

Pintar al óleo

De la inspiración a los detalles...

Comenzar a pintar al óleo

20 Respuestas
a preguntas frecuentes

AVISO LEGAL

Esta guía es una orientación basada en nuestra experiencia, que pretende ayudar y motivar a quienes comienzan a incursionar en la pintura al óleo. Por lo anterior, al leer este documento el lector reconoce que www.pintar-al-oleo.com no asume la responsabilidad por cualquier diferencia con las publicaciones de otros autores ni por los errores u omisiones en las que se pudiesen incurrir.

La presente es una guía elaborada para entregar de manera gratuita a los suscriptores del blog www.pintar-al-oleo.com. Esperamos que sea de su agrado y que el lector corresponda con responsabilidad a esta muestra de cariño no compartiendo este material con usuarios no suscritos al blog. Si conocen a alguien que esté interesado, por favor dirigirlo al siguiente enlace para enviarle directamente una copia.

<http://pintar-al-oleo.com/guia-1-oleo>

Este material que estamos entregando posee **derechos de autor (copyright©2013)** a nombre del blog <http://www.pintar-al-oleo.com> y se prohíbe su publicación, distribución o venta, total o parcial por parte de terceros no autorizados.

Contenido

1. ¿Cuáles materiales necesito para pintar al óleo?.....	4
2. ¿Cuáles pinturas debo comprar?	5
3. ¿Cuáles pinceles debo comprar?	7
4. ¿Cómo debo tomar el pincel para pintar?.....	9
5. ¿Sobre qué superficie se puede pintar al óleo?	11
6. ¿Cuál tamaño de lienzo es mejor para comenzar a pintar?	12
7. ¿Para qué sirve la trementina?.....	12
8. ¿Es necesario usar trementina para pintar?	13
9. ¿Puedo usar el aguarrás mineral (o thinner) para pintar?.....	14
10. ¿Para qué se usa el aceite de linaza?.....	14
11. ¿Puedo usar aceite de cocina en lugar de aceite de linaza?	15
12. ¿Qué es un medio?	15
13. ¿Siempre debo usar un medio?.....	16
14. ¿Qué tema me recomiendas para comenzar a pintar?.....	16
15. ¿Puedo pintar a partir de una foto?	17
16. ¿Comienzo a pintar sobre el fondo blanco?.....	18
17. ¿Es necesario hacer el dibujo o boceto antes de pintar?.....	18
18. ¿Pinto primero el fondo completo y luego la figura, ó como se hace?	20
19. ¿Dónde mezclo los colores?	20
20. ¿Cuántas capas debe llevar el cuadro y cómo sé que está terminado?.....	21

A continuación te voy a responder algunas preguntas frecuentes que me hacen los lectores sobre los materiales para pintar al óleo y su utilización.

Algunos de los temas los hemos tratado con amplitud en el blog <http://www.pintar-al-oleo.com>, en estos casos te pondré el enlace para que revises los respectivos artículos como material complementario.

1. ¿Cuáles materiales necesito para pintar al óleo?

Para comenzar a pintar al óleo de la manera más tradicional y sencilla, necesitarás **pinturas, pinceles, un soporte, trementina,**

aceite de linaza, un disolvente para limpiar los implementos, **trapos** o papel toalla.

Adicionalmente, están otros implementos que te pueden facilitar el trabajo:

Caballote ([ver artículo sobre los tipos de caballetes](#))

Paleta de pintar (puedes usar madera barnizada, vidrio, un plato o baldosa de cerámica, etc.)

Espátulas, muy útiles para mezclar y pintar.

Otros medios, barnices y diluyentes para pintura ([ver artículo sobre diluyentes, barnices y medios](#))

Tiento ([ver artículo sobre cómo hacer tu propio tiento y su uso](#))

2. ¿Cuáles pinturas debo comprar?

Los óleos los venden de calidad “artista” y calidad “estudiante”. Para comenzar te recomiendo usar los de grado estudiante pero de una buena marca, ya que las ultra-económicas tienen mucho aceite y nos puede dificultar el trabajo. Por su parte los artísticos son muy secos y mucho más caros. Bastantes artistas profesionales incluso prefieren utilizar estas marcas de estudio.

Es **mejor tener pocos colores buenos que muchos pero de mala calidad**. Sin embargo si tienes sólo para comprar las más baratas, hazlo, ¡que nada te impida pintar!
Comprar las cajas de 12 o 24 colores no es práctico, ya que traen tonos que quizá nunca utilizarás.

