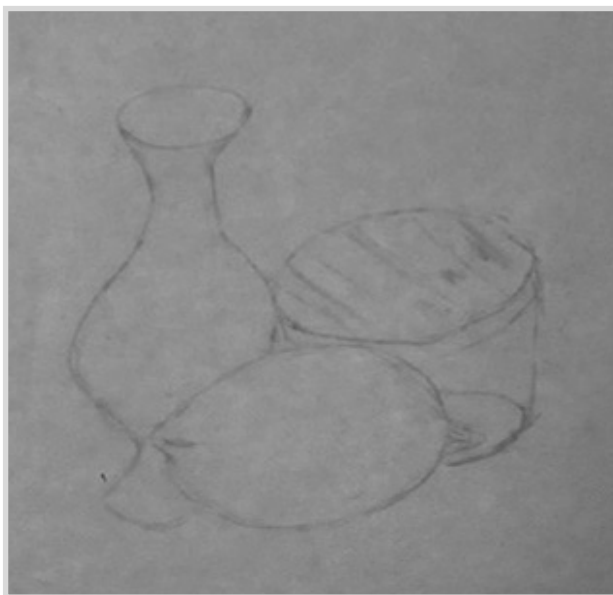
◀ **03 /**
Francisco Agullar
Ejercicio de composición.

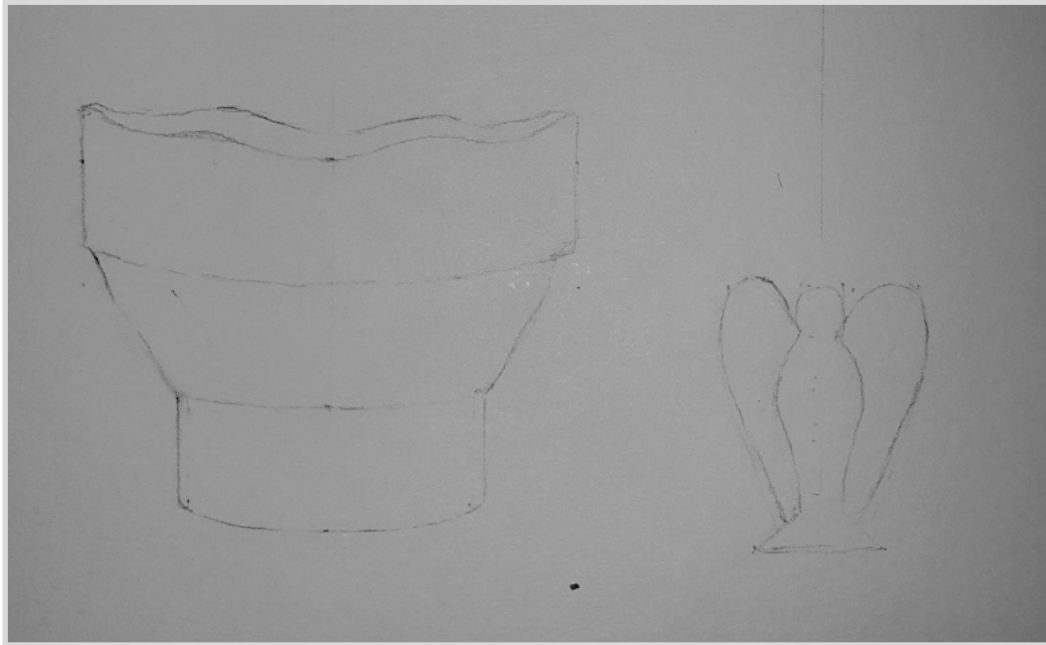
◀ **04 /**
Jeannette Becerra
Ejercicio de composición y
Ejercicio de proporción.

◀ **05 /**
María Pizzi
Ejercicio de composición.

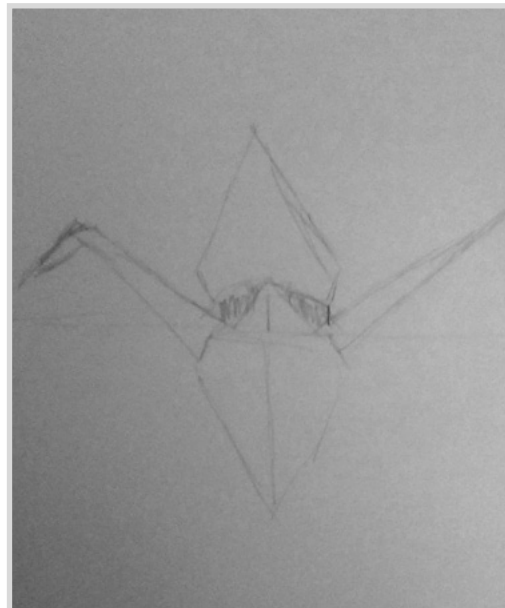
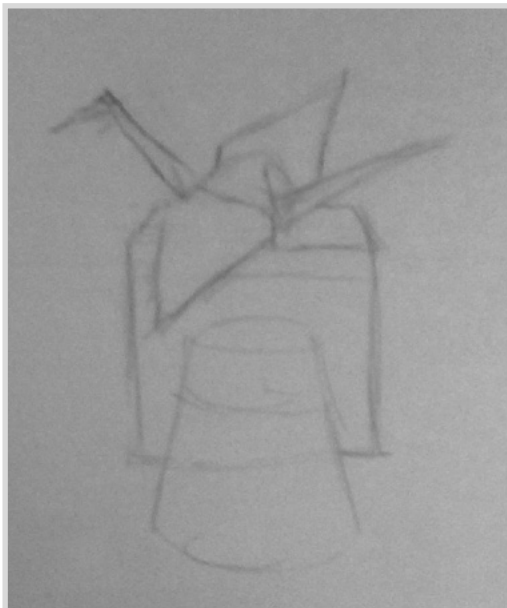
◀ **06 /**
Marisol Fuenzalida
Ejercicio de composición.

