

AprendeAPintarConOleo.com

LECCIÓN 7

La Segunda Mano

MARIO MARTINEZ

Este documento es parte del curso de 10 lecciones **PINTAR AL OLEO PASO A PASO** de AprendeAPintarConOleo.com

Para recibir las siguientes lecciones gratis en su correo haga click en este enlace:

<http://aprendeapintarconoleo.com/pasoapaso/>

La Segunda Mano

Hoy hablaremos de la Segunda Mano, un elemento clave si los hay detrás de la pintura al óleo.

Porque es tan importante?

Bueno, porque la segunda mano es lo que se ve y lo que demuestra la calidad final de tu pintura.

Esa es la palabra clave aquí, CALIDAD.

Todo lo que hicimos antes de esto queda oculto.

OJO! Esto no significa que lo que hicimos anteriormente no tenga valor. La realidad es que tiene un gran valor que aunque no se vea se refleja en esta última mano.

O como dice un amigo... “no se ve con los ojos de la cara”.

En fin, la verdad es que...

- El marco que fabricamos quedó cubierto por su lienzo...
- El lienzo quedó cubierto por la imprimación...
- La capa de imprimación quedó cubierta por la primera mano...
- Y la primera mano quedará cubierta por la segunda...

Pero aquí lo importante es que...

La segunda mano quedará visible **POR SIEMPRE**.

Si, así es de importante la segunda mano de tu obra.

Pero antes de que sigamos adelante con la lección de hoy déjame hacerte un resumen de lo que has aprendido hasta aquí.

Esto tiene un propósito. Deja que te cuento.

Qué Hemos Aprendido Hasta Ahora?

En la lección 1 te conté cuál es LA BASE de la pintura.

Hablamos sobre los 3 primeros pasos que tienes que dar cada vez que inicias una obra y te expliqué porque son la clave para que la gente se asombre con cada uno de tus trabajos.

Hablamos de “Definir Que Pintar” (el primero de los 3 pasos) y te expliqué el secreto para combinar diferentes elementos que dejen ver emociones en tus obras.

Luego en el segundo de los módulos hablamos del paso número 2 (Diferenciarse) y cómo lograrlo utilizando el proceso de inducción para convertir la idea del paso 1 en una IDEA ORIGINAL.

En la tercera lección hablamos de los 3 elementos a tener en cuenta a la hora de seleccionar tu lienzo.

Ahora sabes que lo primero es liberar tu mente creado tu idea original y luego analizar en El Objetivo, La Iluminación y El Entorno.

Además te conté que hacer si no conoces la ubicación final de tu entorno y cómo debes cambiar estos 3 elementos para desarrollar tu obra.

Una vez que hemos terminado el análisis de la ubicación de la obra y hemos definido el lienzo a utilizar pasamos a la lección 4 en donde encuadramos y equilibramos.

En esta lección analizamos las 3 leyes de la composición y las dos formas de equilibrar una obra.

Y en la lección 5 creamos el boceto de nuestra IDEA ORIGINAL previamente equilibrada y encuadrada.

Aprendimos como hacer un boceto y como fijarlo antes de la primera mano. Aprendimos que es un boceto Wet on Wet, en qué momentos usarlo.

Además hablamos de una forma alternativa para usar el boceto para aumentar nuestra creatividad y como una forma de inspiración.

Y en la lección pasada (la 6) analizamos los objetivos de pintar en diferentes manos, los pros y los contras y cómo hacerlo.

Te hablé sobre la regla de ORO de la pintura al óleo y su historia y además vimos una técnica para pintar tu obra en una sola mano (muy utilizada por Van Gogh) que simplifica tu trabajo y aumenta la frescura de las obras.

Ahora te hago una pregunta...

Es esto lo que te enseñarían en la mayoría de los cursos de pintura?

Si has asistido a alguno de ellos sabrás que la respuesta NO.

Y entonces porqué lo hago así?

Bueno, algo te adelanté en la primera lección.

Allí te prometí que iba a decirte lo que nadie te dice sobre la pintura. Prometí que te iba a revelar los trucos y secretos que he aprendido en todos estos años de trabajo y que nadie comparte.

Porque?

Porque no quiero guardarme nada. Esa es la promesa que te hice y es por eso que estoy aquí escribiéndote.

Entonces, en vez de hablarte de como mezclar dos colores he preferido contarte los secretos por los que he transpirado años.

Hecha esta aclaración creo que podrás entender porque estas lecciones son “un poco diferentes”.

Aquí te estoy diciendo lo que nadie va a decirte.

Ahora sí, empecemos con la lección de hoy, que tengo mucho por compartirte.

Cuál Es El Objetivo De La Segunda Mano?

Como definimos en la lección 6 la primera y la segunda mano se trabajan utilizando la regla de ORO de la pintura al óleo.

Esta regla nos dice que la primera mano debe ser aplicada con pintura mezclada con un diluyente que la convierte en magra.