Tener una paleta limitada de colores al principio hará que agudices la capacidad de obtener cualquier color y que tus pinturas tengan armonía pues girarán alrededor de los mismos tonos. Cuando tienes colores ya preparados y de muchas tonalidades no tendrás chance de practicar las mezclas y estarás tentado a usar el color tal cual sale del tubo, obteniendo unas pinturas con un montón de colores que no armonizan entre sí.

En las imágenes pongo los ejemplos con la gama estudiantil Winton, de Winsor and Newton, porque es la marca que se consigue más fácil en todos los países y son de una muy buena calidad para su costo.

Paleta básica: esta opción de 5 colores incluye un tono de cada primario, el blanco necesario para aclarar colores y un color tierra que ayuda a formar negros, cafés y grises

- ❖ Blanco
- ❖ Tierra sombra tostada
- ❖ Alizarina crimson permanente (carmin de garanza), o rosa permanente
- ❖ Amarillo limón o amarillo cadmio claro
- ❖ Azul ultramar francés

Paleta reducida de 8 colores: cuando ya se tiene algo de práctica podemos agregar a la paleta básica anterior otros tres tonos para optimizar nuestras mezclas ya que contiene un tono cálido y uno frío para cada color primario.

- ❖ Blanco
- ❖ Amarillo limón o amarillo cadmio claro
- ❖ Amarillo cadmio
- ❖ Rojo cadmio
- ❖ Alizarina crimson permanente (o carmín de garanza o rosa permanente)
- ❖ Azul ultramar francés
- ❖ Azul cerúleo
- ❖ Tierra sombra tostada

Paleta ampliada: con el paso del tiempo cuando tengas algo de práctica y domines el tema de las mezclas de colores, puedes comprar otros tonos útiles como verde vejiga, verde viridian, amarillo ocre, amarillo nápoles, siena tostada, siena natural, sombra natural, bermellón, negro, magenta, violeta, etc., según el estilo propio que manejes.

Compra tubos de tamaño mediano (37 ml), a excepción del color blanco que lo debes comprar grande pues se usa bastante.

Para mayor comprensión de cómo escoger los colores, revisa mis artículos:

[Materiales para pintar al óleo](#)

[Nuestra propia rueda de colores](#)

3. ¿Cuáles pinceles debo comprar?

Cada artista tiene sus pinceles preferidos según el tipo de obras que haga, estilo, tamaño de sus cuadros y el tipo de soporte que usa.

Los pinceles más utilizados para el óleo son los de **cerda natural**, pues son lo suficientemente rígidos para arrastrar la pintura espesa.

Éstos dejan pinceladas muy marcadas, y según la cantidad de pintura dejará empastos en que se ve mucho relieve. Arrastran con vigor la pintura y la hacen meterse fácilmente entre los poros del soporte.

Por su parte, en las últimas capas de trabajos muy detallados, realistas, con pinceladas muy difuminadas y soportes muy lisos, se usan **pinceles suaves de pelo**

natural o sintéticos muy suaves, muy flexibles.

Te recomiendo usar en principio pinceles de cerdas, y tener algunos cuantos sintéticos más suaves para detalles. Cómpralos de una buena marca, esta vez también es mejor tener pocos pinceles que tener muchos pero de mala calidad, ya que generalmente se les caen los pelos al pintar o lavarlos y duran muy poco, además de que se deforman con facilidad.

Al principio no es conveniente que uses pinceles muy caros de pelo natural, pues se estropean fácilmente si no se les cuida en extremo (los mío los cuido más que a mi propio cabello), además su suavidad y delicadeza impedirá que desarrolles una pincelada suelta y segura.

Arriba: pinceles de pelo de cerda natural en diferentes formas.

Derecha: diferentes pinceles suaves de pelo natural (sable, kolinsky y mangosta)

Aquí te presento una sugerencia que a mí me gusta para comenzar:

Para los fondos y grandes superficies:
Pincel plano o filbert de cerda número 8

Para diferentes usos: Pincel de cerda tipo lengua de gato (filbert), tamaños 4 y 6.

Para detalles: pincel redondo sintético suave número 2 ó 4 según la marca.

Para difuminar: pueden ser pinceles abanico sintéticos o de pelo natural, brochas para difuminar, pinceles mop e incluso las brochas que se usan en maquillaje. Lo importante es que sean bien suaves y de buena calidad porque los baratos pierden las cerdas fácilmente.

Aconsejo tener uno pequeño número 4 o 6 para superficies reducidas, y uno grande para superficies amplias.

Adicionalmente, si te gustan los cuadros bien definidos, con pinceladas suaves, es una buena opción tener un set de pinceles lengua de gato sintéticos, a mí me encantan los de nylon, que son blancos, aunque se manchan bastante, pero esto no afecta su uso. Estos set son baratos aún los de buena calidad, pero si prefieres puedes comprar sólo dos, de tamaño 4 y 6.