◀ 07 /

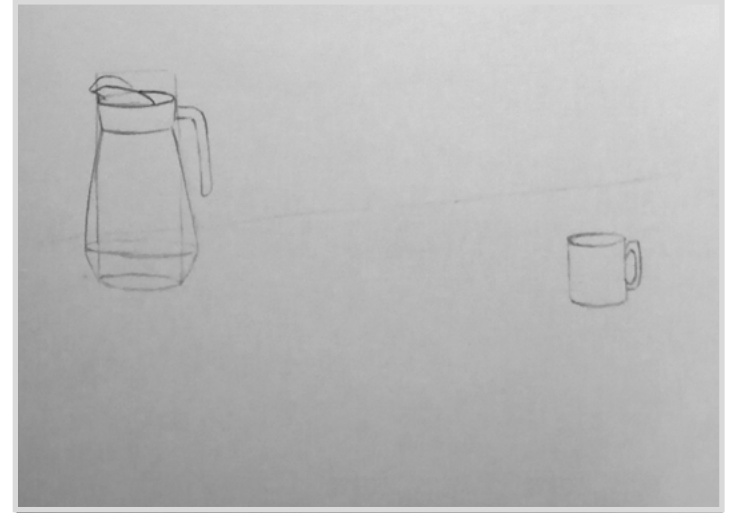
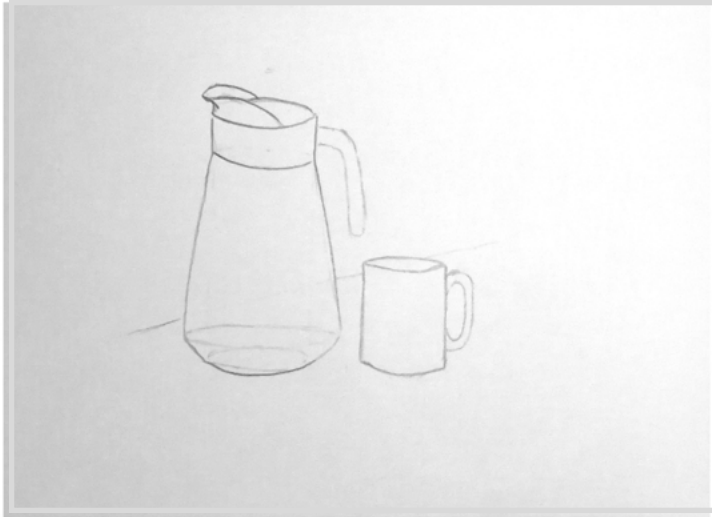
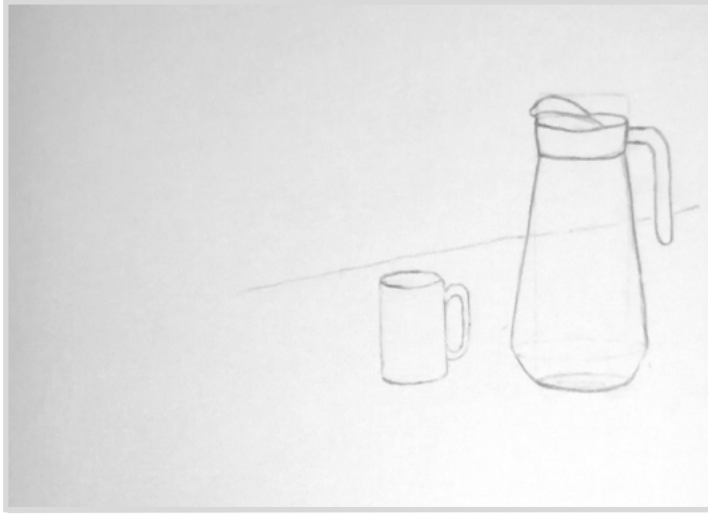
Ana Fuentes

Ejercicio de proporción.