La pintura magra es muy liviana y de secado rápido por lo que sirve como base para la siguiente mano.

En esta primera mano trabajamos sobre el boceto y nos enfocamos en definir los colores y tonos del contenido generalmente plano y (si existiesen) sombras de gran tamaño.

En cambio el objetivo de la segunda mano es trabajar el detalle de los componentes de la obra para lograr esa terminación de calidad que le da vida a tu obra.

Es cuando vas a empezar a buscar los colores finales de los objetos, definir luces y sombras, y por último terminar con todos los detalles dentro de los cuales aplicaremos la profundidad.

Este es el punto en donde la pintura se vuelve un mundo.

Existe un sin fin de técnicas y formas de aplicar cada una. Te digo esto porque cada pintor va buscando su propia “forma” de aplicar cada técnica y la convierten en parte de la firma de sus obras.

Es más, hay autores que prefieren desarrollar sus propias técnicas de pintura y trabajo.

Este es un componente más de diferenciación y estilo de cada artista. Quizás el más difícil de lograr porque lleva mucho tiempo de maduración y práctica.

Qué Aprenderás Hoy?

Hoy voy a enseñarte la técnica entre las técnicas.

Es algo que todos usamos. Es casi como la regla de ORO de la pintura al óleo pero aplicada a la segunda mano.

Se llama “Atmósfera” y con ella podrás crear profundidad en tus obras.

Y lo mejor es que no importa que estilo de pintura prefieras o hayas elegido. Esta técnica es tan universal que podrás aplicarla casi a cualquiera que exista.

Pero vamos a hablar sobre conocimientos generales y técnicas aplicables a la segunda mano.

Esto te dará una idea de la amplitud de temas que podríamos tocar aquí.

Qué Técnicas Se Aplican A La Segunda Mano?

Hablando específicamente de técnicas podemos decir que hay dos que ya tocamos en estas lecciones y te las acabo de nombrar.

La primera es la también llamada regla de ORO de la pintura al óleo también llamada “Graso Sobre Magro” y la segunda es la técnica para pintar una obra en una sola mano que también nombramos llamada “Alla Prima” o “Wet on Wet”.

Además podemos nombrar:

- Húmedo sobre Seco
- Técnica de la Pintura a Espátulas
- Pintar a 1, 3 y 6 colores

En relación a la profundidad podemos nombrar:

- La Atmósfera (de ella hablaremos en un momento)
- Veladura
- Cálido y Frío
- Primer Término

Luego tenemos algunos efectos:

- Impasto

- Restregado o Scumbling
- Frotado

...por nombrar algunas.

Y hablando específicamente de la segunda mano, recuerdas que dijimos que lo que buscábamos aquí era trabajar en detalle?

Bueno, estas técnicas son específicamente para eso:

- Tonos y Bordes
- Texturas
- Difuminar Colores
- Luces y Sombras
- Contraste
- Volumen

Para utilizarlas tienes que saber dos cosas importantes.

La primera es que en algunos casos pueden combinarse. Por ejemplo en el caso de la “atmósfera” al ser tan general no sólo puede utilizarse en cualquier tipo de obra sino que puede combinarse con casi cualquier otra técnica.

Lo segundo que debes tener en cuenta es que no todas las técnicas son utilizadas para todo.

Lo primero que debes hacer es analizar el tipo de obra que realizarás y en base a ello definir qué técnicas que utilizarás.

No es lo mismo pintar un rostro que un paisaje urbano, una marina o un bodegón.

En cada caso la decisión será distinta.

Y una pregunta que me hacen muchísimo...

Se Pintar Solo En Una Mano O Varias?

La realidad es que se llama segunda mano en general al proceso iterativo después de la primera mano en donde se pinta, se deja secar, se analiza y se vuelve a pintar, luego se deja secar, se analiza y se vuelve a pintar.

En cada una de las etapas de pintura añadimos una nueva mano (que puede ser parcial o sobre toda la obra) y vamos detallando, retocando, perfeccionando cada uno de los componentes de hasta que quedan con la CALIDAD que estamos buscando.

El peligro de esto (mayormente para los principiantes) es que podemos embarrar los colores y es por eso que mi consejo es que dejes secar bien antes de seguir adelante con la siguiente mano.

Esta “segunda mano” puede tomar meses (y hasta años), todo dependiendo de nuestras habilidades y nuestro objetivo con la obra sobre la que estamos trabajando.

Un ejemplo de esto es el caso de la “Mona Lisa” de Leonardo Da Vinci.

Estudios recientes demuestran que Leonardo empezó a trabajar sobre ella en el 1500 y no dejó de retocarla hasta el 1519, año en el que falleció.

Y aquí aparece un tema muy particular y del que quiero que hablemos al finalizar estas 10 lecciones.

El Perfeccionismo.