Recuerda que comenzar con pinceles de pelo de cerda te dará una mayor capacidad para soltar tu mano y lograr casi cualquier trazo. Poco a poco irás descubriendo cuáles pinceles te hacen falta para los efectos que quieres lograr. Puedes ver más consideraciones sobre los pinceles en este artículo:

[Tipos de pinceles para pintar al óleo](#)

4. ¿Cómo debo tomar el pincel para pintar?

Para las siguientes recomendaciones lo ideal es ubicar nuestro soporte de forma vertical, ya sea sobre un caballete o apoyado en una pared o silla, de manera que nos podamos ubicar de frente, con las manos libres y a una altura adecuada para la vista.

Primera forma: tomar el pincel como un lápiz pero desde más arriba, puede ir desde justo después de la parte metálica hasta más arriba del mango dejando que el extremo salga por la abertura que se crea entre el dedo índice y pulgar. Es la forma más común.

Segunda forma: es una variante de la primera, en la que podremos estirar completamente el brazo teniendo el mejor y mayor ángulo de visión. La punta del mango va dentro de nuestra mano y el pincel se extiende al lienzo como si fuera parte de nuestro brazo.

Tercera forma: tomar el pincel más cerca de la parte metálica, para trabajos más detallados o cuadros pequeños. Para mejorar el pulso apoyamos el meñique sobre una zona seca, o podemos utilizar el [tiento](#). No nos debemos acostumbrar a pintar así todo el trabajo, sólo en acabados y pequeños trazos.

Tomar el pincel en las primeras dos formas nos ayudará a adquirir la técnica adecuada para evitar dolores en la muñeca, brazo y hombro, así como a mejorar el pulso y soltar la mano para hacer pinceladas más bonitas y fluidas. También nos ayuda a tener una mejor perspectiva del trabajo, pues si sujetamos el pincel muy de cerca nuestra vista estará más pegada al lienzo y veremos una pequeña parte de lo que pintamos, no la visión total.

Trabajar alejado del lienzo nos ayudará a pintar con mejores proporciones, a armonizar mejor los colores, etc. Estas mismas posiciones son útiles a la hora de hacer nuestro boceto a mano alzada en un lienzo grande.

Hay muchas otras formas de tomar el pincel, según el tipo que se use, material, efecto deseado, según el pintor, e incluso podemos

variar la forma de sujetar el pincel según el ángulo de la pincelada que necesitemos dar.

Lo importante es que no sintamos tensión en nuestras manos, brazo, hombros o espalda.

En todos los casos evitaremos tomar el pincel muy fuerte, como sujetando un lápiz. Nuestra mano apenas debe sostenerlo, de forma relajada y suelta. Cuando se hace mucha presión al pincel, la pintura tiende a arrastrarse, y no se logra cubrir bien la superficie impidiendo que obtengamos los resultados que queremos.

Entrénate en tomar el pincel como te lo indico, no importa que al principio el trabajo quede algo “torcido”, porque luego verás los resultados. Puedes practicar con lápiz o carboncillo en papel, y al mismo tiempo estarás mejorando tu habilidad para el dibujo.

Arriba: otras formas de tomar el pincel y mover la mano para pintar en determinadas zonas, en diferentes direcciones del trazo. Son posiciones que adopta la mano del pintor para resolver algunos trazos especiales.

5. ¿Sobre qué superficie se puede pintar al óleo?

En nuestro blog hemos hablado de tres tipos de soportes que hay: **soportes en tela**, los comúnmente llamados lienzos, los **paneles de madera** y las **telas pegadas en paneles**. Sin embargo también se puede pintar sobre algunos otros materiales bien preparados como papeles, cartón, metales, paredes, vidrio. etc.

Aquí te dejo los enlaces para que revises toda la información que hemos publicado explicando sus características y cómo hacerlos nosotros mismos:

Generalidades sobre los soportes - [Soportes o superficies para pintar al óleo](#)

Preparar soportes para practicar - [¿Cómo preparar soportes de cartón o madera para practicar la pintura?](#)

Cómo hacer y preparar lienzos - [Cómo hacer y preparar el lienzo de tela en un bastidor](#)

Pintar sobre paneles de madera - [Pintar sobre tela vs pintar sobre madera](#)

Mi recomendación es que no te preocupes por comenzar a pintar sobre soportes muy costosos, mejor hazlo en paneles de madera entelados o cartón entelados con una adecuada preparación como te lo enseñé en los artículos de mi blog. Haz el balance para ver cómo te sale mejor, si comprarlos hechos o hacerlos en casa.

