

MINIGUÍAS PARRAMÓN

Cómo se mezclan los COLORES

© Parramón

MINIGUÍAS PARRAMÓN

Cómo se mezclan los
COLORES

 Parramón

Cómo se mezclan los colores

Proyecto y realización de Parramón Paidotribo

Dirección editorial: María Fernanda Canal

Edición: Mari Carmen Ramos

Textos: Gabriel Martín Roig

Realización de los ejercicios: Gabriel Martín, Merche Gaspar, Óscar Sanchís y Esther Olivé de Puig

Corrección: Roser Pérez

Diseño de la colección: Toni Inglès

Fotografías: Estudi Nos & Soto

Maquetación: Estudi Toni Inglès

Primera edición

© 2014 ParramónPaidotribo

www.parramon.com

E-mail: parramon@paidotribo.com

Derechos exclusivos de edición para todo el mundo

ISBN: 978-84-342-4086-5

ISBN EPUB: 978-84-342-9949-8

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 sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

El sumario

Presentación: La mezcla es la esencia de la pintura

LA FÍSICA DE LA PINTURA

- El óleo: mezclas con cuerpo
- Color homogéneo o color estriado
- Mezclas estriadas
- **A LA MANERA DE...** Paul Signac
- Transparencias y veladuras
- Acuarela: aguar es mezclar
- Mezclas sobre húmedo y sobre seco
- **GLOSARIO DE EFECTOS** Nuestra propia carta de colores
- **EXPERIMENTEMOS** Embarcaciones con gama de azules
- El acrílico: la pintura híbrida
- Primeras mezclas con pinceles planos
- **A LA MANERA DE...** Paul Gauguin

COMBINAR Y FUNDIR COLORES

- Síntesis de la teoría de las mezclas
- **EXPERIMENTEMOS** Escena con sólo tres colores básicos
- Colores vivos
- Oscurecer con colores tierra
- **EXPERIMENTEMOS** Urbano con colores tierra y azul ultramar
- **A LA MANERA DE...** Peder Severin Krøyer
- **GLOSARIO DE EFECTOS** Las mezclas quebradas
- Trabajando con amarillos y ocres
- **EXPERIMENTEMOS** Amanecer con colores blanqueados y amarillos al óleo
- **EXPERIMENTEMOS** Jarrón con acrílicos: familias de colores
- Desarrollar los colores oscuros
- El problema de los verdes
- **GLOSARIO DE EFECTOS** Colores de clave alta
- **EXPERIMENTEMOS** Interior en rojo con acrílicos
- ¿Cuándo utilizar el blanco?

PLANTEAMIENTO CROMÁTICO FRENTE AL MODELO

- Desarrollar un universo de mezclas
- Ajuste progresivo de los colores
- Elección de la gama dominante
- Desarrollo de los tonos en la paleta
- Cómo resolver la monotonía cromática
- **EXPERIMENTEMOS** Los verdes en un paisaje
- **A LA MANERA DE...** Thomas Moran

La mezcla es la esencia de la pintura

En el proceso de realización de cualquier pintura intervienen multitud de manchas y combinaciones distintas de colores que, por superposición, fusión o yuxtaposición, van configurando la imagen del modelo real. Para construir la forma y el volumen de los objetos que se representan hay que crear numerosas variantes de colores, y precisamente ésta es una de las principales dificultades con que suele encontrarse el artista: la consecución de determinados colores mediante la mezcla, sobre todo cuando la interpretación del tema es realista y requiere una paleta muy ajustada al modelo.

Saber mezclar en la paleta los colores de que se dispone no consiste sólo en juntar dos o más pigmentos con el fin de obtener un color determinado. Primero hay que codificar el color que se tiene en mente, decidir qué colores van a intervenir en su elaboración y en qué cantidad. Establecer en qué proporción aproximada debe intervenir cada color en las mezclas es básico para obtener buenos resultados.

