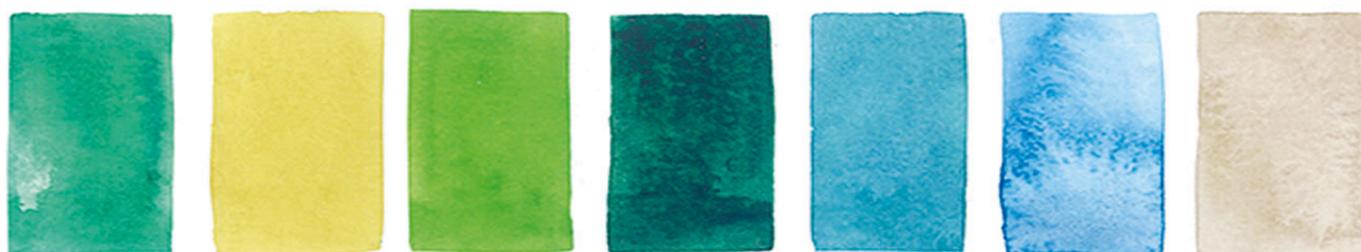

ARMONÍA DE COLOR PARA ARTISTAS

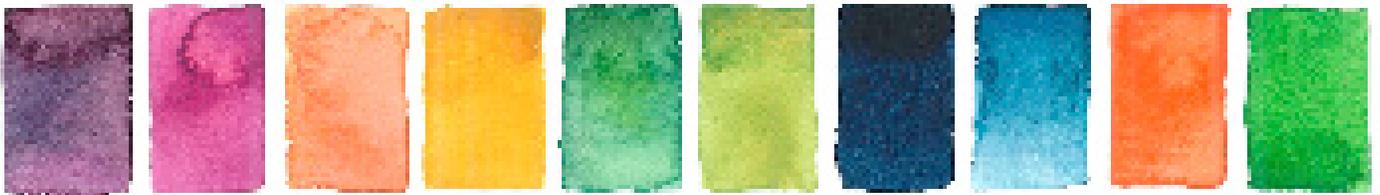
GUÍA PARA CREAR COMBINACIONES BELLAS
Y PERSONALES EN ACUARELA

Ana Victoria Calderón

ARMONÍA DE COLOR PARA ARTISTAS

GUÍA PARA CREAR COMBINACIONES BELLAS
Y PERSONALES EN ACUARELA

Ana Victoria Calderón

Título original: *Color Harmony for Artists. How to Transform Inspiration into Beautiful Watercolor Palettes and Paintings*, publicado originalmente en 2020 por Quarry Books, un sello del grupo Quarto, EUA.

Versión castellana de Darío Giménez Imirizaldu
Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili, SL