Si comienzas con un soporte muy costoso te dará algo de miedo dañarlo y te limitarás en el proceso de pintar. Mientras que si tienes preparados varios soportes baratos, te sientes con menos presiones y se pinta mejor.

Es poco probable que nuestras **primeras pinturas** se vayan a vender o vayan a estar exhibidas en museos dentro de 200 años, así que ¡a pintar sin remordimientos!... cuando

vayas alcanzando un mejor nivel, pintarás en otros soportes de mayor calidad, dignos de ir a galerías.

La clave estará en que estén preparados (imprimados) de manera adecuada para que tenga una buena superficie de agarre y no absorba mucha pintura.

Es importante comprender la importancia que tiene una **buena preparación del soporte** para asegurar la durabilidad y calidad de nuestros cuadros, máxime si serán vendidos.

No se debe pintar sobre una superficie sin preparar, porque con el tiempo se va a caer la pintura, a cuartear, se pasará la pintura por detrás, e incluso podrá ser difícil arrastrar la pintura.

6. ¿Cuál tamaño de lienzo es mejor para comenzar a pintar?

Por supuesto que el tamaño del soporte y sus dimensiones variarán según lo que se desee pintar y las preferencias personales, pero para comenzar te sugiero que los **tamaños sean medianos** (ej. 55x38cm), en formato rectangular en el cual es más fácil hacer una composición.

Si es una imagen definida, un cuadro o fotografía que quieras copiar, podrás fabricar un soporte con las medidas proporcionales a ésta (la misma relación entre ancho y largo que el original), o bien puedes pintar sólo una parte de la imagen original para acomodarla a las medidas del cuadro.

Lo importante que te sugiero es que no sea un tamaño muy grande ya que no tendrás la visión completa de lo que estás pintando, entonces las proporciones y relaciones entre los colores se pueden perder. De igual forma

es más agotador pintar una superficie muy grande, pues al principio uno se puede aburrir por no ver el cuadro terminado rápidamente.

Tampoco te recomiendo pintar cuadros de poco tamaño, ya que tendrás que dar pinceladas muy pequeñas, usar tamaños reducidos de pincel y tu mano no irá alcanzando aquella soltura que se requiere para dar trazos hermosos y naturales.

Igualmente lograr buenos resultados pintando objetos muy pequeños requiere algo de habilidad y podría ser frustrante al principio.

Cuadros con tamaños alrededor de 50 cm x 40 cm estarían bien para comenzar, a menos que se trate de ejercicios básicos de colores, formas, sombras, etc., en los que hayan muy pocos objetos, y será más conveniente usar un tamaño menor como el formato carta (28 cm x 21 cm aproximadamente).

7. ¿Para qué sirve la trementina?

La trementina (o aguarrás VEGETAL) es el **disolvente, solvente o diluyente** por excelencia y tradición de los óleos.

En otras palabras, sirve para **adelgazar o poner más líquida la pintura** en las primeras capas o manchado del lienzo, en el que

aplicamos un poco del color pero más aguado, simplemente para poner de manera rápida los colores que van a ir. Esta primera capa aguada nos ayuda a cubrir rápidamente el lienzo para que no quede de ese tono blanco que trae originalmente.

Arriba: color azul ultramarino diluido progresivamente con trementina

Al tener trementina esta primera capa, **se secará muy rápido** por evaporación. Así podremos comenzar en poco tiempo con las capas siguientes, pero ya tendremos adelantada la coloración de la superficie y la pintura agarrará mucho mejor.

Por supuesto que esta capa diluida en trementina será solo al principio, y **no en las capas finales**, garantizando el cumplimiento de la regla graso sobre magro ([ver el artículo Reglas básicas para que la pintura se conserve – Graso sobre magro](#)).

La trementina también ayuda con el **proceso de secado y adherencia** pues mezclada en pequeñas cantidades (mucho menos que en la primera capa aguada) servirá para acelerar el proceso de oxidación por el cual se seca el aceite que tienen los óleos.

Igualmente se usa para **quitar la pintura** de los utensilios como pinceles, espátulas, paleta, etc. Aunque puede quitar las manchas de pintura en la piel, es mejor no usarlo para ello pues se puede absorber y causarnos algún daño.

También tiene grandes usos en la preparación de diferentes medios para técnicas avanzadas de pintura, pues es casi el único solvente capaz de disolver algunos componentes importantes de ellos como la resina damar.

Puedes leer un artículo en el que hablamos más sobre la trementina haciendo clic en este enlace: [Diluyentes, barnices y medios para pintar al óleo](#).

8. ¿Es necesario usar trementina para pintar?

