

Guía de Derivación de Colores en Pintura al Óleo

Derivación de colores al óleo para mantener la armonía en la obra

La armonía cromática en una pintura se logra cuando los colores están relacionados entre sí, evitando combinaciones disonantes o fuera de contexto. Un método eficaz para lograr esto en la pintura al óleo es derivar los colores unos de otros dentro de la paleta, en lugar de usar tonos puros directamente del tubo.

1. Partir de un color base dominante

- Selecciona un color predominante en la obra, que puede ser el tono general de la luz, el ambiente o el elemento principal de la composición.
- Este color se usará como punto de partida para mezclar y衍生 otros tonos.

Ejemplo: Si la escena tiene un ambiente cálido, se puede partir de un ocre amarillo o un tierra siena tostado.

2. Crear variaciones a partir de la base

Se pueden generar matices relacionados con la mezcla progresiva de otros colores en pequeñas cantidades.

- **Colores más fríos o cálidos:** Agregar azul o rojo para modificar la temperatura del color base.
- **Colores más oscuros o claros:** Agregar blanco, negro o tonos tierra para ajustar el valor.
- **Colores complementarios:** Introducir pequeñas cantidades del color opuesto para quebrar la saturación sin romper la armonía.

Ejemplo: Si partes de un ocre amarillo, puedes obtener:

- Amarillos más fríos con un poco de azul.
- Naranjas cálidos con un toque de rojo.
- Marrones profundos con un poco de azul y rojo.

3. Mezclas graduales para cohesión

En lugar de usar colores puros para cada área, es recomendable hacer transiciones sutiles.

- **Utilizar un «color madre»**

- Se puede mezclar una pequeña cantidad del color base en todos los tonos de la paleta.
- Esto genera una unidad visual, incluso si los colores varían en tono y saturación.

Ejemplo: Si tu pintura tiene predominancia de verde oliva, añadir una pizca de este verde en los tonos de piel, sombras o cielos evitará que los colores se vean ajenos entre sí.

4. Aplicación en la pintura alla prima

Dado que la técnica alla prima implica trabajar húmedo sobre húmedo, esta derivación de colores se hace directamente en la paleta y en el lienzo:

- Se mezclan los colores entre sí de forma progresiva.
- Se aplican pinceladas que contienen variaciones del mismo tono para mayor riqueza visual.
- Se evita usar negro puro para oscurecer; en su lugar, se mezclan colores complementarios para generar sombras naturales.

5. Paletas armónicas recomendadas

Para facilitar la armonía, se pueden usar paletas reducidas donde todos los colores sean compatibles:

- **Paleta Zorn:** Rojo (cadmio o bermellón), amarillo ocre, negro y blanco.
- **Paleta tierra:** Siena tostado, sombra natural, ocre amarillo, azul cobalto.
- **Paleta fría:** Azul ultramar, carmín, blanco, ocres.

Cada una de estas paletas se basa en la derivación de colores, asegurando una armonía natural sin necesidad de muchos pigmentos.

Conclusión

Derivar los colores al óleo unos de otros permite lograr coherencia visual y evitar contrastes discordantes. Este método es clave en técnicas como

el *alla prima*, donde la mezcla en el lienzo y la aplicación espontánea de tonos relacionados enriquecen la pintura sin perder unidad.

No dejes que los colores te abrumen, no tienes que conseguir ese verde de los árboles de fondo, ni el gris azulado del agua del riachuelo o el gris azulado de las montañas. Lo que tienes que hacer es derivarlos del color que hayas elegido como base. Probablemente en este caso será el azul del cielo. Deriva las mezclas, no limpies los pinceles. Ten varios pinceles, para mezclas cálidas y para mezclas frías. Pero sobre todo, disfruta de la pintura. Pásalo bien, se trata de eso de disfrutar con lo que haces. Si tienes que repetir la muestra porque no ha quedado a tu gusto, no importa, la repites. Nadie te va a preguntar después cuando estén mirando el cuadro, lo que taraste en hacer esta o aquella muestra de color. Y no te olvides nunca de que "La práctica hace maestros".

www.erikelrojo.com

Erik el rojo