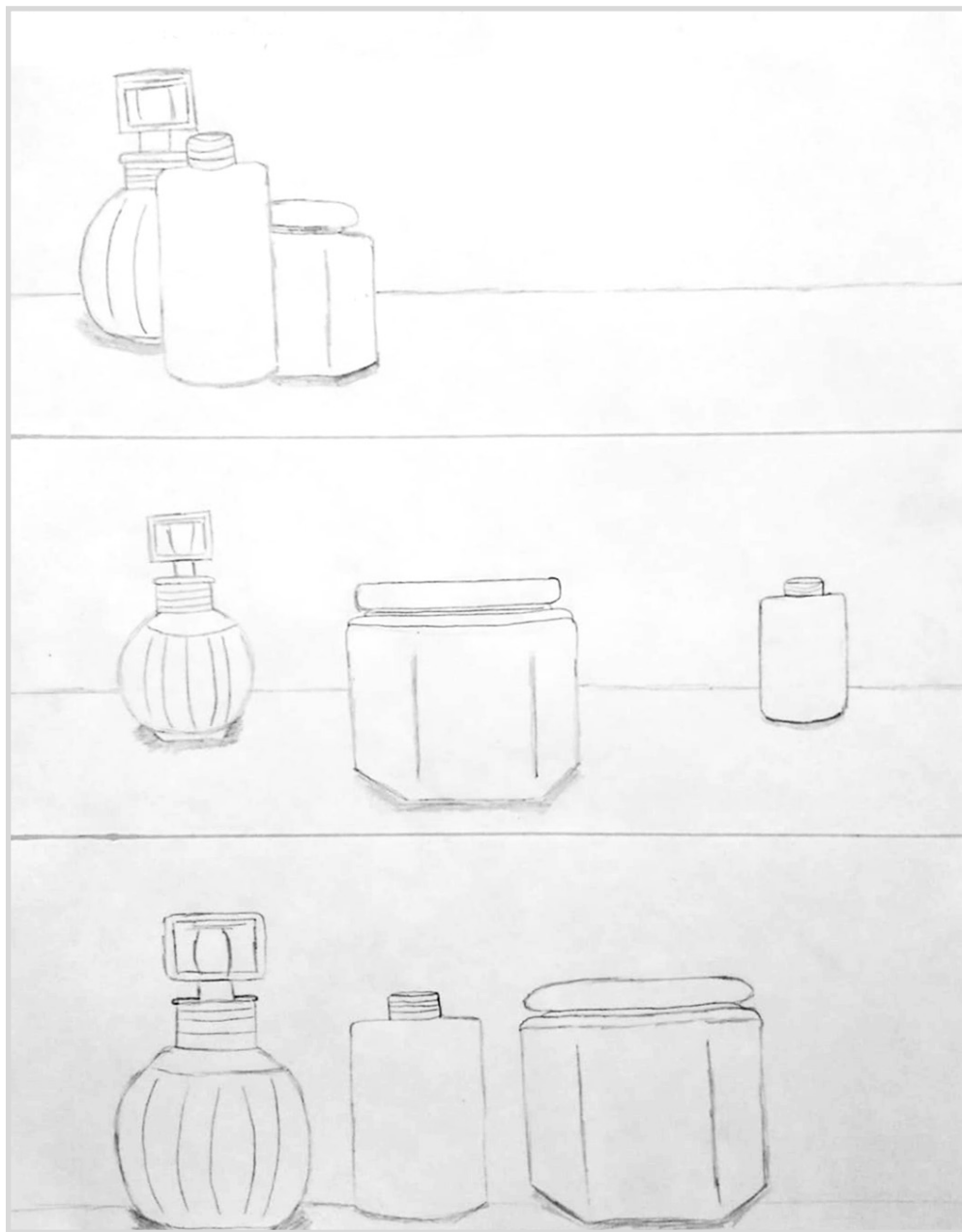

◀ 08 /

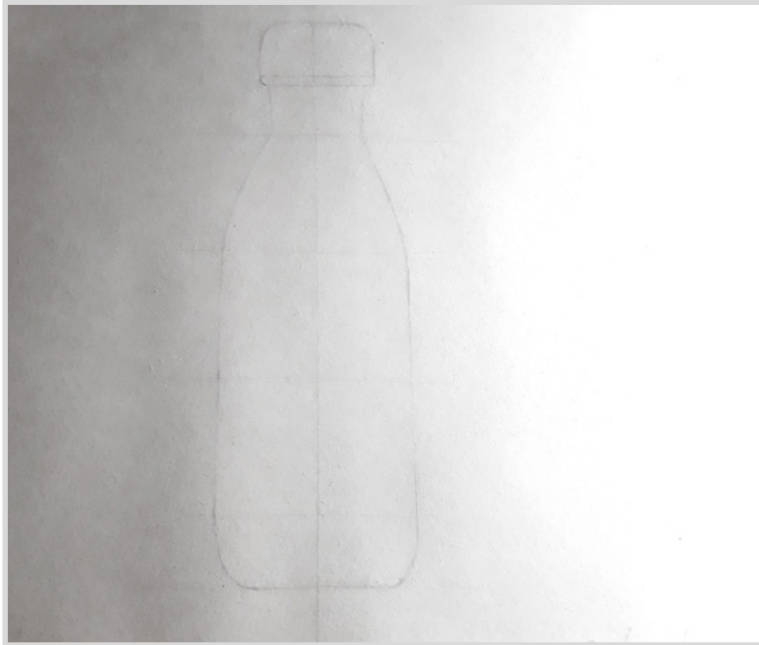
Daniel C. BórquezEjercicio de
composición I y II.

◀ **09 /**
Daniela Bertens
Ejercicios de composición.

◀ **010/**
Victoria Almonacid
Ejercicio de proporción.

◀ **011 /**
Solange Briones
Ejercicio de proporción.

◀ **012 /**
Janaina Baggio
Ejercicio de proporción y
composición en grafito.

Sesión 02

TINTA CHINA Y ACUARELA NEGRA: DEGRADÉ, FIGURAS ORGÁNICAS, TRANSPARENCIA Y TONOS EN OBJETOS.

Se continuó conociendo la historia y desarrollo de la creación y factura de la imagen desde sus orígenes, pasando por Mesopotamia, Egipto antiguo, mencionando China y Japón. Se pudo apreciar cómo el acercamiento a las distintas técnicas de pintura, en particular a la acuarela (principalmente en papel como soporte), ha sido de suma importancia en la cultura visual universal del ser humano.

Con los ejercicios desarrollados en clase se practicaron sobre papel seco y húmedo cuatro técnicas con tinta china y acuarela negra más agua: la del degradé; las transparencias, la de húmedo sobre húmedo y la aplicación de los tonos en un objeto.

También se constató la diferencia entre los efectos sugerentes de estos dos materiales, la tinta china y la acuarela.

◀ **01 /**
Francisco Aguilar
Tonos en objeto

◀ **02 /**
Catalina Pincheira
Tonos en objeto

“La vida se compone de luces y sombras, solo hay que encontrarse en el centro.”

“Incursionamos en el uso de capas y sombras en objetos 3d con acuarela”.

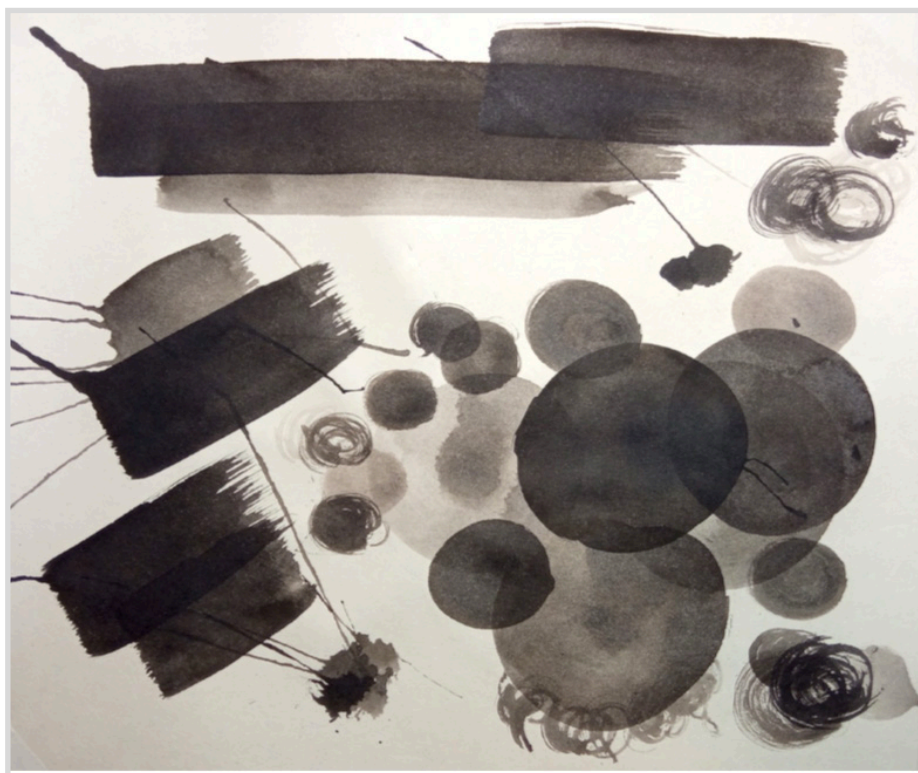
▲
03 /
Felipe Briceño
Degradé y formas
orgánicas.

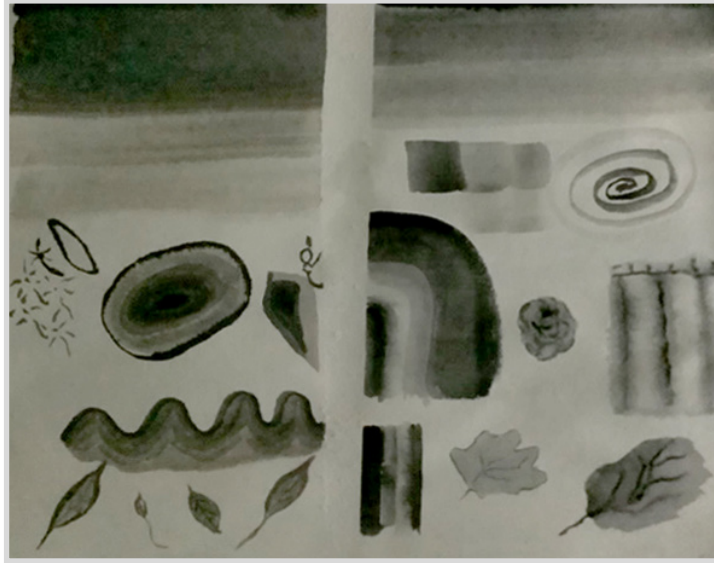
▲
04 /
Jaime Calfucura
Degradé con tinta china.

◀ **05 /**
Javiera Arias
Tonos en objeto.

◀ **06 /**
Katherine Aravena
Transparencias.