No siempre es necesario utilizarla, incluso hay muchos pintores que no la usan en ningún momento, ya que aplican la pintura tal cual sale del tubo o utilizan otros medios especiales que venden ya preparados por las casas comerciales.

Esto depende de nuestras preferencias, ya que si pintamos por ejemplo con una sola capa gruesa de pintura o si vamos a pintar sólo con espátula, no necesitaremos diluir la pintura ya que nos conviene una consistencia gruesa en el material.

También hay personas que no la usan porque son alérgicas a este solvente, o no soportan su olor o no los usan por el tema ecológico pues son tóxicos para el medio ambiente acuático.

Aquí enfatizo en la importancia de no arrojar residuos de trementina u otros solventes por los desagües.

Actualmente existen otras alternativas de solventes artísticos, algunos con poco olor, pero siempre se debe revisar las etiquetas de seguridad del producto, pues la falta de olor no implica necesariamente que no sean tóxicos.

9. ¿Puedo usar el aguarrás mineral (o thinner) para pintar?

Muchas personas me preguntan si pueden usar los disolventes que venden en las ferreterías (aguarrás mineral, thinner, kerosene, etc.) para diluir las pinturas al óleo. Mi respuesta es que es mejor limitar su uso para la **limpieza de los pinceles y utensilios**, de una manera más económica que la trementina, pero no recomiendo su uso como tal para la pintura del

cuadro, pues puede presentar con el tiempo problemas de cuarteamiento y coloraciones de la pintura. Ahora bien, si lo vas a usar para practicar, para cuadros que no requieras que duren mucho tiempo, pues será válido su uso para ahorrarte un dinerito.

[Ver artículo sobre la limpieza de los pinceles.](#)

Izquierda: dos frascos con thinner o aguarrás mineral, uno para una primera limpieza del pincel y otro para darle una última lavada antes de remover la pintura por completo con jabón. Nunca se arrojarán solventes por la alcantarilla pues son tóxicos para el medio ambiente. Los residuos se dejan decantar al fondo por unas horas y se traslada el líquido flotante al otro frasco, limpiando los sedimentos del fondo con un papel o trapo viejo y se elimina con la basura común.

10. ¿Para qué se usa el aceite de linaza?

La mayoría de los colores al óleo, a excepción de unos cuantos, están mezclados (aglutinados) con el aceite de linaza, esto permite que los pigmentos (colores en forma de polvo) se puedan formar como una pasta fácil de aplicar en la superficie. Cabe anotar aquí que la pintura al óleo no se puede mezclar con agua ya que no es soluble en ella, a diferencia de las pinturas acrílicas.

Mientras mayor grado artístico tenga la marca que usemos, menor será la cantidad de aceite inmerso en la pintura. Por ello, tratamos de evitar las marcas más baratas que para bajar costos, le ponen más aceite, y esto va afectar

la calidad de la pintura (aunque como te digo, si estos son los que tienes, igual sirven para practicar).

Aunque hay muchos tipos de aceites éste es el más utilizado, en su forma refinada. Existen otras formas de este aceite, como el stand, pero de ello se habla en técnicas avanzadas.

Aunque el aceite de linaza tiende a amarillear la pintura un poco con el tiempo, si se usa en pequeñas cantidades y se disminuye su uso con el color blanco o azules, este efecto no es muy perceptible.

11. ¿Puedo usar aceite de cocina en lugar de aceite de linaza?

El aceite vegetal de cocina así como el aceite mineral no son recomendables para pintar ya que en su composición traen sustancias que presentan incompatibilidades con las pinturas. Entre éstas hay algunos antioxidantes que impedirán que el aceite se seque dado que los óleos no se evaporan (como la trementina y el agua) sino que se oxidan (las moléculas se enlazan al oxígeno formando una sustancia más dura). Si no tienes aceite de linaza mejor usa la pintura tal cual sale del tubo.

Sin embargo, sí se puede usar especialmente el aceite de oliva para ayudar a que la pintura en la raíz de nuestros pinceles salga antes de darle un lavado final con jabón. Ponemos una pequeña cantidad en un recipiente apenas

para impregnar completamente los pelos del pincel, de manera que penetre hasta la raíz, y vamos retirando con un trapo o papel absorbente. Recuerda no arrojar restos de aceite por la tubería o desagüe, así evitaremos una mayor contaminación del medio ambiente.

También puedes usarlo para limpiar de manera segura la pintura que te cae en la piel.

Hay otros aceites especiales para usar con los óleos por ejemplo de nuez, cártamo, adormidera (amapola), pero deben ser de calidad artística. Generalmente son más costosos y difíciles de conseguir, además hay que conocer bien sus propiedades ya que algunos secan más rápido que otros.

