

Beautiful

PORTRAIT PAINTING

in Oils

An oil painting of a woman in profile, facing right. She has dark hair pulled back into a bun. Her skin is a warm, light brown tone with soft, natural-looking lighting. She is wearing a strapless top with a floral pattern. Her hands are clasped in front of her. The background is a dark, textured grey.

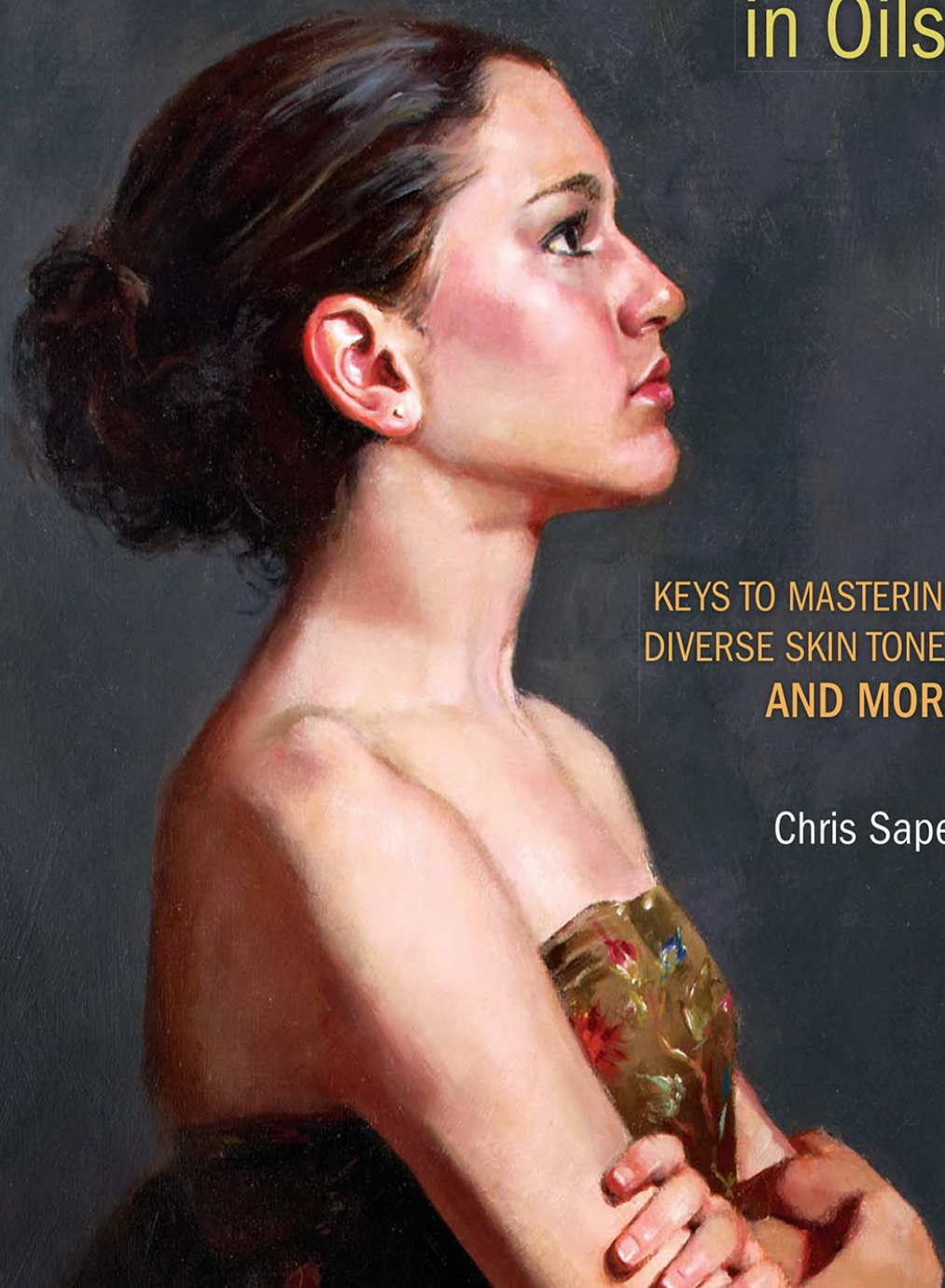
KEYS TO MASTERING
DIVERSE SKIN TONES
AND MORE

Chris Saper

Beautiful

PORTRAIT PAINTING

in Oils

KEYS TO MASTERING
DIVERSE SKIN TONES
AND MORE

Chris Saper

Beautiful
PORTRAIT PAINTING
in Oils

KEYS TO MASTERING DIVERSE SKIN TONES
AND MORE

Chris Saper

NORTH LIGHT BOOKS

CINCINNATI, OHIO

artistsnetwork.com

Thank you for purchasing this *Artist Network* eBook.