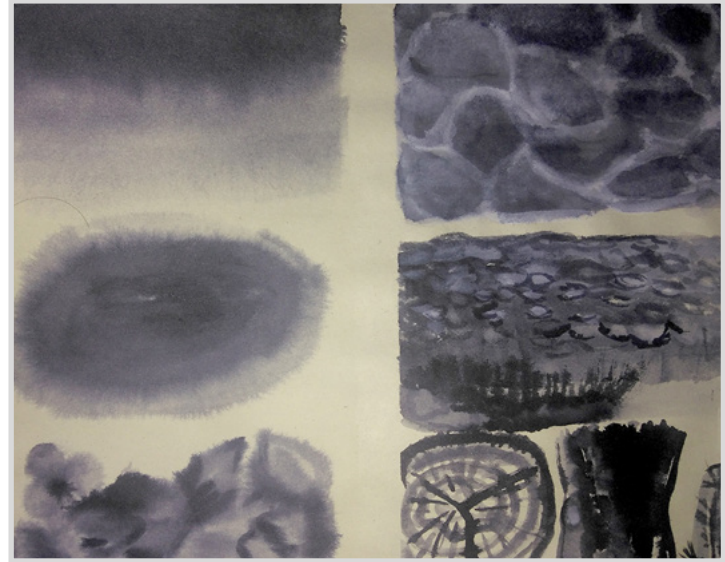

◀ 07 /

Marisol Fuenzalida

Degradé y formas orgánicas,
Transparencias y tonos en objeto.

08 /

Solange Cortes

Degradé, formas orgánicas I y II, tono en objeto.

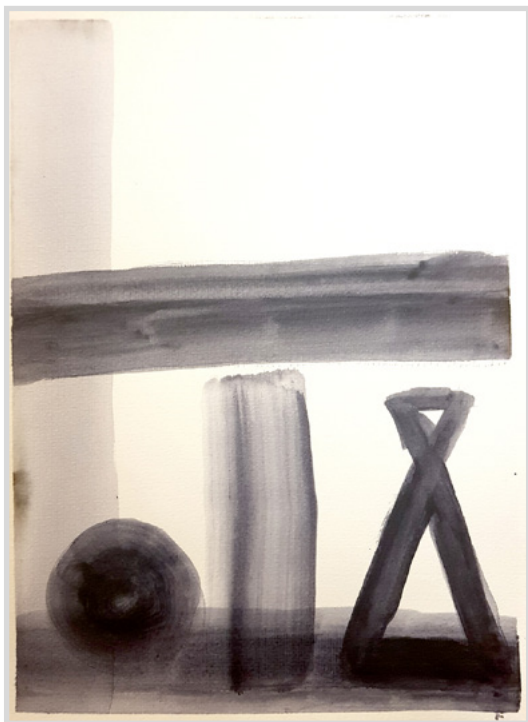

010 / ►
Janaina Baggio
Tono en objetos.

◀ 09 /
Carlos López
Degradé y formas orgánicas
en tinta china y acuarela.

◀ **011 /**
Valentina Muñoz
Transparencia, degradé
y tono en objeto.

Sesión 03

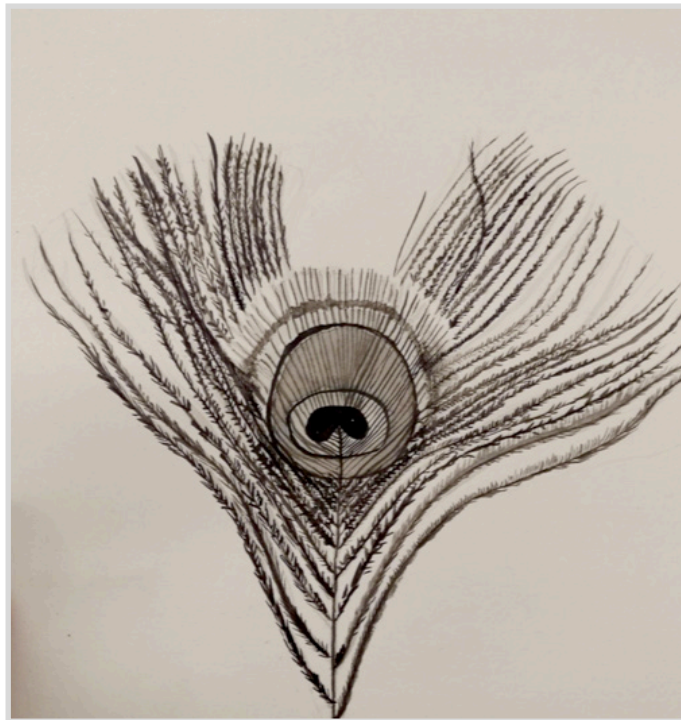
TEXTURAS OBSERVADAS

En esta sesión se continuó conociendo sintéticamente la historia y el desarrollo de la creación y factura de la imagen abarcando la Edad Media.

Se aprendió a observar cómo se conforman las texturas en un objeto y a cómo traducirlas en una imagen; primero se usó una pluma y luego texturas elegidas por cada estudiante.

- ◀ **01 /**
Francisco Aguilar
Textura de una pluma y
textura elegidas.

◀ **02 /**
Catalina Pincheira
Texturas elegidas y
textura de una pluma.

03 /

Felipe Briceño

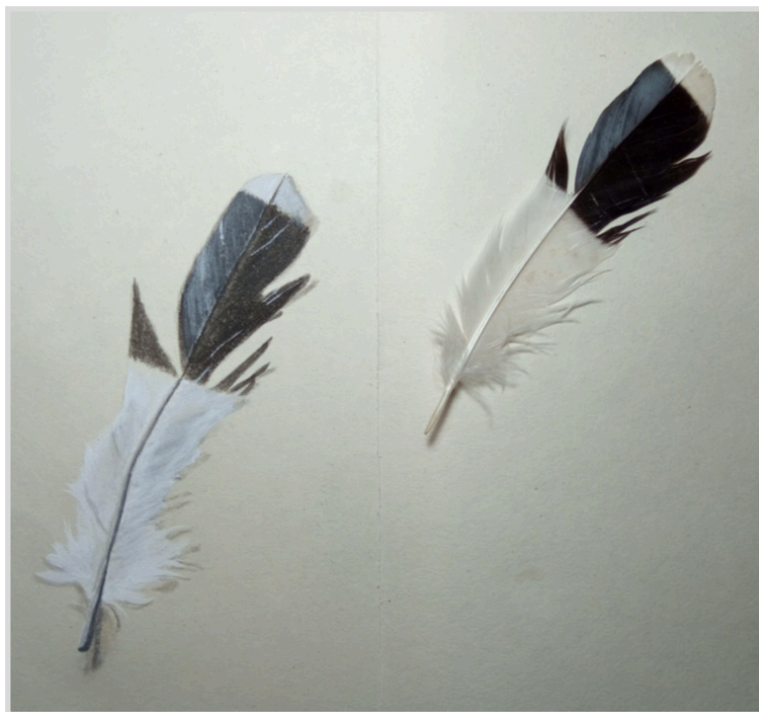
Textura de una pluma.