12. ¿Qué es un medio?

Un medio no es más que aquello que nos ayudará a dar a la pintura la consistencia que deseamos (más fluida o más cremosa) así como a controlar su tiempo de secado, efectos de las pinceladas, etc.

Los medios son una mezcla de varios agentes entre sí. Hay muchos tipos, algunos que se forman por medio de “recetas”, y por lo general contienen sustancias difíciles de conseguir en muchos países (resinas, barnices, trementina veneciana, lavanda, etc.). En esta guía nos limitaremos a hablar del medio más común: aceite de linaza + trementina.

Dicho medio es suficiente para lograr unos hermosos cuadros, sin complicaciones y con la

seguridad de que bien aplicado garantizará una buena conservación de nuestras pinturas, cosa que no sucede con muchos otros medios, en especial los modernos, pues su uso es muy discutido por algunos artistas de renombre que no confían en su durabilidad al pasar los siglos.

Si vamos a trabajar con una o dos capas, podemos utilizar un medio con 50% aceite y 50% trementina (tomamos un frasco, señalamos la mitad y llenamos con aceite hasta la marca, luego la otra mitad la llenamos con trementina, tapamos y agitamos para que se mezcle, dejamos un rato para que se incorporen los dos componentes, antes de utilizarlo.

Derecha: dilución 50/50, mitad y mitad de aceite de linaza y trementina como medio básico para pintar al óleo

13. ¿Siempre debo usar un medio?

No siempre hay que aplicar el medio a la pintura. Esto depende de la técnica que estemos aplicando, de lo fluida o espesa que queramos la pintura, de los efectos especiales que queramos darle, del tiempo de secado que necesitemos y de la cantidad de aceite que tenga la pintura en el tubo, ya que cada color viene más o menos grasoso.

En todo caso, no debes aplicar mucho medio a la pintura, ya que se presentarían problemas como cuarteamiento, desprendimiento de la pintura, amarilleo, pegajosidad, etc. La pintura debe quedar con una consistencia tal que no se escurra del pincel.

14. ¿Qué tema me recomiendas para comenzar a pintar?

A veces al comenzar uno quiere hacer cosas totalmente originales y complejas, se nos ocurren muchas ideas y decimos “voy a pintar eso o aquello”, así que comenzamos con una imagen sacada de la cabeza o tomando diferentes fotografías de un lado y del otro.

La mayoría de las veces esto nos lleva a un sentimiento de frustración y a hacer el aprendizaje más desordenado y complejo, porque tenemos que preocuparnos por los colores, por las formas, por una buena [composición](#), por darle profundidad al

escenario, inventar dónde poner las luces y sombras, etc., no sabemos por dónde empezar y no entendemos por qué al final no nos sale tan espectacular como nos lo imaginamos.

Por ello, te recomiendo que comiences con temas como un sencillo bodegón o naturaleza muerta, con pocos elementos y objetos cotidianos, con formas, colores y superficies simples. En este caso lo ideal es trabajar con el modelo en vivo, armándolo en un pequeño espacio pero controlando que siempre la luz

sea la misma y que provenga del mismo lado, pues los colores y sombras podrían variar drásticamente. Si es luz natural podríamos elegir pintar siempre a la misma hora y tener la precaución de tomarle una foto de referencia con buen tamaño y resolución.

Puedes poner frutas de superficie lisa, que no estén abiertas pues por dentro tienen texturas

más complejas. También jarrones, vasijas y objetos sin gravados o dibujos complejos. Evita transparencias, metales o vidrios pues tienen su truco.

Aquí te presento dos ejemplos sencillos:

15. ¿Puedo pintar a partir de una foto?

Al principio lo ideal es pintar directamente del modelo en vivo, ya que se puede ver la forma, tamaño, proporciones, tridimensionalidad, colores, luces y sombras en su totalidad, elementos que la cámara fotográfica no puede captar tan espléndidamente como nuestros ojos.

Muchas veces las fotografías nos muestran un grupo de manchas de uno u otro color, pero no nos deja ver bien la anatomía del objeto, su volumen y por lo tanto estaremos poniendo colores sin entender porqué.

Sin embargo, a veces no contamos con elementos que nos gusten para pintar un

cuadro, no podemos estar frente al paisaje para pintarlo o no podemos tener a una persona para que nos modele largas horas frente a nosotros. En estos casos no nos queda más remedio que recurrir a la fotografía, pero nos debemos asegurar de que tiene una buena resolución, que no está borrosa y si es digital, que se puede ampliar al tamaño real que queremos pintar. La imagen deberá tener bien definidas las sombras, luces y contornos.

