

# Stain, Splash, Spread

Create a colorful painting inspired by artist Sam Gilliam's improvised process in his work *Last September IV*.

## MATERIALS

*included in kit*

- Watercolor pans
- Paper
- Dropper
- Foam brush
- Tissue paper

*not included in kit*

- Paper towel, placemat, or large paper
- Cup
- Water
- Spoon



Sam Gilliam, *Last September IV* (detail), 1973, acrylic on canvas, 57 x 71 1/2 x 2 1/4 in., Purchased with funds from the National Endowment for the Arts and the North Carolina State Art Society (Robert F. Phifer Bequest)

Look at how the colors in this painting spread, bloom, and splatter across the surface. What do their shapes make you think about? This painting was created by Sam Gilliam. He became famous as part of the Washington Color School, a group of artists working in Washington, DC, in the 1960s who created abstract paintings with big washes of color. At the time art and the wider world was changing rapidly, and artists experimented with many new ways to create.

Instead of painting on canvas with a brush, Gilliam wanted to see how paint looked when it moved. He poured paint onto the surface and then scrunched and folded the wet canvas to create painted creases. He layered several colors to show movement. Some describe his technique as “improvisational,” since he couldn’t always control how the artwork turned out. This was fitting, as Gilliam loved jazz music and its fluid, expressive rhythms. What sounds does this painting make you hear?

## INSTRUCTIONS

### 1. Protect your painting surface.

Place a paper towel, placemat, or large piece of paper on your art station. This will absorb the paints that bleed through your paper as you work.

### 2. Optional: play music while you work!

Sam Gilliam was inspired by jazz; put on your favorite music while you paint.

### 3. Experiment with paints.

There is no wrong way to create your abstract painting. Try these options with your paints to create flowing and expressive areas of color:

- **Create a light wash with liquid watercolors.**

Fill a cup with a small amount (about 1/4 cup or 2 ounces) of hot water. Drop a watercolor pan in the cup and let it dissolve for a few minutes. You can also stir the water with a spoon to speed it up. Use the dropper to place the liquid watercolor on the paper. Watch how different liquid watercolors blend and create washes of color across the surface.

- **Paint with the foam brush.**

Wet the foam brush and dip it into watercolor pans, then make thin or thick lines or dots of color on the paper. Flick paint toward the paper to create splashes and splatters.

- **Play with muted and bright colors.**

Tip: the wetter your paint, the fainter the color will look on the paper. For bolder colors use less water on your brush or add less water when making liquid watercolors. If your paper is very wet, let it dry before adding more paint.

### 4. Experiment with paper.

Try these techniques:

- **Fold painted paper to blend colors and create painted creases.**

You can unfold your paper when it’s wet to see what layers you created, or let the paint dry and then unfold the paper to see strong creases of color.

- **Crumple and dip sections of your paper in liquid watercolor cups.**

Watch the wet paint spread across the paper!

- **Hold up your paper to watch paint move.**

When your paper is wet, lift it from your work surface and hold it up to watch paint drip, seep, or run in a new direction.

### 5. Add another layer of color with tissue paper.

When your painting has dried, place scraps of tissue paper on top of your colorful paper. Use the dropper or your brush to wet the tissue paper, then watch as its color starts to stain the paper below. Let your painting dry and remove the tissue to finish.

# Mancha, salpica, esparce

Crea una pintura colorida inspirada en el proceso de improvisación utilizado por el artista Sam Gilliam en su obra *Last September IV*.

