

101 técnicas oleo

101 técnicas oleo

© Parramón

101

Técnicas / Óleo

Toda actividad particular conduce a determinadas conclusiones de carácter general. Esto significa que lo concreto y lo práctico es lo que hace avanzar el aprendizaje. Si llevamos esta idea al terreno de lo artístico, podremos decir que la práctica de un procedimiento antecede a toda teoría, ya que como verdaderamente se aprende a pintar es pintando. Éste es un libro concebido para que el lector pinte, es decir, para que aprenda y extraiga sus propias conclusiones.

Las enseñanzas contenidas en esta obra son esencialmente prácticas. Tras presentar los materiales propios de la pintura al óleo, se ofrecen al lector numerosos ejemplos de cómo llevar a cabo las distintas técnicas que engloba este prestigioso procedimiento. Podrían ser muchas menos o muchas más que las 101 posibilidades que aquí se repasan. Muchas menos porque, en esencia, bastan media docena de pinceles, unas telas y algunos colores para empezar a pintar e ir descubriendo a cada momento nuevas posibilidades. Podrían también ser muchas más porque, como bien sabe todo pintor experimentado, cada tema, cada momento del día y cada objeto del mundo que nos rodea sugieren una nueva solución al viejo problema de cómo pintar un cuadro: cambia la luz, cambian los colores y cambian también nuestro estado de ánimo y nuestra disposición: el verdadero artista nunca deja de descubrir y de aprender. Las 101 propuestas aquí reunidas constituyen el más completo compendio de posibilidades técnicas, una vez se han cruzado los distintos factores temáticos y

estilísticos con los recursos propios de la pintura al óleo. Así, cada ejercicio es el punto de encuentro entre un recurso técnico característico, un estilo particular y un tema concreto.

El orden de las secciones es meramente funcional y responde a la necesidad de organizar las enseñanzas en un esquema acorde con la naturaleza de cada ejercicio. No es necesario seguir el orden propuesto y el lector puede perfectamente optar por otro, avanzando o retrocediendo a conveniencia.

Cada ejercicio es una secuencia paso a paso que ocupa una o dos páginas. Su dificultad es independiente de su extensión. Este factor se indica por medio de una o dos estrellas. Una estrella significa que el ejercicio está al alcance del artista principiante; dos estrellas, que va dirigido a un pintor con algo más de experiencia. Pero el principiante hará muy bien en no eludir los ejercicios con dos estrellas porque de ellos puede aprender tanto o más que de los más sencillos: la regla de oro de todo aprendizaje es intentar siempre lo que está algo más allá de nuestras posibilidades. Y a buen seguro que el pintor que conoce bien el óleo se llevará más de una sorpresa descubriendo soluciones sencillas (“de una estrella”) a temas que podrían parecer complicados a primera vista.

Este libro ha sido concebido por un equipo de profesionales que cuentan con una muy larga experiencia en la enseñanza del dibujo y la pintura. Esta experiencia nos ha guiado hasta un resultado del que podemos esperar confiadamente que tenga una utilidad positiva tanto para el aficionado como para el artista experimentado. En todo momento hemos querido ofrecer una obra clara, directa y accesible en lo pedagógico y variada y atractiva en lo puramente estético. Estamos

convencidos de que todos estos valores no pasarán desapercibidos al lector.

Sumario

Materiales

- Pinturas**
- Pinceles**
- Soportes**
- Complementos**
- Productos auxiliares**

LAS 101 TÉCNICAS

Color diluido

- 1 Manchado de contornos libres**
- 2 Manchado de contornos definidos**
- 3 Manchado de formas diversas**
- 4 Una sola pincelada**
- 5 Forma y espacio**
- 6 Pintura sobre base monocroma**
- 7 Pintura sobre base polícroma**
- 8 Modelado superpuesto**
- 9 Manchas y formas**