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

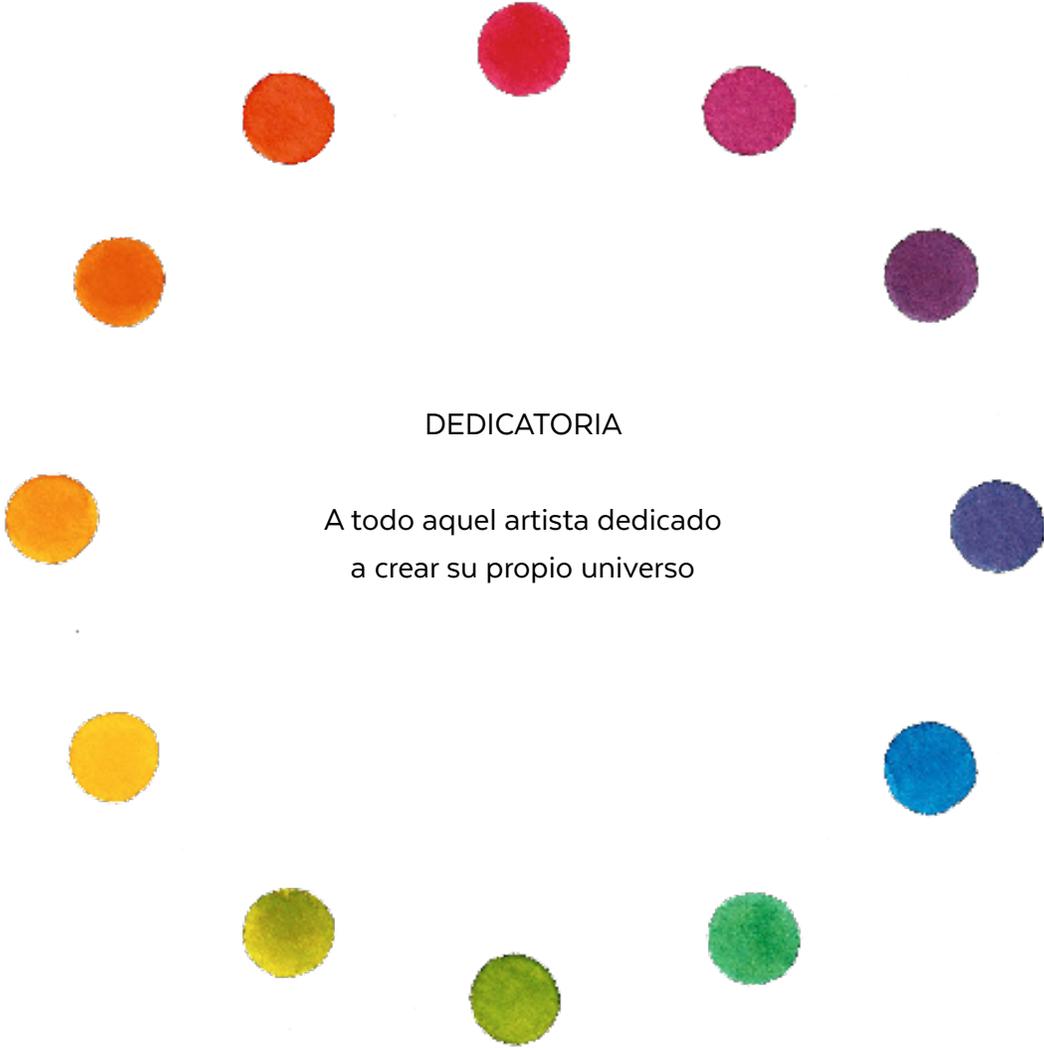
La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

© del texto: Ana Victoria Calderón, 2020
© Quarto Publishing Group USA Inc., 2020
© de la edición castellana:
Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2020
© de la traducción: Darío Giménez Imirizaldu, 2020

Printed in China
ISBN: 978-84-252-3097-4
Depósito legal: B. 24676-2019

Editorial Gustavo Gili, SL
Via Laietana, 47 2º, 08003 Barcelona, España. Tel. (+34) 93 3228161
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México. Tel. (+52) 5555606011

DEDICATORIA

A todo aquel artista dedicado
a crear su propio universo

Índice

PREFACIO.....	8
<hr/>	
TEORÍA DEL COLOR EN LA PRÁCTICA.....	11
El círculo cromático.....	12
Armonías cromáticas.....	13
Color y temperatura	18
Variaciones cálidas y frías	20
Acuarelas para crear muestras.....	22
<hr/>	
PALETAS INSPIRADORAS	27
<i>Cómo plasmar emociones y jugar con texturas por medio de hermosas combinaciones de muestras de acuarela que reflejan multitud de variaciones visuales</i>	
Movimientos artísticos de renombre	28
Cielos expresivos	38
Culturas coloridas.....	48
Maravillas animales.....	66
Ciudades, pueblos y viajes	80
Épocas históricas destacadas	98
Paisajes memorables	102
Motivos florales y bodegones.....	116
Riquezas minerales.....	130
Tonalidades humanas.....	136
<hr/>	
PLANTILLA	140
RECURSOS.....	141
AGRADECIMIENTOS.....	142
SOBRE LA AUTORA	142
ÍNDICE ALFABÉTICO.....	143