04 /

Javiera Arias

Textura elegida.

05 /

Katherine Aravena

Textura de una pluma.

06 /

Jeannette Becerra

Textura de una pluma.

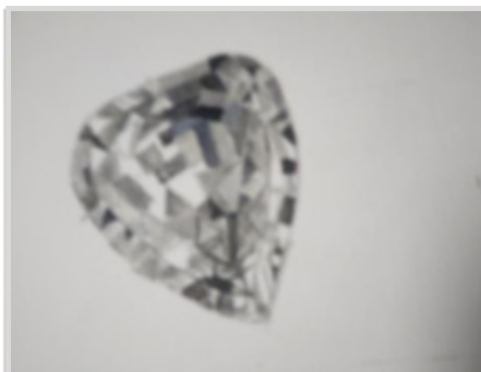
◀ 07 /

Luz Bozo

Textura de una pluma
y texturas elegidas.

“Logré hacer texturas que se diferencian unas de otras y transmiten lo que son.

Descubrí en el diamante la paleta de los grises, en la pluma descubrí luces y sombras, y en el tronco la textura con líneas indefinidas”.

08 /

María Pizzi

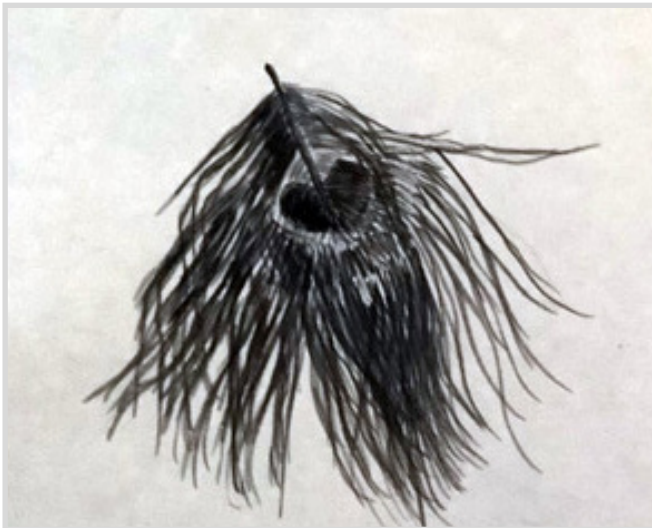
Textura de una pluma.

09 /

Solange Cortes

Textura de una pluma.

◀ **010 /**
Marisol Fuenzalida
Textura de una pluma I, II, III.

◀ 011 /

Janaina Baggio

Textura de una pluma y
textura elegida.

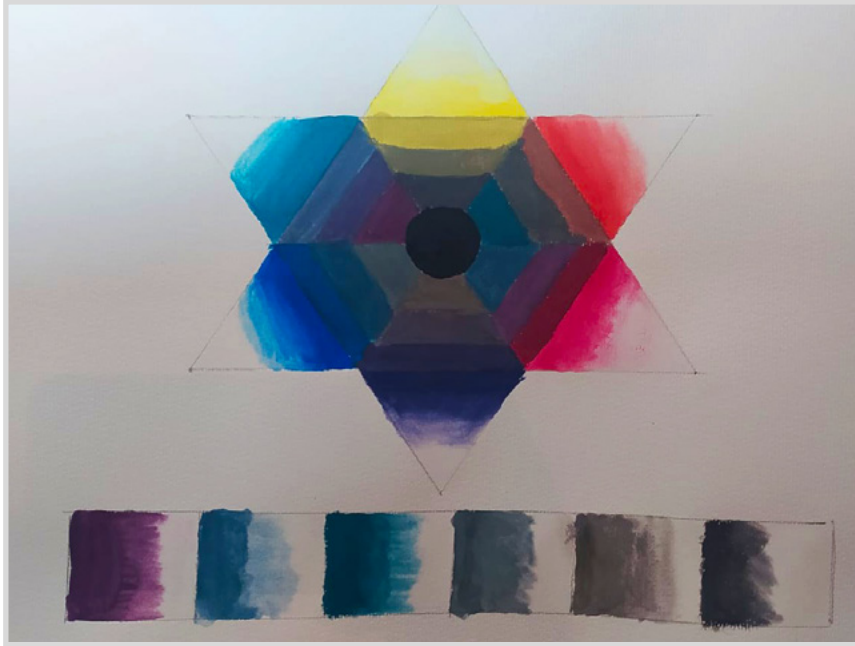
“Mi acuarela inspirada en
palabras positivas me ayudan a
esperar y pasar la pandemia”.

Sesión 04

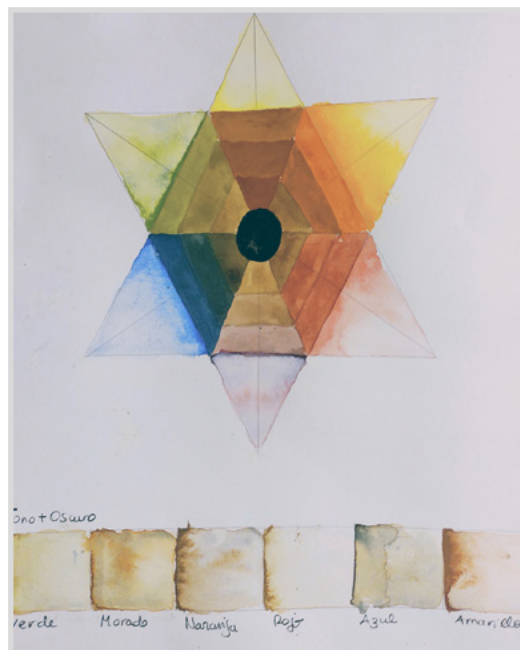
ROSA CROMÁTICA Y PAISAJE NATURAL

Fue una sesión práctica:

Primer acercamiento al color. Se aprendió cómo usar los colores primarios y complementarios para crear tonos, sombras y manchas. Se hizo una rosa cromática gestual, con la práctica de mezcla, degradé y límite. También se desarrolló un paisaje con acuarela.

◀ **01 /**
Francisco Aguilar
Rosa cromática y
paisaje natural.

◀ **02 /**
Catalina Pincheira
Rosa cromática.

◀ **03 /**
Jaime Calfucura
Paisaje natural.

◀ **04 /**
Javiera Arias
Paisaje natural.

◀ **05 /**
Katherine Aravena
Rosa cromática.

◀ 06 /

Jeannette Becerra

Paisaje natural.