Cuando nos gusta el estilo particular de un artista, podemos tratar de reproducir sus obras, o una parte de ellas, pero sin sentir frustración por no llegar a obtener exactamente los mismos colores y acabados.

16. ¿Comienzo a pintar sobre el fondo blanco?

Por lo general el lienzo viene de color blanco, pues blancos son el gesso y otros materiales para prepararlos. Podemos pintar sobre este color si queremos obtener colores brillantes, luminosos, ya que de algún modo la luz va a reflejarse en mayor o menor medida desde las primeras capas.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, para darle un aspecto más profesional y uniforme al cuadro, le daremos una primera capa de un tono tierra amarilloso, si queremos un ambiente cálido o gris azulado si queremos algo más frío.

Este primer manchado se hace con la pintura diluida en trementina para que seque rápido (y cumpla con la regla de graso sobre magro). También se le puede dar una tonalidad café, salmón, ladrillo, vino, etc. según la apariencia final que busquemos. Esto es útil si vamos a hacer un cuadro con pinceladas sueltas, en donde en algunas partes se verá el fondo.

Esta primera tonalidad del lienzo nos dará uniformidad en el cuadro, pues este color “abrazará” a los demás impregnándolo de su propio matiz. Al pintar un fondo neutro como el gris, o colores terrosos, nos permitirá mejor

evaluar los tonos y valores ya que éstos no se verán influenciados por ejemplo por un blanco, el cual con su brillo puede hacer parecer los colores más oscuros que lo que realmente son.

Debes tener muy presente que si vas a agregar un blanco para aclarar el color en este primer manchado de la pintura, por ejemplo para hacer un gris, este **blanco** debe haber sido fabricado con **aceite de linaza**, ya que algunos blancos más comunes son aglutinados con **aceite de cártamo** para evitar que adquiriera un tinte amarilloso, sin embargo este aceite tarda más en secar que el de linaza, y nos podría traer problemas para cumplir la regla de [Graso sobre magro](#).

17. ¿Es necesario hacer el dibujo o boceto antes de pintar?

Esto dependerá de tu habilidad y de la complejidad de la obra. Si se te da fácil el dibujo, un buen sentido de las proporciones, perspectiva y buen pulso, puedes hacer unos trazos rápidos con un pincel delgado y pintura bien diluida con trementina.

Por el contrario, si el dibujo es complejo y no has desarrollado todavía tus habilidades para dibujar, es mejor que hagas un boceto, ya sea que lo calques con papel de copia o utilices el método de la rejilla o cuadrícula (si no lo conoces búscalo en internet que hay muchas referencias), o que lo hagas a ojo pero

necesitarás estar borrando para corregir detalles. De todas maneras, trata de hacerlo lo más sintético posible, sólo las líneas básicas, los contornos de las grandes formas, si no es necesario no dibujes detalles, pues estos se cubrirán con pintura y habrás perdido tiempo.

El material que más se recomienda para hacer el boceto es el carboncillo (en lápiz o barras), pues es más fácil de borrar de la superficie. Una vez se hace el boceto, se sacude el lienzo para quitar el polvillo que queda.

Debes tener precaución de no hacer líneas muy gruesas u oscuras en las zonas de luces o colores claros, pues será más difícil cubrirlas luego con la pintura. Deberás tener de preferencia un borrador de aquellos que parecen una goma de mascar, o plastilina, ya que los de barra dura a veces dejan muchos residuos pegados al lienzo e incluso lo manchan.

Si el dibujo es complejo es recomendable usar lápiz común de grafito (preferiblemente duro, puede ser HB) para que no quede muy oscuro y no ensucie el lienzo, haciendo poca presión para no romper la tela. Hay muchos artistas que prefieren no usarlo porque dicen que con el tiempo las líneas se ven a través de la pintura, otros por su parte defienden este método y nunca han visto problemas en sus cuadros. Yo realmente nunca he visto que se pase la línea.

También se pueden usar unos lápices rojos llamados sangría o sanguina, o incluso lápices de colores comunes, es cuestión de que ensayes para ver qué material te gusta más.

Luego de que tengas el boceto, puedes repasar las líneas con un pincel delgado impregnado de pintura color tierra diluida en trementina, con tinta china o tinta indeleble. Existen fijativos en aerosol, pero yo prefiero no utilizarlos.

*Izquierda: boceto trazado con lápiz carboncillo y borrador de goma
Derecha: el mismo boceto trazado con pintura diluida en trementina para evitar que se pierdan las líneas al comenzar a pintar*

18. ¿Pinto primero el fondo completo y luego la figura, ó como se hace?

