



AIRE AGUA TIERRA FUEGO



Para aprender a pintar
los 4 elementos de la naturaleza
y dotar de atmósfera
a nuestras obras



AIRE



AGUA



TIERRA



FUEGO



Sumario

Presentación



AIRE

1 La atmósfera y la luz

La atmósfera y la luz: técnicas y procedimientos

La atmósfera y la luz en óleo

La atmósfera y la luz en acrílico

La atmósfera y la luz en acuarela

Ejercicio paso a paso en acuarela

2 Los cielos: luz y color

Los cielos: técnicas y procedimientos

Los cielos en óleo

Los cielos en acrílico

Ejercicio paso a paso en acrílico

Los cielos en acuarela

3 La niebla: insinuación de las formas

La niebla: técnicas y procedimientos

La niebla en óleo

Ejercicio paso a paso en óleo

La niebla en acuarela

4 El viento: del concepto abstracto a la figuración

El viento: técnicas y procedimientos

El viento en óleo

Ejercicio paso a paso en acrílico

El viento en acuarela



AGUA

5 El agua en la naturaleza: el color de lo transparente

El agua en la naturaleza: técnicas y procedimientos

El agua en la naturaleza en óleo

El agua en la naturaleza en acrílico

Ejercicio paso a paso en acrílico

El agua en la naturaleza en acuarela

6 La lluvia: reflejos de la humedad

La lluvia: técnicas y procedimientos

La lluvia en óleo

Ejercicio paso a paso en óleo

La lluvia en acrílico

La lluvia en acuarela

7 La nieve: el protagonismo de los blancos

La nieve: técnicas y procedimientos

La nieve en óleo

La nieve en acrílico

La nieve en acuarela

Ejercicio paso a paso en acuarela



TIERRA

8 Las montañas: volumen en el paisaje

Las montañas: técnicas y procedimientos

Las montañas en óleo

Las montañas en acrílico

Las montañas en acuarela

Ejercicio paso a paso en acuarela

9 Los suelos: materia y textura

Los suelos: técnicas y procedimientos

Los suelos en óleo

Ejercicio paso a paso en óleo

Los suelos en acrílico

Los suelos en acuarela



FUEGO



10 El fuego en la naturaleza: la fuerza de los cálidos

El fuego en la naturaleza: técnicas y procedimientos

El fuego en la naturaleza en óleo

El fuego en la naturaleza en acrílico

Ejercicio paso a paso en acrílico

El fuego en la naturaleza en acuarela

11 La humanidad y el fuego: calor, luz y ¡fiesta!

La humanidad y el fuego: técnicas y procedimientos

La humanidad y el fuego en óleo

Ejercicio paso a paso en óleo

La humanidad y el fuego en acrílico

La humanidad y el fuego en acuarela

Presentación

Los cuatro elementos, *aire, agua, tierra y fuego*, han sido considerados desde la antigüedad principios esenciales de la vida. A lo largo de la historia del arte son muchas las obras en las que estos elementos se hallan presentes, tanto de una forma descriptiva como simbólica.

En este libro analizamos minuciosamente ejemplos prácticos de artistas contemporáneos, utilizando más de 400 imágenes de pinturas de más de 50 artistas. Se trata de obras de diferentes niveles de dificultad de las que pueden aprender tanto aquellos que se inician en la pintura como pintores de nivel avanzado. Para hacer más didácticas las explicaciones se ha dividido el libro en varios temas relacionados con los cuatro elementos. En cada uno abordamos tres técnicas pictóricas diferentes: óleo, acrílico y acuarela.

Cada tema es analizado según las características que le son propias, y se abordan mediante varios apartados. Así, en el primero se ofrecen explicaciones de los recursos plásticos más adecuados para representar las diferentes temáticas. Posteriormente, se desarrolla un análisis por técnicas y un ejercicio paso a paso completo.

La colaboración de tantos artistas aporta una visión muy amplia de las técnicas pictóricas, los estilos y los métodos de resolución de los temas; nos enseñan su forma de trabajar, sus trucos, sus colores favoritos y sus preferencias. Y, sobre todo, nos brindan la posibilidad de aprender de ellos y de su trayectoria artística. Solo así se ha conseguido crear este manual tan completo y didáctico.