◀ 07 /

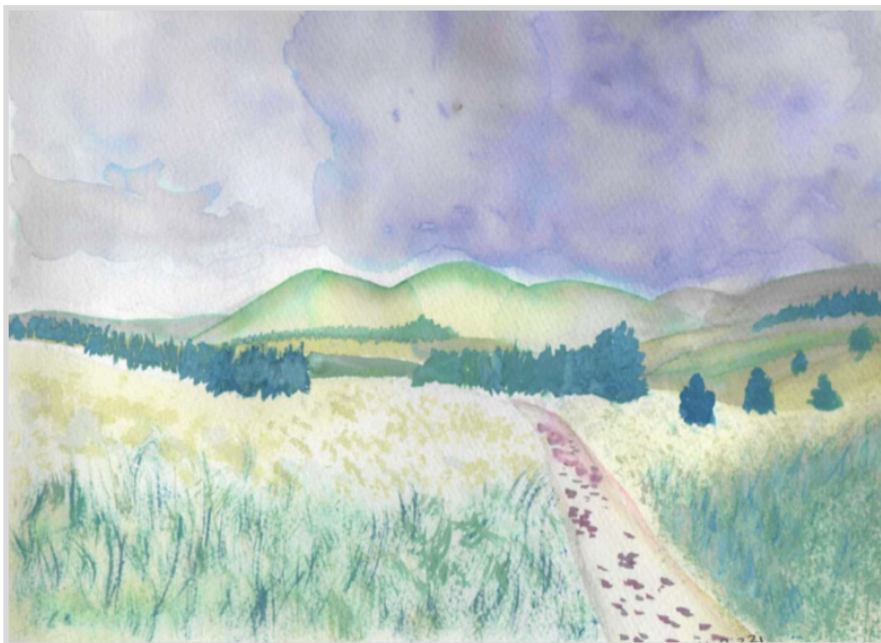
Luz Bozo

Paisaje natural.

“Logré hacer líneas indefinidas sin trabajar en exceso los bordes y hojas. Descubrí que dejando los blancos para los troncos, al final forman parte del paisaje y se integran a él. También aprendí las lejanías esfumando el cielo y los elementos que están más lejos”.

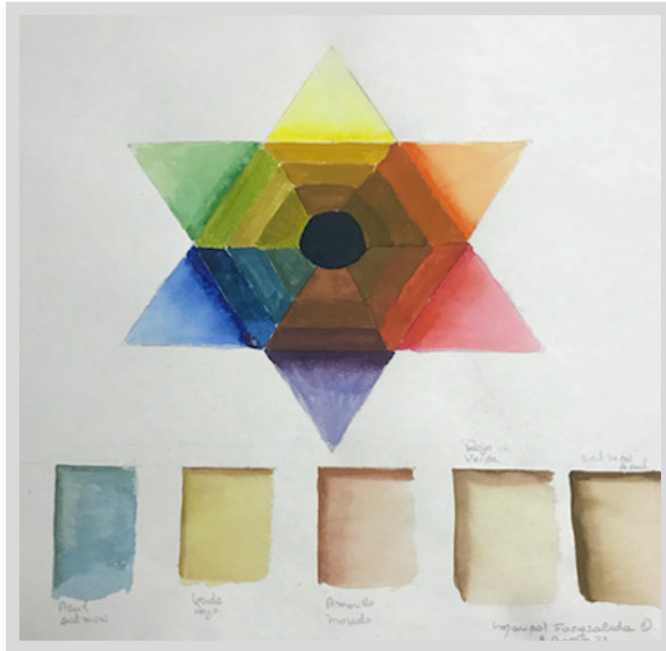

◀ **08 /**
José Manuel Soto
Paisaje natural.

◀ **09 /**
María Pizzi
Paisaje natural.

“Logré descubrir la magia del color, el resultado parecía que se había logrado más allá de mi voluntad. Me sorprendió verdaderamente”.

◀ **010 /**
Marisol Fuenzalida
Rosa cromática y
paisaje natural.

▲
011 /
Valentina Muñoz
Paisaje natural.

▲
012 /
Janaina Baggio
Paisaje natural.

Acuarela inspirada en fotografía
de Ilha Bela, Brasil.

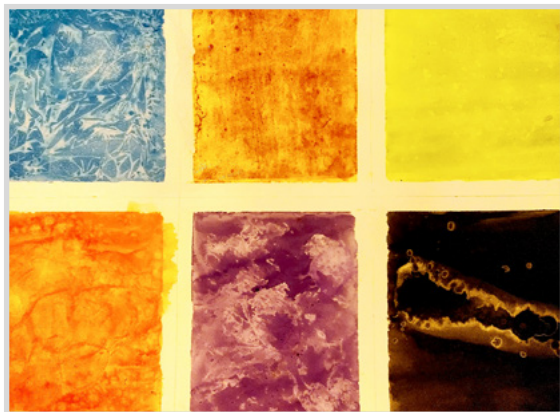
Sesión 05

TEXTURA PRODUCIDAS Y PAISAJE IMAGINADO

Durante esta sesión se vio cómo producir texturas a partir de distintos materiales aprovechando el azar. Luego se incorporaron estas texturas producidas en un paisaje imaginado.

◀ 01 /
Francisco Aguilar
Texturas producidas y
paisaje imaginado.

02 /

Catalina Pincheira

Texturas producidas y paisaje imaginado.

“Experimentamos con cosas que teníamos en casa. El primero es con burbujas de agua con jabón. Fue interesante ver cómo se iba expandiendo el color y las formas que fue dejando, pareciéndose a la lava. El segundo, es con alusa plast y poniéndole peso, luego lo retiré y vi cómo se hizo una forma de hielo roto y el agua queriendo salir, así lo imaginé. La tercera la hice retirando la acuarela con toalla nova y quedo un efecto de lo más peculiar. El cuarto lo hice con sal gruesa y dejó un efecto húmedo, quedó también interesante, no me lo esperaba... El quinto es con alcohol que me parece como un organismo bacteriano. Y el último es con arroz dejando pequeños puntos sin color”.

“A partir de la experimentación de texturas creamos un paisaje imaginario. Con las burbujas hice el sol que se desbordó en el cielo, con el alcohol hice manchas en el cielo, con la toalla nova hice la textura de la montaña, el pasto lo hice con arroz, los árboles soplando las flores con la punta del pincel, así también el pasto y las plantas y por último el agua con alusa plast. El resultado podría parecerse al arte Naíf por la ingenuidad que quise representar, los colores brillantes contrastados y la libre perspectiva. Ya que este paisaje lo visualizaba en medio de estados meditativos o imaginarios desde que era muy pequeña”.

◀ 03 /

Jeannette Becerra

Texturas producidas y
paisaje imaginado.

◀ 04 /

Luz Bozo

Paisaje imaginado.

“Logré hacer texturas: el cielo con algodón; alusa para los cerros; esponja para las rocas; alusa para el mar; arroz para la arena; plantas primera fila con bombilla, soplando y arrastrando agua para las ramas; los tallos de plantas y cactus con arrastre de pintura con la parte de atrás de un lápiz pasta, el tronco de la palmera con pintura de arrastre y sus ramas con un pincel seco.

En este ejercicio descubrí distintas texturas, pero no hay que perder lo básico de un paisaje como son las lejanías y primer plano”.

◀ 05 /

José Manuel Soto

Paisaje imaginado I y II.