Una vez más, esto dependerá del tema, método y estilo con el que vayas a pintar.

Hablando de modo general, se pinta primero el fondo y se va avanzando hacia el frente, pero con la posibilidad de ir hacia atrás a corregir [tonos y valores](#).

Por ejemplo, en paisajes, se pinta primero el cielo, luego las montañas lejanas, luego árboles lejanos y el pasto. Si hay elementos muy grandes como casas, ríos, etc., se puede dejar reservado el espacio y se pinta de un color base. Encima de todo esto se pintan los árboles cercanos, porque tendrán espacios entre las ramas y hojas que dejarán ver el fondo, y no es práctico pintar uno por uno estos espacios, ni uno por uno los contornos.

Mientras tanto también se puede uno devolver a arreglar detalles en el cielo, matices en las montañas, matices en el pasto, etc., y luego

volver al primer plano a hacer los tonos medios y luces de los elementos y detalles en el pasto.

Si se trata de un retrato por lo general se pinta el fondo de manera rápida, pero sin pintar el espacio de la figura, luego se va a la figura con una primera coloración y se van integrando o difuminando los contornos con el fondo, para que no queden como una calcomanía. Luego se vuelve sobre el fondo para darle matices finales y luego se da el acabado y detalles del rostro, volviendo a integrar los contornos (de una manera sutil).

Hay también quienes son capaces de ir pintando por partes y dejándolas prácticamente listas [“alla prima”](#).

No hay reglas definidas sobre qué se pinta primero, todo obedecerá a tu estilo y sobre todo deberás aplicar el sentido común.

19. ¿Dónde mezclo los colores?

Para comenzar lo más práctico, instructivo y recomendable es mezclar los colores en una paleta, y entiéndase como paleta una superficie no absorbente y de fácil limpieza como vidrio, un plato o baldosa cerámica, un pedazo de madera adecuadamente sellado y barnizado, una lámina de acetato, etc.

Utilizar una espátula es muy útil ya que se limpia fácilmente y no se contaminan los colores. También puedes usar un pincel mediano de cerda, pero evita usar los pinceles suaves, o los más delgados para hacer grandes mezclas pues se estropean muy fácil.

Hacer los colores antes de ponerlos en el lienzo te ayudará a controlar mejor los colores y a aprender cada vez más de las mezclas. Sin embargo, no sobre-mezclar los colores le dará un toque más profesional y expresivo a tu trabajo.

Una vez hayas adquirido bastante práctica con las mezclas podrás incluso formar los colores en el propio lienzo para dar los matices deseados a la pintura.

20. ¿Cuántas capas debe llevar el cuadro y cómo sé que está terminado?

Esto dependerá del método que vayas a aplicar a la pintura, [alla prima o por capas](#). Pero ten presente que cuando se habla de primera capa, segunda capa, etc., es una referencia general, pues en realidad el artista no lleva la cuenta de las capas, trabaja allí y allá, algunas zonas podrán tener una sola capa, otras podrán tener más. Por ejemplo en un paisaje el cielo podrá haber sido pintado en una sola sesión, mientras que por ejemplo el follaje de un árbol cercano podrá tener más capas.

Otro ejemplo práctico, es el que vimos en el artículo ["Una artista que pinta como los maestros clásicos"](#), en la que Olga Rybakova nos explica cómo la técnica que utiliza consta de 7 capas, que más bien son etapas, pues cada una de éstas puede llevar en sí varias subcapas.

Lo que debes tener presente es verificar que la obra terminada cumpla tus expectativas, que los detalles como luces y sombras están bien, que cuando te pares a observarlo desde lejos te agrade el resultado y transmita lo que deba transmitir.

Algunas veces uno siente que le falta algo, y le arregla ciertos detalles, o le da otra capa, otras veces en cambio decide dejarlo por terminado y tomarlo como un aprendizaje, porque tampoco es muy conveniente estar repasando y repasando un cuadro.

Una vez uno siente que está listo, lo firma en un lugar discreto, espera entre seis meses y un año para barnizarlo si desea reducir diferencias de brillos y protegerlo mejor de agentes externos como el polvo y microorganismos.

. Diferentes etapas en la realización de la obra "Bunny" de Morgan Weistling, en la que comienza a pintar por el rostro dejándolo prácticamente terminado y extendiéndose hacia el resto del cuadro, Ejemplo de un estilo particular de pintar. Imágenes de: www.morganweistling.com

Hasta aquí llega esta guía básica de pintura al óleo, espero que te sea verdaderamente útil y que te sirva para comenzar a pintar o mejorar tu técnica. En el blog www.pintar-al-oleo.com encontrarás muchos más artículos que te podrán servir.