Prefacio

En 2016, mi hermana Maggie y yo estuvimos unos días de visita en Sedona (Arizona) después de asistir a una conferencia celebrada cerca de allí. Decidimos ir a ver ese lugar místico porque habíamos oído toda suerte de historias curiosas sobre tiendas de cristales y vórtices de energía. Todo aquello era cierto, pero yo no estaba, ni mucho menos, preparada para los imponentes paisajes de formaciones rocosas de arenisca rojiza que refulgían contra el cielo anaranjado del atardecer. Eran de ese tipo de panoramas que has visto en fotos, pero contemplados en persona se magnifican cien veces.

Todo aquello me resultó todavía más impactante porque, pese a haber nacido cerca de las Montañas Rocosas, me he pasado casi toda la vida en el trópico. Por eso, mi paleta cotidiana de colores siempre se había inspirado intensamente en el turquesa brillante del mar Caribe y en la flora y la vegetación de la exuberante selva de Cancún. Verme sumida en aquel espectro cromático rojizo, cálido y terroso me resultó revigorizante e hizo que se me encendiera una bombilla en la mente.

Cuando estuvimos en Sedona, hice fotos con el móvil de sitios especiales por los que habíamos pasado haciendo senderismo, de agrupaciones de cactus, de piedras, de mis pies descalzos en la cima de un monte y de los cielos incandescentes. Me dediqué a editar las fotos antes de marcharme de cada sitio para garantizar que había captado la intensidad y los tonos de lo que tenía ante los ojos.

Cuando volví de aquel viaje imprimí las fotos y empecé a crear tablas de muestras de colores y a pintar texturas o minipaisajes inspirándome en las fotos. Al poner cada fotografía al lado de su correspondiente paleta de colores y su minipintura, me embargó una sensación

de absoluta satisfacción, además de darme cuenta de lo potente que resulta para el desarrollo del artista inspirarse en la naturaleza y en las nuevas vivencias.

Me propuse transmitirles ese mensaje a los alumnos que acuden a los retiros artísticos que organizo, así que decidí convertir aquello en un taller de pintura al aire libre. Se trate de la selva maya, de Sicilia o de Marruecos, suelen ser entornos que a todo el mundo le resultan nuevos, y yo sabía que aquella actividad constituía un método fantástico para que los estudiantes recopilaran ideas para crear nuevas pinturas y para que se hicieran a nuevos entornos a la vez que se familiarizaban con la paleta local de colores. Ahora empiezo todos mis retiros con esta actividad, pues me parece una buena manera de marcar la pauta para una estupenda semana de actividad artística.

En la actualidad, al recordar aquel viaje a Arizona, reconozco que supuso un punto de inflexión en mi trayectoria artística personal. Ahora me doy cuenta de que verme rodeada por aquel paisaje y aquel patrón cromático me ayudó a integrar, a partir de entonces, esa vivencia personal en mi paleta de colores y en mis temáticas artísticas.

Inicialmente, la idea de este libro se inspiró en aquella actividad creativa que empezó en Sedona, pero ¿por qué quedarse en eso? ¿Y si aprovechaba aquel ejercicio de hacer tablas de muestras como herramienta para estimular el proceso creativo y lo ampliaba a nuevas temáticas para pintar? Hasta los artistas más avezados sienten, a veces, que están atascados en una rutina creativa o que sus obras empiezan a parecerles repetitivas. Yo sé que me he sentido así muchas veces, por lo que esa sencilla herramienta creativa puede ayudarme a relajarme como artista y a facilitar que surjan ideas frescas y motivos nuevos para pintar.