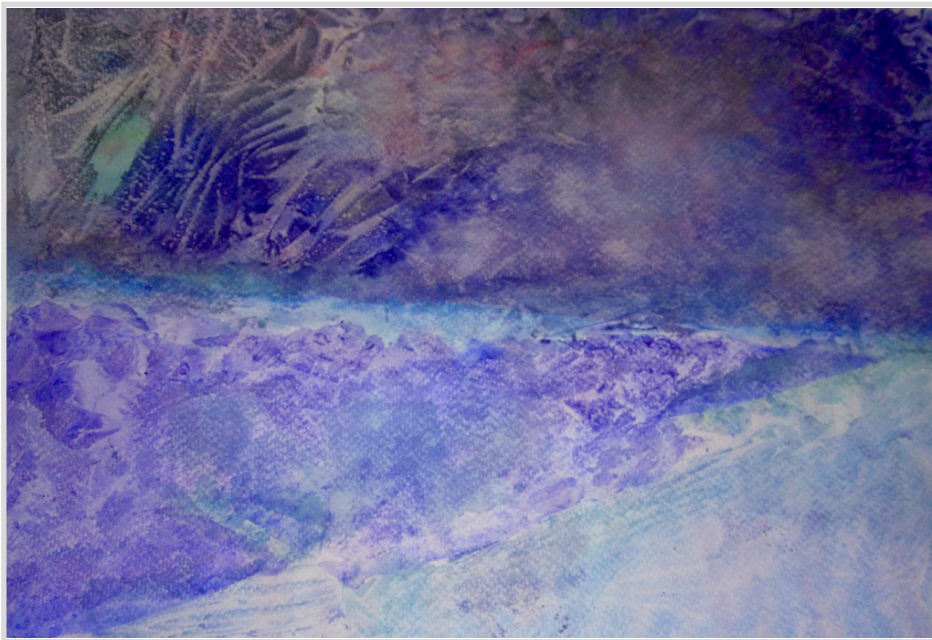

“Este ejercicio me mostró los maravillosos efectos se pueden lograr con los recursos aprendidos”.

▲
06 /
María Pizzi
Paisaje imaginado.

◀ 07 /
Marisol Fuenzalida
Paisaje imaginado I, II
y III.

◀ **08 /**
Solange Cortes
Paisaje imaginado I y II.

◀ 09 /

Janaina Baggio

Paisaje imaginado.

“Soy brasileña y vivo en Chile hace tres años, lo que más me encanta es mirar la cordillera desde mi ventana.

Pinté esta acuarela inspirada en mis memorias de la cordillera en el invierno”.

Sesión 06

PERSPECTIVA URBANA

Se hizo una introducción al significado de la perspectiva lineal, observando qué variación la produce, cómo se lleva a cabo y cómo es imprescindible para percibir la sensación de lejanía y cercanía.

◀ 01 /

Francisco Aguilar

Paisaje urbano perspectiva
y paisaje urbano proporción.

◀ 02 /

Catalina Pincheira

Paisaje urbano, perspectiva
y proporción.

“Acá trabajamos por primera vez con el paisaje urbano, usando perspectiva y contraste de colores, oscureciendo con la rosa cromática creada en clases anteriores, tratando de replicar una fotografía urbana. Mi desafío más grande fue usar bien el claro oscuro para dar el efecto visual de lejanía y cercanía, pero para ser la primera vez que lo intento quedé bastante conforme con mi desempeño y lo aprendido en clases”.

03 /

Jeannette Becerra

Paisaje urbano perspectiva
y proporción.

“Logré hacer primero el dibujo suave y arquitectónico. Descubrí el color suave de la acuarela sin recargar con pigmento de pintura y manejar el agua. Traté de trabajar los primeros planos, esfumando el fondo y dejar un espacio libre y en degradé para las luces”.

04 /

Luz Bozo

Paisaje urbano
perspectiva
y proporción.

05 /

José Manuel Soto

Paisaje urbano perspectiva
y proporción.

06 /

Solange Cortes

Boceto paisaje urbano.

◀ 07 /

Valentina Muñoz

Paisaje urbano perspectiva
y proporción.

Sesión 07

PAISAJE CON FIGURA HUMANA Y FLORES SECAS

En esta sesión se hizo una síntesis y conocimiento del aporte imprescindible e invaluable del Renacimiento, así como la presencia del Humanismo, para el desarrollo del arte y del ser humano. Con la introducción visual, intelectual e histórica de la acuarela, abordamos el Renacimiento y el Humanismo sintéticamente, se vió el cambio trascendental que representó este período en cuanto a lo intelectual, cultural, científico y filosófico, que trajo consigo una gran transformación de las artes, la ciencia, las letras y las formas del pensamiento.

Durante el ejercicio de la clase, se observó el paisaje natural y urbano en relación a la figura humana y la incorporación entonces, a un posible protagonismo de ésta dentro de una imagen. La figura humana, puede incluir múltiples significados dependiendo de dónde y cómo, ha sido presentada al espectador. Al relacionar el mundo y sus objetos naturales y producidos con la figura humana, se hace posible la creación de sentidos insospechados y personales.

◀ 01 /
Catalina Pincheira
Figura humana con paisaje y
flores secas.

◀ 02 /

Jeannette Becerra

Figura humana con paisaje
y flores secas.

"Logré en este paisaje, con colores blanco y negro, esfumar la figura humana. Traté que las personas quedaran en perspectiva. Esfumé los edificios del fondo y los árboles insinuados sin mucho detalle al igual que los vehículos. Al principio apliqué blanco suave como si fuese nieve que está en el suelo. Y salpiqué pequeños copos de nieve, dando la sensación de invierno".

03 / Luz Bozo

Figura humana con paisaje y flores secas.

"Logré trabajar con las transparencias, colocando primero una línea de pétalos sequé con el secador de pelos y apliqué de a poco las capas, dando el resultado del dibujo. También me motivó la idea de colocar una mano en perspectiva, como para poder entregársela al espectador, saliendo incluso los tallos del marco imaginario del cuadro".

◀ 04 /
José Manuel Soto
Flores secas.

◀ 05 /
María Pizzi
Figura humana con paisaje.

“Fue una hermosa experiencia creativa, insospechado lo que se podría expresar solamente con tonos de blanco, grises y negro”.

06 /

Marisol Fuenzalida
Flores secas.

◀ 07 /
Solange Cortes
Figura humana con paisaje
y flores secas.

“Acuarela inspirada en mis memorias de las conchitas de playas brasileñas”.

08 /

Janaina Baggio

Conchitas de playa.

Sesión 08

CREACIÓN

En la última sesión, seguimos con la introducción visual, intelectual e histórica de la acuarela, abordando someramente la acuarela en el Romanticismo y el siglo XX.

Luego se hizo un repaso de las conclusiones de los efectos y contenidos aprendidos durante el curso.