Color cubriente

10 **Transparencia y opacidad**

---

11 **Colores sólidos**

---

12 **Oscuro sobre claro**

---

13 **Claro sobre oscuro**

---

14 **Color espeso directo**

---

15 **Consistencia sólida y líquida**

---

16 **Consistencias delicadas**

---

17 **Contraste de densidades**

---

18 **Color empastado**

---

19 **Matizado de colores cubrientes**

Modelado

20 **Por contraste de color**

---

21 **Por trazos de color**

---

22 **Por aclarado del color**

---

23 **Barrido con blanco**

---

24 **Pintura en claroscuro**

---

25 **Por zonas de color**

---

26 **Por pinceladas tramadas**

---

27 **Por manchas informales**

---

28 Por brillos

---

29 Por saturación del color

---

30 Por planos de color

---

31 Saturaciones, contrastes y brillos

Pincelada

32 Diversificar superficies

---

33 Trazos y mezclas

---

34 Pinceladas descriptivas

---

35 Tramas de pinceladas

---

36 Pinceladas y toques de color

---

37 Pincelada, forma y textura

---

38 La superficie mediante la pincelada

---

39 Puntillismo

---

40 Vibración del color

---

41 Pincelada informal

---

42 El carácter del motivo

---

43 Pincelada descriptiva

---

44 Pincelada libre

Superficies

45 Consistencia rígida

---

46 Tacto suave

---

47 Superficie translúcida

---

48 Rugosidad vegetal

---

49 La consistencia de un pez

---

50 La transparencia del vidrio

---

51 Superficie vegetal

---

52 Brillo metálico

---

53 Superficie mate

---

54 Las carnaciones

Armonías de color

55 Monocromía simple

---

56 Monocromía compuesta

---

57 Colores quebrados

---

58 Colores fríos

---

59 Grisalla en armonía fría

---

60 Armonía cálida

---

61 Contraste entre cálidos y fríos

---

62 Armonía en verde y violeta

---

63 Complementarios: rojos y verdes

---

64 Modelado con complementarios

---

65 Complementarios: amarillo y violeta

---

66 Colores saturados

---

67 Colores no saturados

---

68 El color de la piel

---

69 Policromía libre

Luz y sombra

70 Sombreado elemental

---

71 Sombreado por saturación del color

---

72 Por contraste básico

---

73 Sombras frías

---

74 Realce con sombras negras

---

75 Chiaroscuro

---

76 Trituración de luces y sombras

---

77 Luminosidad monocroma

---

78 Luminosidad polícroma

---

79 Colores saturados y degradados

---

80 Sombreado y colores planos

---

81 Sombras violeta

---

82 Sombreados delicados

Factura y estilo

83 Colorismo abreviado

---

84 Factura imitativa

---

85 Factura impresionista

---

86 Colorismo con espátula

---

87 Matices con espátula

---

88 Colores rotos y colores sólidos

---

89 Textura multicolor

---

90 Bloques de color

---

91 Manchas y formas con espátula

---

92 Estilo abocetado

---

93 Apunte de paisaje

Cargas y texturas

94 Base texturada con mica

---

95 Fondo con preparación acrílica

---

96 Una textura lisa

---

97 Con carga de serrín

---

98 Textura con aceite

---

99 Base con carga de tosca

---

100 Pincel seco

---

101 Pincelada y textura

---

nivel principiante ★

---

nivel avanzado ★★

Materiales / **Pinturas**

Los colores al óleo

Están fabricados con pigmentos pulverizados y aglutinados en un aceite vegetal, habitualmente aceite de lino, también llamado aceite de linaza. Este aceite es muy transparente y, una vez seco, forma una película inalterable. Los pigmentos usados en la manufactura de las pinturas pueden ser orgánicos o inorgánicos. Los primeros son aquellos que se encuentran en la naturaleza: tierras naturales o calcinadas y minerales pulverizados. Los pigmentos inorgánicos son los que se obtienen mediante procesos químicos. En ambos casos se trata de sustancias muy estables que pueden combinarse entre sí. El precio de los colores varía según el proceso de obtención o su rareza. Los más económicos son las tierras naturales.

Las cartas de color recogen todos los colores que sirve cada fabricante.

Las cartas de color

Cada fabricante sirve cartas de color que son un muestrario de todos sus colores. Algunas de ellas muestran el color según sale del tubo y ese mismo color aclarado con blanco. Esto es muy útil para verificar la tonalidad precisa de los tonos más oscuros. Las gamas más altas ofrecen cartas pintadas a mano para que no exista ningún margen de error respecto al matiz exacto de la pintura.

Gama de colores recomendados En este libro se emplea una gama lo suficientemente amplia como para servir de punto de partida. Está compuesta por los siguientes colores: amarillo de cadmio, ocre amarillo, rojo de cadmio, carmín de garanza, tierra de Siena tostada, tierra de sombra tostada, verde permanente, verde esmeralda, azul ultramar, azul de cobalto, violeta de

cobalto, blanco de titanio y negro marfil. Con esta paleta se pueden obtener, mediante mezclas, muchos otros tonos. Sólo la práctica nos dirá de qué otros colores nos conviene disponer y si algunos de los que aparecen en la lista nos resultan innecesarios. No es aconsejable iniciarse en la pintura al óleo con una paleta demasiado amplia porque eso malogra la habilidad necesaria para obtener los matices deseados mediante mezclas.