En este libro hemos seleccionado una serie de motivos de los que obtener inspiración, que van desde ciudades hasta periodos históricos y movimientos artísticos, pasando por figuras humanas, arreglos florales, paisajes y cielos. Aquí demuestro que aprovechar la mezcla de colores como instrumento marca el tono del proceso creativo y usar pequeños elementos de una fotografía proporciona ideas que dan pie a crear obras de arte completas. Una formación rocosa puede impulsarte a pintar una textura que luego tal vez integres en ese paisaje de mayor formato en el que estás trabajando. O la manera de plasmar las olas del mar en una antigua pintura tailandesa puede incitarte a pintar una composición propia partiendo de ese elemento concreto. Yo siempre animo a inspirarse en elementos sueltos sin renunciar al estilo de dibujo de cada uno ni a la estética propia. La idea es crear un universo propio mezclando aquello que ves en el exuberante mundo con las imágenes que te brinda la imaginación.

Tener unos conocimientos básicos sobre el color es, ciertamente, muy útil y eso vamos a tratarlo aquí. Pero, al final, creo que de lo que se trata es de conectar con tus emociones y tu intuición. Eso es lo que le aporta espíritu al arte.

Considera este libro como una herramienta: cada vez que ves una imagen que te llama la atención significa que allí hay algo. ¡Aférrate a eso y ponte a pintar!

Teoría del color en la práctica

El círculo cromático

Para entender cómo se mezclan los colores, te sugiero que te familiarices con el círculo cromático y que, luego, te bases en tus sensaciones y tu intuición. Todos hemos visto ese gráfico que recuerda a un arcoíris, ya sea en el colegio, ya en el reverso de algún embalaje de material artístico, así que es probable que ya conozcas sus fundamentos: el rojo, el amarillo y el azul son los tres colores primarios.

Mezclando dos cualesquiera de ellos se obtienen los colores secundarios: rojo y amarillo dan naranja; amarillo y azul dan verde; y azul y rojo dan violeta.

Por último, para crear los colores terciarios, no tienes más que mezclar un color primario con uno secundario: verde y azul dan turquesa (o azul verdoso). De hecho, los colores terciarios se suelen denominar a partir de los nombres de los dos colores que los componen: rojo anaranjado, naranja amarillento, amarillo verdoso, verde azulado, azul violáceo o violeta rojizo.

Aquí presento un círculo cromático que he pintado. Los topes indican cada uno de los colores y, basándome en la mezcla de colores característica de las acuarelas, he creado un gráfico de tarta en el que la porción de cada color se fusiona con su color complementario, es decir, con su opuesto en el círculo. Este es uno de los conceptos más importantes del círculo cromático, junto con otros aspectos relacionados con la armonía.

Armonías cromáticas

A partir del círculo cromático, se pueden obtener muchas gamas armoniosas, que varían en función del tipo de pintura y de su aplicación. Si bien los conceptos básicos de la teoría del color son muy parecidos en diseño de interiores, por poner un ejemplo, y en la acuarela, esta última presenta unas cuantas variaciones y aspectos concretos por la propia naturaleza de la técnica. Aquí tienes una selección de los colores que conforman las gamas armoniosas más destacadas que encontrarás a lo largo del libro.

MONOCROMÁTICOS

En teoría del color, el término **monocromático** se refiere a un solo color que varía en matices, tonalidades e intensidades. En algunos casos, las gamas monocromáticas implican la adición de negro, blanco o gris a determinado tono, pero, en este caso, dada la naturaleza de la acuarela, he preferido mantener los tonos puros. Uno de los aspectos más atractivos de trabajar con acuarelas es la variedad de valores tonales que se pueden lograr mezclando agua en distintas cantidades con determinado pigmento. Así que, en este caso, cuando me refiero a una gama monocromática, casi siempre se tratará de un color de base con diversas proporciones de agua. Fíjate en este ejemplo, en el que el color azul se ha ido rebajando con agua para crear una armonía monocromática en la que se consigue darle a la pintura diversos grados de opacidad y transparencia.