Luego, en la clase, se hizo el boceto de una imagen personal creada, basándose en lo aprendido durante el curso. Este último trabajo de creación, se terminó en casa. Debía incluir el despliegue técnico de los efectos posibles para expresar un sentido personal emotivo y visual. Este trabajo fue evaluado como trabajo final.

01 /

Francisco Aguilar

Creación.

◀ 02 /

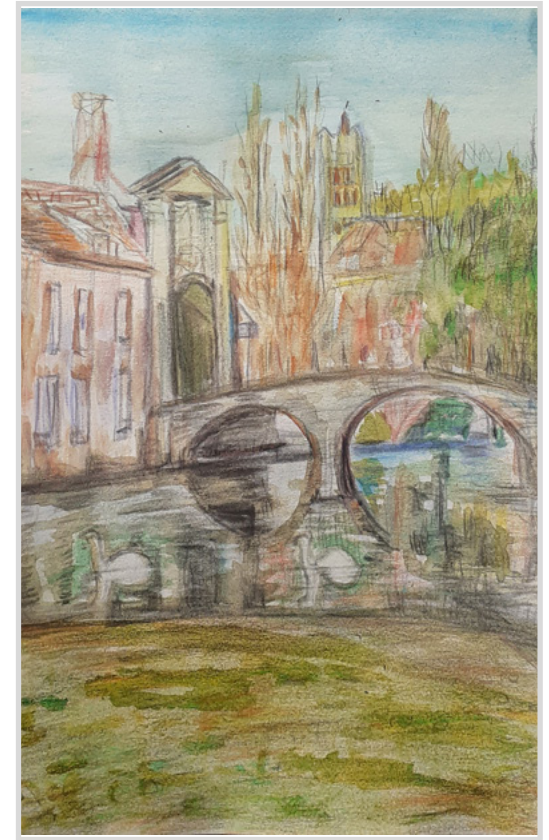
Catalina Pincheira

Creación I y creación II.

“En este trabajo final quise evocar el sentimiento del agua desbordante. Nuestro planeta es 70% agua y gracias a leyes como Dominga está en peligro. Todos los desechos del ser humano van a parar ahí e infectan su ecosistema. Debemos tomar conciencia que el mar y la tierra son mucho más grandes que nosotros y debemos de respetarlos. Somo sólo hormigas en comparación a ella, pero que devastamos todo a nuestro paso. La naturaleza nos brinda vida, cuidémosla más.

Creo que lo que más agradezco de este curso fue la experimentación y cómo la acuarela aporta por ella misma al resultado final. Con harta práctica y confianza se pueden lograr cosas inimaginables, creo que da para mucho esta herramienta y sus resultados en la experimentación”.

04 /

Jeannette Becerra

Creación I y ensoñación y creación II.

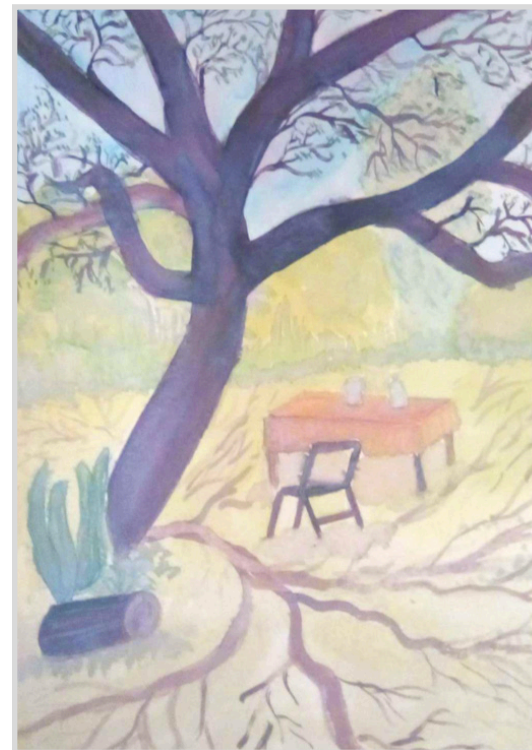
◀ 05 /

Luz Bozo
Creación.

“Logré trabajar el fondo de acuerdo a una imagen fotográfica emotiva y luego esfumar los edificios para trabajar la perspectiva hacia arriba, con ese mar de gente esfumada y algunos detalles mínimos en primera fila”.

▲
06 /
Solange Cortes
Creación.

“Logré descubrir la magia del color,
el resultado parecía que se había
logrado más allá de mi voluntad. Me
sorprendió verdaderamente.”

▲
07 /
María Pizzi
Creación.

◀ 08 /
Janaina Baggio
Creación I.

Acuarela inspirada en los
recuerdos de mi infancia.
0,50 x 0,30. Papel Canson
300gr.

◀ 09 /
Janaina Baggio
Creación II.

“Me gustó mucho el curso y aprendí, incluso sobre la historia del arte. Las imágenes seleccionadas fueron de mis primeras clases, ya que es donde más tiempo tenía para trabajar. Soy profesora y empecé a aprender acuarela de forma autodidacta el año pasado, por lo que tenía muy poca experiencia y nunca había realizado un paisaje completo.

Lo que rescato del curso es la amabilidad de la profesora, su profundo conocimiento sobre el arte y las diferentes técnicas que aprendí a lo largo de las sesiones. Fue un curso que me ayudó a lograr una mejor conexión conmigo misma y lo que transmito al pintar”.

JAVIERA ARIAS CARTES

“Profesora, junto con saludarla y agradecer su tiempo, paciencia y la generosidad en la entrega de su conocimiento y experiencia con esta hermosa herramienta artística que es la acuarela.

Para mi la acuarela siempre significó y significa un reto como incursión y aprendizaje pendiente. Ahora que empiezo a transitar, empaparme y descubrir la alucinante, mágica, misteriosa y sorprendente posibilidad de lenguaje artístico. Me siento infinitamente agradecida ...

En cuanto a mi interacción con cada pincelada, agua, chorreo, espera y más. Fue para mi cada papel y cada resultado una sorpresa, una nueva mirada. Un resultado esperado e inesperado. Una emoción y un pensamiento ligados.

Me dejé descubrir y ser descubierta. Eso es lo que como resultado final, regalo y me regala la acuarela para mi y para todes los que quieran ver y empaparse del color o de la luz y sombra que se dejó materializar en cada experiencia que es para mi el resultado de cada imagen resultante.

Más gracias para todes los que están detrás de este hermoso espacio de amor y compañerismo. Un regalo a la comunidad. Abrazos y hasta siempre”.

JEANNETTE BECERRA

The background is a vibrant watercolor composition. It features large, overlapping washes of color: a bright yellow in the upper left, a deep blue in the lower left, and a large orange-red area on the right. There are also smaller, more muted green and purple patches. The edges of the colors are soft and blended, giving it a painterly, organic feel. In the center, the text 'Pluriversidad UAR' is overlaid. 'Pluriversidad' is in a cursive script, and 'UAR' is in a bold, outlined sans-serif font.

Pluriversidad UAR

www.uar.cl