MARÍA JOSÉ BARRERA

Agradecimientos

Este libro no hubiera sido posible sin el trabajo, el interés, el apoyo y el ánimo de muchas personas. Agradezco, en primer lugar, al editor, Joan Zaplana, el proponerme realizar este trabajo, ese fue el inicio de todo. A él le agradezco también haberme guiado, desde su experiencia, en mi debut como escritora.

Agradezco también el buen hacer del equipo de profesionales, dirección editorial, editores, fotógrafos y diseñadores, que le han dado forma a esta obra.

Agradezco la colaboración, paciencia y ayuda prestada por familiares y amigos. El apoyo y esfuerzo de todos ellos, sobre todo de aquellas personas que, incondicionalmente, han estado dispuestas a colaborar en todo momento y, especialmente, a los más de cincuenta artistas que han cedido las imágenes de sus trabajos para ilustrar este libro. Su nombre aparece junto a sus obras, a lo largo de todo el libro.

Y como nadie consigue nada solo, mil gracias a todos los que hacéis posible que mis proyectos lleguen a buen puerto.



AIRE



Autor: **Joan Coch**
Técnica: **acuarela**



Autora: **María José Barrera**
Técnica: **acrílico**

1

LA ATMÓSFERA Y LA LUZ



Autor: **José Miguel González**
Técnica: **acuarela**

¿Cómo podemos representar el aire en la pintura? ¿Cómo captar la luz? ¿Cómo crear una pintura con atmósfera? Estas son preguntas que se han hecho a lo largo de la historia muchos pintores, especialmente los paisajistas, obsesionados con plasmar estos elementos en sus obras.

La atmósfera y la luz:
técnicas y procedimientos

Para representar **la luz y la atmósfera** en una pintura debemos conocer muy bien las teorías sobre estos elementos.

Es importante saber qué colores usar, cuáles alejan o acercan los objetos, qué es la perspectiva atmosférica o cómo pintar los distintos tipos de luz.

Estudio cromático de la atmósfera y la luz

La principal herramienta que tiene un pintor es la utilización del color, con el que determinaremos el resultado final de un cuadro; por esto es importante conocer bien su uso, sus teorías y aplicaciones. En el caso de la pintura de paisajes, hay que saber servirse de él para crear espacio, profundidad y aire. Las teorías sobre el color que nos ayudarán a lograrlo son, principalmente, la perspectiva o la teoría atmosférica y la del uso del color en las sombras, que comentaremos más adelante.

Los contrastes cromáticos también ayudan a crear espacio, ya sea mediante la intensidad, empleando colores más fuertes junto a otros que lo son menos; mediante la temperatura, utilizando colores cálidos junto a colores fríos, o mediante el valor, yuxtaponiendo colores claros a otros oscuros.



Autor: **Francis Marrouch** / Técnica: **acuarela**

El autor ha combinado tonos anaranjados con azules agrisados, y esta combinación de complementarios hace que la escena esté bañada por una luz anaranjada. Esta luz reflejada sobre los edificios se ha representado respetando los tonos claros en la zona superior, que contrastan con los grises propios de los elementos. Ese color anaranjado también se ve reflejado sobre el mar, bañándolo de luz. Todo esto hace que el conjunto tenga una gran atmósfera y se vea representada la luz y el aire.



Autor: **Paco Moraza**

Técnica: **óleo**

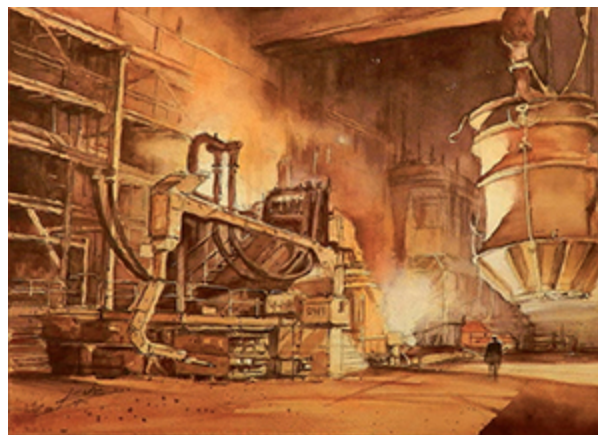
En esta pintura, el autor representa la luz natural haciendo un buen uso del color: el cuadro se ve envuelto en luces y sombras proyectadas.