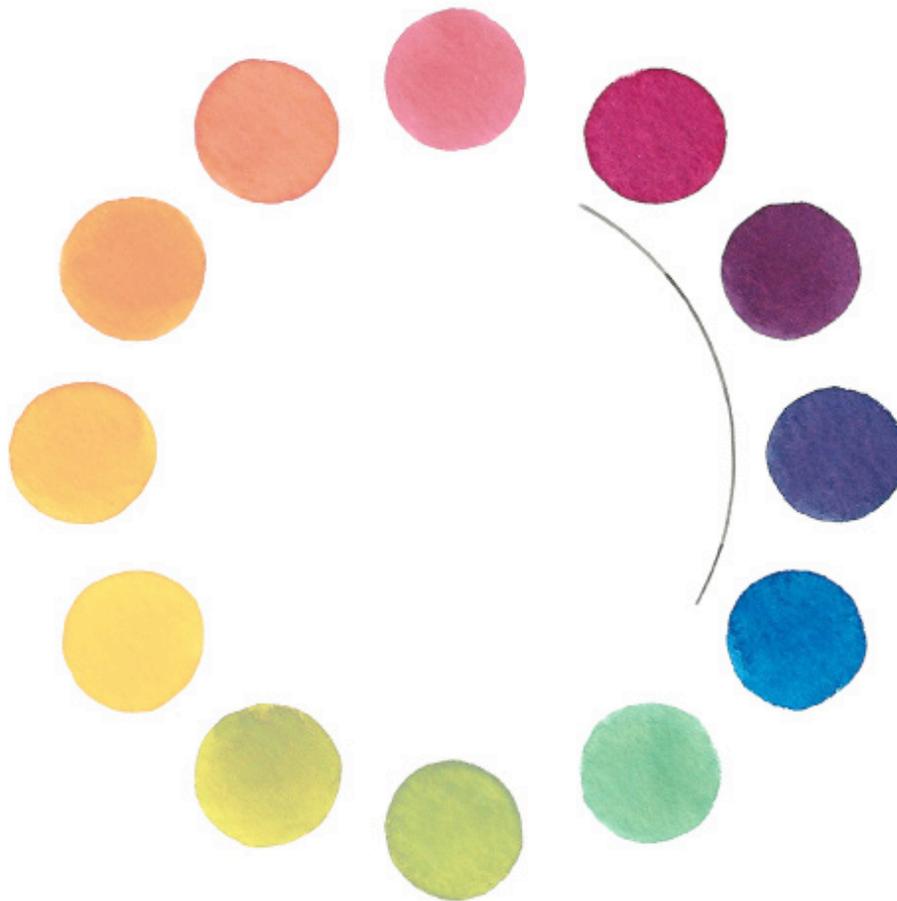
Combinación monocromática en azul.

ANÁLOGOS

Los colores análogos resultan sumamente agradables a la vista porque componen una combinación de colores que están próximos unos a otros en el círculo cromático. Contrastan poco, combinan entre sí y resultan reconfortantes. Un ejemplo de este tipo de armonía cromática es la de rojo violáceo, violeta y azul violáceo. Otro ejemplo clásico es el de amarillo, amarillo verdoso y verde azulado. Este tipo de armonía se ve mucho en la naturaleza, en las plantas o en los colores del atardecer.

COMPLEMENTARIOS

Volvamos a los colores complementarios y fijémonos en el ejemplo del naranja y el azul de la página 15. Se ve enseguida que estos colores están en lados opuestos del círculo cromático. Eso, en esencia, significa que no hay azul en el naranja ni naranja en el azul. En mi opinión, este es el concepto más importante de la teoría del color: no solo cada color complementa al otro (un color hace que el otro destaque al crear contraste), sino que, al mezclar las pinturas, los colores complementarios se suelen usar como medio para desaturar u oscurecer un tono determinado.

