

Parte IIIa Introducción a la pintura - Imagen y coloración

Se escoge una parte del paisaje (objeto) que se quiera dibujar. En dicha selección de paisaje debe haber por lo menos cuatro planos:

- 1: Primer plano
- 2: Plano medio delantero
- 3: Plano medio trasero
- 4: Fondo

Ejemplo de plano 1: Prado con un gran árbol o bien la orilla del mar con barcos o bien casa con setos.

Ejemplo de plano 2: lo que queda delimitado en el ejemplo 1: por ejemplo, una paralela al borde inferior del marco donde se sitúa el río, eventualmente con barcos.

Ejemplo de plano 3: la parte del paisaje que se encuentra delante del horizonte. Otros objetos como pequeños árboles o montes en el fondo. Dichos pueden también sobresalir del plano de fondo.

Ejemplo de plano 4: El cielo sobre el horizonte, donde hay que tener en cuenta a qué altura va a dibujarse el horizonte. Por ejemplo: 2/3 de cielo, 1/3 de tierra, o bien, 1/3 de cielo, 2/3 de tierra, o bien, se decide otro porcentaje de repartición.

Al escoger el fragmento del paisaje, es recomendable, si uno es principiante, escoger un objeto fácil. Tenga en cuenta las siguientes líneas de composición:

- La recta horizontal, por ejemplo, la orilla del mar, horizonte
- La recta vertical, por ejemplo, un árbol, un mástil, el canto de una casa
- La diagonal recta i empinada, por ejemplo, un camino que se va estrechando hacia el fondo

El siguiente paso será decidir qué ambiente se le quiere dar al paisaje:

Por ejemplo, que deslumbré una impresión instantánea, en el sentido del Impresionismo o bien, la típica armonía del paisaje escogido, por ejemplo, un paisaje nórdico de carácter gris i con poca coloración, o bien, un paisaje del sur al atardecer, con intensos colores.

Nota: decídete por una experiencia de segundos y trasládalo consecuentemente al dibujo de manera pintoresca! Para su realización disponemos de:

- 1: Color
- 2: Tono
- 3: Espacio
- 4: Superficie

1: Para el color: Los tres colores principales son: amarillo, azul y rojo; y los colores complementarios son el violeta, el naranja y el verde según el esquema de colores de ABB (Asea Brown Boveri).

2: Para el tono (Valeur): Bajo tono se entiende claridad e oscuridad de un color. El azul es más oscuro y frío que el naranja vivo, que irradia calor.

3: Para el espacio: Disponemos de:

- La perspectiva central
- La perspectiva aérea
- La perspectiva del color
- El espacio del color

Se debe empezar con el dibujo del espacio con ayuda de la perspectiva central. A ser posible, empezamos a dibujar el dibujo por la parte superior, pero siempre después de haber decidido los criterios de las líneas de composición, la distribución de los espacios, el ambiente (paisaje nórdico o más bien del sur – mañana, medio día o tarde) y los colores. Claro está que, uno se puede dejar inspirar por el paisaje y transplantarlo directamente sobre la tela o incluso hacer correcciones.

4: Para la superficie: Se debe distinguir entre la superficie material y la superficie ideal. La superficie material es la superficie base que se distribuye sobre la tela. La superficie ideal es la que representa la idea elaborada. Puede ser, o toda la superficie o bien pequeñas partes de ella. A parte de la superficie material, se empieza a crear la superficie ideal de la que se dispone: con el pincel, con gotas diluidas de color se puntea sobre la tela y se obtienen pequeños puntos de color ("Puntillismo").

Las primeras pinceladas de color:

Primero se empieza a pintar punto por punto dejando entremedio pequeños espacios. Después de esto, se podrá proseguir de manera no tan metodológica. La medida ideal del pincel para dicho procedimiento es la núm. 4. Además, se recomienda empezar con el cielo, ya que el cielo es el que, con sus colores radiantes de luz, le da el color al cuadro. Por ejemplo, si queremos pintar un cielo frío y brillante, sin más color que el que tiende de gris a azul, se empieza pintando con blanco, y a continuación se mezcla sobre este un poco de azul cobalto o bien azul ultramarino. Para romper el color del azul intensivo, se le añade un poco de negro.

El color que se debe escoger primero es el entremedio del claro y el oscuro. Pues la claridad y la oscuridad se deben perfilar siempre al final.

Esta mezcla de colores, que todavía no está del todo definida, se añadirá en el cuadro haciendo puntos con el pincel, de izquierda a derecha y desde arriba hasta el horizonte. En caso de que en el medio se encuentre una nube en el cielo grisáceo, debe dejarse sin pintar. Primero se debe hacer la forma de la nube a partir de líneas de composición (superficie, diagonales empinadas, rectas horizontales, líneas verticales).

Si hay un prado verde en la parte trasera del plano central, se pueden utilizar los colores verdes de la siguiente manera: azul cobalto y ocre claro (verde claro) o bien azul cobalto y amarillo cadmio claro u oscuro (verde brillante). El verde de cromo-óxido vivo se usa en pocas ocasiones y a ser posible, de forma económica y sólo en mezclas con azul cobalto o azul ultramarino para darle un verde más intensivo. Con la mezcla de color verde se pintarán a puntitos todas las superficies verdes. Por ejemplo: prados verdes y campos verdes; todo ello sin tener en cuenta la intensidad de los verdes en cada objeto.

Al escoger el color que se debe utilizar, uno se debe mover desde el color local, es decir, desde el color base que el objeto tiene en la realidad (tejado rojo, cielo azul, prado verde, etc.). En caso de que haya un árbol en el primer plano sobre el prado verde, se deben puntear solo los bordes (del tronco, las ramas, el volumen de la copa). Dichos bordes forman una línea que posee una composición dinámica a través de la cuidadosa coloración del entorno.

Después de haber pintado la parte inferior del marco, se pueden colorear los objetos que hemos dejado de lado (árbol, nube) con colores locales. Las nubes, por ejemplo, con azul oscuro, el árbol con marrón grisáceo.

El dibujo ya está definido. Ahora se tiene una ligera impresión de la composición de las líneas (horizontal, vertical, diagonal), se ha conseguido el color y una primera impresión, e incluso ya tenemos un ambiente definido y la luz pertinente.

Arndt Tomás

Visiten mi galería de arte en <http://www.worldpaintings.de>