Amarillo de cadmio

Ocre amarillo

Carmín de garanza

Tierra de sombra
tostada

Rojo de cadmio

Tierra de Siena
tostada

Azul ultramar

Azul de cobalto
tostada

Verde esmeralda

Verde permanente

Violeta de cobalto

Blanco de titanio

Negro marfil

Las pinturas al óleo consisten en pigmentos pulverizados aglutinados en aceite de linaza. En la imagen, manufactura artesanal de un color.

Presentaciones

Los colores al óleo se presentan en tubos de estaño o plástico de tapón roscado, generalmente en tres medidas y capacidades: tubos de 20, 60 y 200 cm². Se recomienda elegir una capacidad media para todos los colores excepto para el blanco, del que es necesario adquirir un tubo mayor. También se venden latas o botes de 1 kg, ideales para los artistas que gustan de gruesos empastes.

Caja de colores con un surtido básico de pinturas, pinceles, disolventes y paleta.

Los colores al óleo se presentan en tubos de distintos tamaños, botes de gran capacidad y barras de color graso.

Cajas de colores

La caja de pinturas forma parte del equipo habitual del artista. Son maletines de madera que se venden vacíos o bien con una selección de pinturas, pinceles y disolventes. Los tamaños y las calidades varían desde la caja escolar o de iniciación al lujoso estuche de estudio de gran tamaño fabricado en madera noble. Su función es transportar los materiales que contienen, por lo que no resultan imprescindibles para los pintores que trabajan exclusivamente en el estudio, si bien permiten mantener el equipo recogido y ordenado.

Paletas

Para mezclar los colores es suficiente con tener a mano una superficie no absorbente, pero lo más aconsejable es disponer de una paleta. Las mejores paletas son las de madera ligera y barnizada, de forma cuadrada u ovalada. Se venden en varios tamaños, pero es preferible el intermedio. Ofrecen una superficie óptima para disponer los colores y las mezclas. Hay que limpiar la superficie reservada para éstas después de cada sesión y colocar las pinturas siguiendo siempre el mismo orden.

Se colocan los colores siguiendo siempre la misma disposición, dejando espacio para las mezclas. Con el uso, la paleta de un pintor puede adquirir este aspecto.

Surtido de paletas ovaladas de distintos tamaños, en madera y plástico.

Materiales / **Pinceles**

20

El pelo de cerda es el más indicado para la pintura al óleo.

El pelo sintético es más blando que el de cerda, pero resulta útil para obtener acabados delicados.

Pelo natural

Se suele obtener principalmente de distintos mustélidos y de los cerdos. Para pintar al óleo es fundamental disponer de pinceles de pelo de cerda. Las mejores cerdas, largas y resistentes, se obtienen del pelaje de una variedad china de cerdo. Los pinceles de pelo de cerda permiten cargar abundante color sin perder el temple y son imprescindibles para conseguir buenos empastes.

Pelo sintético

Son fibras artificiales, más blandas que las cerdas, aunque con temple suficiente como para conseguir buenos resultados en trabajos que requieran mayor suavidad y una menor aportación de pasta cromática. Asimismo, son de gran utilidad los tamaños finos, pues mantienen una punta mucho más aguda de lo que pueda ofrecer cualquier pincel de cerda.

Las cerdas permiten extender y trabajar la pasta de pintura al óleo. Los pinceles de pelo suave son adecuados para trabajar pinturas más líquidas.

Formas del mechón

Las dos formas básicas del mechón de los pinceles para óleo son la redonda y la plana. Los pinceles de mechón redondo acaban en punta y los de mechón plano acaban en un borde recto. En general, los primeros se utilizan para trazar líneas y dar pinceladas largas, mientras que los segundos son más adecuados para aplicar el color espeso. Existen también mechones planos en forma apuntada (llamados de “lengua de gato”) o carrada, pero se utilizan mucho menos que los anteriores. Todos los pinceles para pintar al óleo tienen el mango largo para facilitar el trabajo a una cierta distancia del soporte, que

siempre suele ser de mayor tamaño del que es habitual en acuarela.

Pincel de mechón redondo.

Pincel de mechón plano.

Pincel de mechón plano con forma de “lengua de gato”.

Pincel de mechón plano con forma carrada.

Surtido recomendado

Un surtido plausible estaría compuesto por los siguientes pinceles de pelo de cerda: dos pinceles planos y dos pinceles redondos de tamaño mediano; un pincel plano ancho y otro redondo grueso; y un pincel redondo fino. Además, conviene disponer de un pincel redondo fino de pelo sintético para trabajos que requieran líneas finas trazadas con una punta aguda. Éste es el surtido que se emplea en este libro. Es un surtido mínimo, pues los

artistas profesionales trabajan con muchos más pinceles para evitar contaminar las mezclas con otros colores.

Pinceles empleados en este libro.