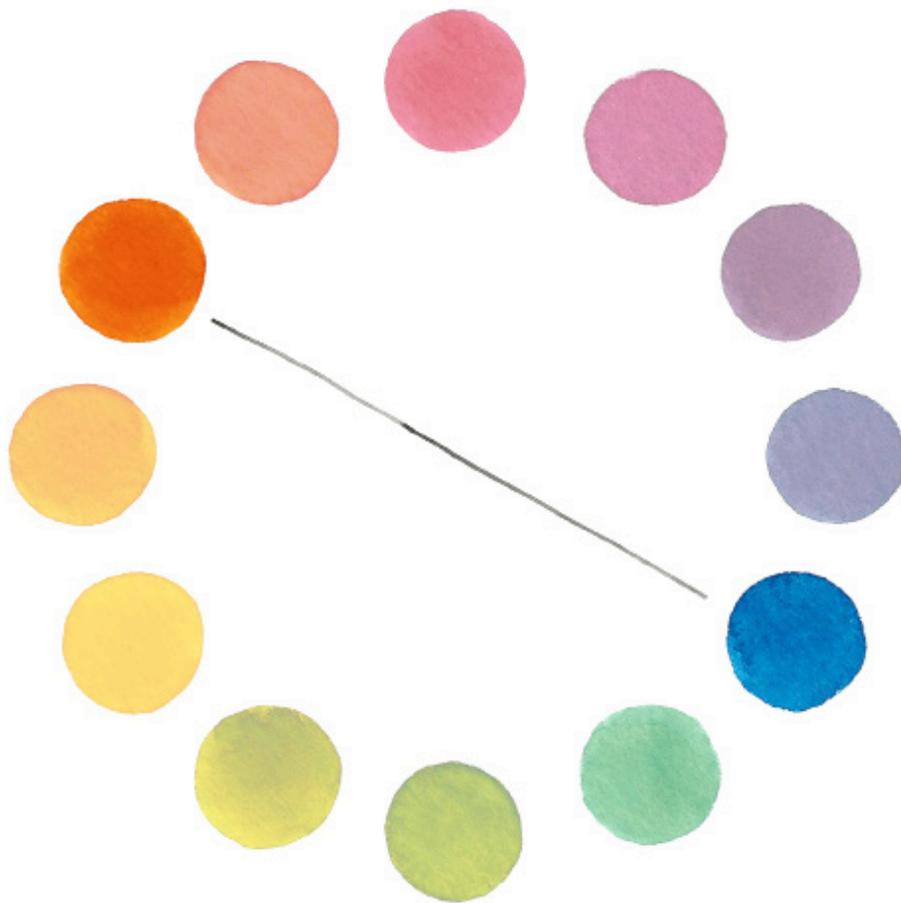

Combinación de colores análogos.

Por ejemplo, el amarillo y el violeta son complementarios, igual que el verde y el rojo. Pongamos que dispones en tu paleta de un amarillo claro, pero que lo que de verdad quieres es un mostaza más intenso y profundo. Por poco obvio que parezca, la opción es añadirle a tu amarillo una minúscula cantidad de violeta. De ese modo se intensificará el color sin restarle brillo a la mezcla, como ocurriría si, por ejemplo, le añadieses un poco de marrón o de negro al amarillo.

¿Y si quisieras crear un rojo terracota? Si solo dispones de colores primarios en tu paleta, no tienes más que agregarle un toque de verde al rojo y el color se transformará de inmediato en un rojo más oscuro y profundo.

Aprender a mezclar colores de este modo te ayudará a generar unos hermosos tonos orgánicos con matices profundos que les aportarán un toque complementario secreto a tus trabajos. En este libro irán apareciendo a menudo los complementarios, puesto que, además de ser un concepto clásico en la teoría del color, son también fundamentales a la hora de mezclar colores.

Combinación de colores complementarios.

COMPRA EL LIBRO EN TU **LIBRERÍA HABITUAL**
O DIRECTAMENTE EN LA **TIENDA ONLINE** DE LA
EDITORIAL GUSTAVO GILI:

GG

<https://ggili.com/armonia-de-color-para-artistas-ana-victoria-calderon-libro.html>

GG México

<https://ggili.com.mx/armonia-de-color-para-artistas-ana-victoria-calderon-libro.html>