Para ello estoy preparando un reporte especial llamado “El Síndrome del Pintor Frustrado” en él te revelaré las 8 barreras a las que todo pintor debe enfrentarse antes de consagrarse como un verdadero artista.

Sí. Tú, yo y todos los artistas nos enfrentamos a estas barreras en mayor o menor medida y si realmente existe un compromiso de tu parte por ser artista es tu deber no solo conocerlas sino superarlas.

Pero, no quiero que hoy nos distraigamos de nuestro objetivo. Hablemos de la segunda mano y de técnica.

Como Crear “Atmósfera”?

La profundidad es uno de los efectos que más nos transmiten ya que nos transporta a ese lugar real o imaginario ya que vemos algunos objetos más lejanos que otros.

Para este efecto vamos a crear la llamada “atmósfera”.

Esta técnica se basa en remarcar bien los detalles, sombras y luces de los objetos que están más cercanos e ir pintando con menos detalles los objetos que pretendemos que parezcan estar más lejos.

En el ejemplo de la siguiente pintura podemos ver que el primer pino que está en la derecha tiene una variedad de colores y están muy bien definidos.

En él podemos distinguir una gran cantidad de hojas.

En los pinos de la izquierda vemos que ya no se definen las hojas pero aun así tienen sombras que se reflejan en el agua.

Sus colores son más uniformes que en el primer caso.

Por último vemos los pinos que están en el principio del arroyo debajo de la montaña que prácticamente son una mancha de un mismo color.

Ya no nos es posible apreciar sus hojas ni sus sombras.

Este proceso de difuminar algunos objetos haciéndolos perder detalle y resaltar otros crea esta atmósfera.

Hay otras técnicas para crear profundidad que también resultan efectivas, pero la que te acabo de presentar es la más conocida y utilizada.

Vamos con otro ejemplo en el que podrás apreciar otra forma de dar profundidad, en este caso con los colores.

Ahora préstale especial atención a la obra de la hoja anterior y a esta otra:

En cuál de las dos se percibe mejor la profundidad y porque?

Exacto! La segunda parece plana en cambio la primera en cuestión de centímetros nos deja ver una gran diferencia de distancia entre unos objetos y otros.

Cómo lo logra?

La clave aquí está en dos conceptos:

El primero es el que vimos hace un momento en donde los detalles se pierden a medida que los objetos se alejan y por el contrario aumentan a medida que se acercan.

La segunda clave aquí es el color. En la primera imagen pareciera que hay algún tipo de bruma en el ambiente que se va haciendo más espesa no solo con la distancia sino con el volumen del aire que nos separa de ver cada objeto.

Me explico.

Mira por ejemplo el follaje de los árboles a la izquierda. En ellos encontrarás colores muy vivos y detalles claros.

A medida que nos alejamos vemos los árboles de tonos verdes y verdes claros. Ya los colores no son tan vivos y el detalle se va volviendo más plano.

Analiza el caso de las dos personas caminando, son niños y puedes darte cuenta de ello por el tamaño con respecto a los demás objetos de la obra y el tamaño de sus cabezas.

Se ven casi como dos sombras que la bruma aclara. Se los ve con muy poco, casi nulo detalle.

El fondo en cambio intenta mostrar algo de vegetación pero ya son solo sombras en la gris bruma.

Y un detalle muy interesante que le dará claridad a este efecto es el de las farolas a la orilla del camino.

Notas las diferencias?

En ellas puedes ver un detalle que en los ejemplos anteriores casi no se nota y es el tamaño.

El tamaño de la farola que está cerca es mucho mayor a la que se encuentra adentrándonos por la orilla del camino.

Espero que estos dos ejemplos le hayan dado claridad a lo que tienes que hacer cuando estás trabajando en una segunda mano.

Hasta aquí llegamos con la lección de hoy.

Y me imagino que te preguntarás qué es lo que tienes que hacer ahora, verdad?

Cuáles son los siguientes pasos?

Bueno, como habrás notado este paso se combina en un proceso con el de la siguiente lección, la “Autocrítica”.

Y es que tienes que pintar y luego analizar para poder hacer los retoques y modificaciones y mejorar tu obra en la siguiente sesión de pintura.

Aquí, en el punto del análisis es donde entra el concepto de la autocrítica.

Yo tuve serios inconvenientes con este concepto y como utilizarlo.

En la lección que viene te contaré alguna de las situaciones por las que tuve que pasar y como logre entender cuál era el problema que estaba teniendo y superarlo.

Si te interesa aprender más acerca de técnicas y efectos aplicables en la pintura al óleo te recomiendo que accedas al Método Perfecto.

Ingresa haciendo Click en el siguiente enlace y aprenderás todo lo que necesitas para lograr que tus obras luzcan tal como te las imaginas.

[Haz Click Aquí para Acceder al Método Perfecto](#)

Hasta entonces.

Te deseo lo mejor.

Mario