## MATERIALES

El kit incluye los siguientes elementos

■ Acuarelas ■ Papel ■ Gotero ■ Pincel de espuma ■ Papel crepé

El kit no incluye los siguientes elementos

□ Toallas de papel, mantel individual o papel grande  
□ Taza □ Agua □ Cuchara



*Last September IV* (detalle) de Sam Gilliam, 1973, acrílico sobre lienzo, 57 x 71 1/2 x 2 1/4 pulgadas, Comprada con fondos del National Endowment for the Arts y de la North Carolina State Art Society (legado de Robert F. Phifer)

Mira cómo los colores de esta pintura se extienden, proliferan y se desparrraman por toda la superficie. ¿A qué te recuerdan las formas? Esta pintura fue creada por Sam Gilliam. Se hizo famoso por formar parte de la Washington Color School, un grupo de artistas que trabajaban en Washington, DC, en la década de 1960 y creaban pinturas abstractas con grandes capas de pintura. En ese momento, el arte y el mundo en general estaban cambiando rápidamente, y los artistas experimentaban con muchas formas nuevas de creación.

En lugar de pintar sobre el lienzo con un pincel, Gilliam quería ver qué sucedía con la pintura cuando se movía. Vertía pintura sobre la superficie y luego arrugaba y doblaba el lienzo húmedo para crear pliegues en la pintura. Aplicaba varias capas de colores para generar movimiento. Algunos dicen que su técnica implicaba improvisación, ya que no siempre podía controlar el resultado de sus obras. Es una descripción adecuada, dado que a Gilliam le encantaba el jazz, con sus ritmos fluidos y expresivos. ¿Qué sonidos te hace escuchar esta pintura?

## INSTRUCCIONES

### 1. Protege la superficie en la que vas a pintar.

Coloca toallas de papel, un mantel individual o un trozo de papel grande en tu estación de arte. Servirán para absorber la pintura que se derrame del papel mientras trabajas.

### 2. Opcional: ¡Escucha música mientras trabajas!

Sam Gilliam encontró inspiración en el jazz. Escucha tu música favorita mientras pintas.

### 3. Experimenta con las pinturas.

No hay una manera correcta o incorrecta de crear una pintura abstracta. Prueba estas opciones con las pinturas para crear áreas de color fluidas y expresivas:

- **Crea una capa de pintura transparente con acuarelas líquidas.** Llena una taza con una pequeña cantidad (aproximadamente, 1/4 de taza o 2 onzas) de agua caliente. Arroja una acuarela en la taza y deja que se disuelva por unos minutos. También puedes revolver el agua con una cuchara para acelerar el proceso. Utiliza el gotero para colocar la acuarela líquida en el papel. Observa cómo las diferentes acuarelas líquidas se mezclan y crean capas de color en toda la superficie.
- **Pinta con el pincel de espuma.** Moja el pincel de espuma y sumérgelo en las acuarelas. Luego, haz líneas finas o gruesas, o puntos de color en el papel. Sacude el pincel sobre el papel para crear salpicaduras y manchas.
- **Juega con colores apagados y brillantes.** Sugerencia: cuanto más humedecida esté la pintura, más tenue se verá el color en el papel. Para obtener colores más intensos, usa menos agua en el pincel o agrega menos agua cuando prepares las acuarelas líquidas. Si el papel está muy humedecido, deja que se seque antes de seguir añadiendo pintura.

### 4. Experimenta con el papel.

Prueba estas técnicas:

- **Dobla el papel pintado para mezclar los colores y crear arrugas de pintura.** Puedes desdoblar el papel todavía húmedo para ver las capas que se crearon o dejar que la pintura se seque y desdoblarlo luego para obtener arrugas de color marcadas.
- **Arruga y sumerge partes del papel en tazas de acuarela líquida.** ¡Observa cómo la pintura líquida se extiende por el papel!
- **Mantén el papel en alto para ver cómo se mueve la pintura.** Levanta el papel mojado de tu superficie de trabajo y mantenlo en alto para ver cómo la pintura gotea, se escurre o se mueve en distintas direcciones.

### 5. Agrega otra capa de color con papel crepé.

Cuando la pintura se haya secado, coloca trozos de papel crepé sobre tu papel colorido. Usa el gotero o el pincel para mojar el papel crepé y observa cómo el color comienza a manchar el papel de abajo. Deja que la pintura se seque y retira el papel crepé para terminar.