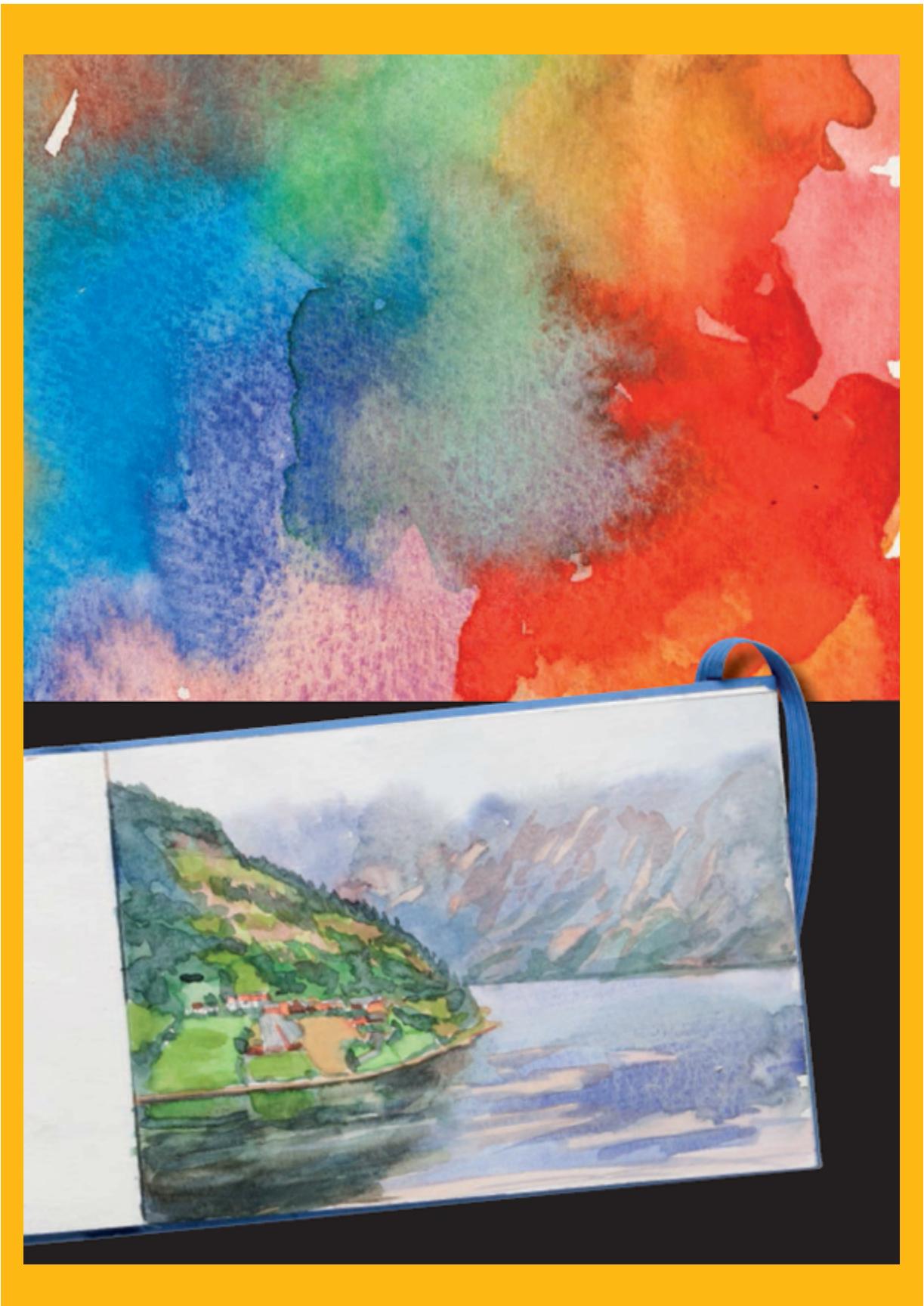
El artista que trabaja con óleo, acrílico o acuarela realiza mezclas de colores constantemente, ya sea en su paleta o directamente en el soporte, y las ajusta según su necesidad. El único medio eficaz para aprender a mezclar los colores es comprender su comportamiento, sus cualidades y sus relaciones; hay que afianzar primero una base teórica sólida, conocer de antemano las posibilidades de cada color para luego experimentar y aprender por medio del ensayo y

el error. La experiencia en el trabajo con la paleta es indispensable porque es la única manera de adquirir soltura en las mezclas.