En la mitad superior, ha usado tonos verdosos amarillentos y ocreos luminosos que contrastan con verdes intensos y tierras oscuros, creando un foco de atención más luminoso en el fondo, con colores más claros. En la mitad inferior, ha dado un especial protagonismo a los dibujos que forman los reflejos del sol y las sombras arrojadas por el follaje sobre el pavimento. En estas últimas, ha aplicado la teoría del color; obsérvese cómo adquieren un tono diferenciador según el objeto que las recibe: el tono sobre el verde de los setos es diferente al de los reflejos del asfalto.



Autor: **Joan Coch**
Técnica: **acuarela**

Con una gran economía en el uso del color, el autor logra representar la luz utilizando algunos recursos plásticos, como respetar el blanco del papel por la zona donde entra la luz, y oscurecer algo las sombras, que toman especial importancia por su dirección y su proyección sobre la pared del fondo.



Autor: **José Luis López «Kubi»**

Técnica: **acuarela**

En esta acuarela, el autor representa una escena de interior con mucha luz y atmósfera. El uso del color es muy limitado, los tonos son cálidos y le ha dado gran importancia a los diferentes valores dentro de la misma gama cromática. El color elegido, junto al uso de fuertes contrastes de claros y oscuros, es lo que dota a la obra de una gran luminosidad.



Autor: **Francis Marrouch**

Técnica: **acuarela**

En esta obra, el juego de luces y sombras se refleja en el contraste de los tonos: la luz atraviesa la escena inundando el paisaje de tonos claros, blancos y amarillos, que se ven por el suelo y salpican las copas de los árboles.

Representación de la luz

Cuando pintamos podemos manipular la luz del cuadro a través de su color según nos interese, teniendo en cuenta que esta manipulación influirá notablemente en la sensación que transmitiremos en nuestra obra. Para ello tenemos que analizar múltiples factores, como el tipo de luz, si es natural o artificial; las sombras, si son propias o proyectadas, o la luz reflejada. Todos estos factores son

importantes al plantear una nueva obra, ya que su uso influirá notablemente en el resultado plástico.

El estudio del color en la luz pasa por el estudio del color en las sombras, que normalmente se representan mediante una mezcla base del color del objeto que recibe la sombra, más su complementario más azul. Por tanto, el color de la superficie que recibe la sombra es el que determina el tono de esta.



Autor: Enrique Ochotorena / Técnica: acuarela

Con una paleta limitada y un predominio de los tonos fríos, el autor capta la luz a través del estudio de las sombras arrojadas, que aquí desempeñan un papel fundamental. Sombras proyectadas sobre el propio objeto o sobre la arena de la playa, y que varían de color dependiendo del elemento que las recibe, aplicando magistralmente la teoría del color a las sombras.



Autor: **Antonio Dorado**

Técnica: **óleo**

En este cuadro, una luz cálida y difusa invade todo el paisaje, no existen fuertes contrastes sino que todo está bañado por esta luz tenue y suave. Esto se ha logrado con dos colores principales: el azul que lo envuelve todo, y un tono rosáceo que aporta luz a puntos determinados del cuadro. También se aprecian otros elementos que aportan espacio, como la representación de elementos más lejanos pintados de una forma menos definida y el uso de un color más oscuro en el primer plano.



Autora: **Keiko Tanabe**

Técnica: **acuarela**

En esta pintura vemos un paisaje urbano en el que se ha trabajado la teoría de la luz aplicada al color: se han usado tonos azulados y morados para pintar las zonas en sombra o las sombras proyectadas, y se ha dejado el papel en blanco o casi en blanco, según el caso, en las zonas más luminosas. Al utilizar tonos claros y oscuros, se emplea otro de los recursos básicos para crear luz: el contraste. También se emplea la perspectiva atmosférica representando los elementos lejanos menos nítidos y algo agrisados, en un tono mucho más bajo que el resto de la obra.

Intensidad de la luz

La luz permite distinguir los objetos y apreciar su color. Según la intensidad de la luz, el tono o valor de un color puede cambiar y variar su **clave**: podemos obtener obras con clave alta, baja o contrastada.

Encontramos colores en **clave alta** cuando casi todos los tonos usados en el cuadro son muy claros y tienden al blanco, dando como resultado un efecto de luz delicado y suave.



Autor: **Joan Coch**
Técnica: **acuarela**

Hablamos de colores en **clave baja** cuando los tonos usados en el cuadro son oscuros y hay poca luz, produciendo un efecto dramático y de misterio.