En este libro se abordan las mezclas de colores de manera pormenorizada y se acompañan con ejemplos prácticos. El objetivo es estudiar cómo se comportan los colores al mezclarse, al aplicarse uno junto a otro, y de qué modo se utilizan para armonizar, destacar las formas, crear atmósfera o realzar contrastes. Todos estos aspectos son imprescindibles para emplear el color de manera adecuada.

La física de la pintura

Conocer las cualidades de los colores de los diferentes procedimientos pictóricos es el primer paso para obtener una obra acertada. Sacar partido a las posibilidades cromáticas de cada tipología de pintura, a las formas de aplicación y a la mezcla sobre la paleta, o directamente sobre el soporte, favorece en gran medida el proceso de selección del color (pues permite combinar con armonía y equilibrio todos los colores de un diseño) y también le da mayor seguridad al artista aficionado al ayudarle a conseguir tonos más ajustados, en definitiva, un resultado más certero. Es útil para seleccionar adecuadamente los colores que intervienen en una mezcla y saber cómo reaccionan según se trate de óleo, acrílico o acuarela, en qué proporciones participan y qué cualidades cromáticas mantienen tras el secado.

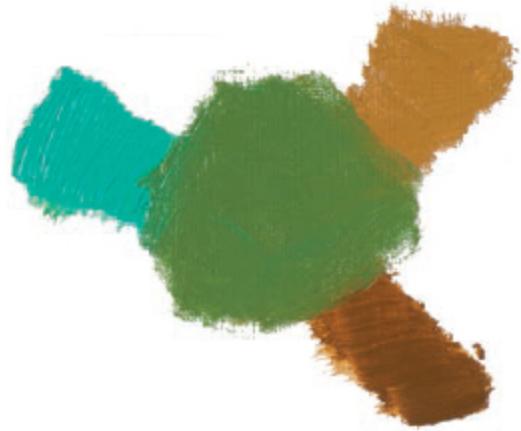
EL TEMA

El óleo: mezclas con cuerpo

El óleo es el rey de las mezclas. Permite fundir los colores de múltiples maneras para conseguir efectos de transparencia, opacidad o empaste, realizando diferentes combinaciones que proporcionan sutileza o profundidad a la obra. Sin embargo, para una buena praxis, es conveniente observar algunas reglas que garantizan un óptimo resultado.

No se pueden preparar las mezclas sobre una superficie repleta de pintura seca, ya que no permite apreciar el color de manera aislada y valorarlo correctamente.

La manera más habitual de trabajar la pintura al óleo es con la mezcla uniforme entre varios colores.

Cuando la paleta está demasiado llena de otros colores, es mejor retirar parte de ellos con un trapo humedecido en disolvente hasta obtener una superficie limpia sobre la que trabajar.

Cuatro métodos de mezcla

Existen cuatro métodos básicos para mezclar los colores al óleo. El primero consiste en mezclar físicamente un par o tres de colores en la paleta hasta obtener un nuevo color homogéneo. En el segundo se mezclan de manera incompleta un par de colores, bien sea sobre la paleta o directamente sobre el lienzo, de modo que se muestren estriados. El tercer sistema promueve la mezcla óptica y se consigue combinando toques adyacentes de dos o más colores. La última opción consiste en aplicar la veladura, una película de color transparente que se extiende sobre una base de color subyacente.

El cuidado de la paleta

Es fundamental realizar las mezclas sobre una paleta limpia, de lo contrario, los colores se confundirán unos con otros, superponiéndose a los anteriores ya secos. Esto confundirá al artista inexperto y desvirtuará los resultados. Algunos artistas puristas defienden que la paleta debería ser de color blanco, pero esto no es necesario, ya que cuando se realiza una mezcla sobre la paleta el color no cobra verdadero sentido hasta que se aplica sobre el lienzo y se comprueba cómo interactúa con los otros colores.

Si la mezcla entre estos mismos colores es parcial, entonces se produce una fusión incompleta, y de ella derivará una pincelada estriada.

Una de las grandes virtudes de la pintura al óleo es que permite el total modelado del color mediante la fusión de unas pinceladas con otras.

El óleo puede diluirse con un poco de barniz holandés, ello permite aplicarlo en finas capas translúcidas que forman mezclas de colores por veladuras.