Autor: **Francis Marrouch**
Técnica: **acuarela**

Y podemos ver colores en **clave contrastada** cuando la escena está iluminada por una luz fuerte, ya sea natural o artificial, y se han usado tonos claros muy marcados y oscuros profundos.



Autora: **Blanca Basabe**
Técnica: **acuarela**

Dirección de la luz

Otro factor que es preciso analizar antes de abordar la representación de la luz en la pintura es su dirección. Podemos representar figuras y todo tipo de objetos iluminados con: luz frontal, luz lateral, luz cenital y contraluz.

Luz frontal: suaviza y aplaniza las formas, ya que elimina gran parte de las sombras.



Autor: **Paco Moraza**

Técnica: **acuarela**

*Se observa que el conjunto está iluminado con **luz frontal** y que las sombras de las hojas quedan bajo ellas.*

Luz lateral: las sombras son las grandes protagonistas, pareciendo más alargadas.



Autora: **María José Barrera** (fragmento)

Técnica: **acuarela**

*Los ciclistas reciben **luz lateral**, obteniéndose sobre el suelo sombras proyectadas alargadas.*

Luz cenital: viene desde arriba, de modo que las sombras quedan siempre bajo los objetos.



Autor: **Francis Marrouch**

Técnica: **acuarela**

*Las sombras proyectadas hacia el espectador potencian la sensación de **contraluz** de la escena.*

Contraluz: la luz viene de detrás de los objetos, se oscurecen los elementos iluminados y se crean sombras alargadas hacia el espectador.



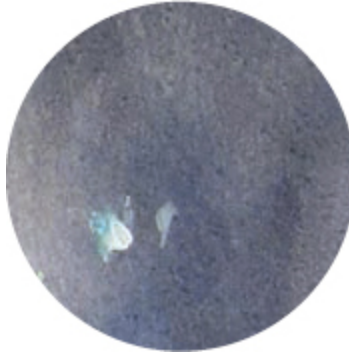
Autor: **Rogger Oncoy**

Técnica: **acuarela**

*La **luz cenital** se ve reflejada principalmente en el rostro del niño y en sus cabellos. Se aprecia el punto de sombra bajo la barbilla, en el cuello, y también bajo las cejas y en la comisura de los labios.*

Perspectiva atmosférica

El método aplicado al color que se emplea para la representación de espacios tridimensionales en una superficie bidimensional, es lo que se llama **perspectiva atmosférica**.



4. *La zona derecha se ha trabajado en tonos agrisados, formando unas nubes sutiles que representan el humo producido por la explosión.*



5. *En la parte superior, se han reservado algunas líneas claras que luego se han pintado en diferentes tonos. Parecen caer del cielo y son las que definen los fuegos artificiales.*



Autor: **José María Ysmér**

El artista ha pintado el cielo oscuro principalmente con tonos azules y negros. Sobre este fondo ha representado fuegos artificiales, plasmando así la noche en un momento festivo. Apreciamos también otros colores que no son identificativos de la noche, como rosas o verdes, que representan los reflejos cromáticos propios de la luz artificial de los fuegos artificiales. Para resolver este tema, el autor ha hecho reservas de blancos para las zonas más iluminadas, y ha usado los contrastes entre zonas muy claras y otras muy oscuras.

Aire Agua Tierra Fuego

Proyecto y realización de Parramón Paidotribo

Dirección editorial: María Fernanda Canal

Edición: Rosa Escartín, Joan Zaplana

Textos: María José Barrera

Realización de los ejercicios:

Cinta Agell, Dolors Barberan, María José Barrera,
Joan Coch, José Antonio Espinosa

Corrección: Roser Pérez

Diseño de la colección: Toni Inglès

Fotografías de los ejercicios: Estudi Nos & Soto

Maquetación: Estudi Toni Inglès

Primera edición

© 2019 ParramónPaidotribo www.parramon.com

E-mail: parramon@paidotribo.com

Derechos exclusivos de edición para todo el mundo

ISBN: 978-84-342-1180-3

ISBN EPUB: 978-84-342-4389-7

THEMA: WFA

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra mediante cualquier recurso o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, sin permiso escrito de la editorial.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.



Autora: **María José Barrera**
Técnica: **acuarela** (fragmento)