Sign up for our newsletter and receive special offers, access to free content, and information on the latest new releases and must-have art resources! Plus, receive a coupon code to use on your first purchase from NorthLightShop.com for signing up.

Sign Up Here

or visit us online to sign up at
<http://artistsnetwork.com/ebook-promo>

Candyce and Fiona

Oil on linen

30" × 24" (76cm × 61cm)

Dedication

To Ron, Aaron and Alexandra: thank you for your love and support, every day. I love you.

Contents

SPECIAL OFFERS

INTRODUCTION

Chapter 1

Tools & Materials

Chapter 2

Painting From Life

Chapter 3

Painting From Photographs

Chapter 4

Painting Portrait Details

Chapter 5

Painting the Commissioned Portrait

Chapter 6

Organizing Your Content for Themes or Exhibits

Chapter 7

Skin Tone Demonstrations

ABOUT THE AUTHOR

DEDICATION AND ACKNOWLEDGMENTS

WHAT YOU NEED

SURFACES

- Artist's choice—author uses oil-primed linen canvas (occasionally clear acrylic-primed) in demos

OIL PAINTS

- Alizarin Crimson Permanent
- Asphaltum
- Brilliant Yellow Light
- Burnt Sienna
- Burnt Umber
- Cadmium Orange
- Cadmium Red Light (or Cadmium Scarlet)
- Cadmium Yellow Medium
- Caput Mortuum Violet
- Caucasian Flesh
- Cerulean Blue
- Flake White
- Foundation Greenish
- Indian Yellow
- Indigo
- Ivory Black
- Monochrome Tint Warm
- Naples Yellow
- Permanent Rose
- Phthalo Green
- Portland Gray Medium
- Radiant Blue

- Radiant Magenta
- Radiant Violet
- Raw Sienna
- Raw Umber
- Titanium White
- Transparent Earth Red
- Ultramarine Blue
- Vermilion
- Yellow Ochre

BRUSHES

- A variety of synthetic, sable and bristle options in small, medium and large sizes (from $\frac{1}{16}$ inch [2mm] to 1 inch [25mm] or bigger) in the following types: cat's tongue, comb or rake, fan, filbert, flat, and mini pointed round

OTHER TOOLS

- Binder or photo clips
- Camera
- Easel
- Mahlstick
- Medium of choice—author uses Oleogel and Maroger* in demos
- Odorless mineral spirits
- Palette (preferably handheld, midvalue and neutral-colored)
- Palette knife
- Photos (for reference)
- Pushpins
- Source light (natural and/or artificial)
- Straightedge

* Product contains lead and carries a powerful smell, so use in a

well-ventilated area and handle with care according to the manufacturer's instructions, or choose a suitable substitute.

RECOMMENDED READING FOR PORTRAIT PAINTERS

Face to Face With Greatness: The Adventure of Portrait Painting by John Howard Sanden (The Portrait Institute Press, 2009) *Portraits From Life in 29 Steps* by John Howard Sanden with Elizabeth Sanden (North Light Books, 1999) *Harley Brown's Eternal Truths for Every Artist* by Harley Brown with Lewis Barrett Lehrman (International Artist Publishing, 2004) *Painting Beautiful Skin Tones With Color & Light* by Chris Saper (North Light Books, 2001) *On Becoming a Painter* by Robert A. Johnson (Sunflower Publishing, 2001)

Painting the Visual Impression by Richard Whitney (The Studios at Crescent Pond, 2005)

Photo-Imaging for Painters: An Artist's Guide to Photoshop by Johnnie Liliedahl (Liliedahl Publications, 2005) *Color Choices: Making Color Sense Out of Color Theory* by Stephen Quiller (Watson-Guptill Publications, 2002) *Alla Prima: Everything I Know About Painting* by Richard Schmid (Stove Prairie Press, 1999)

Introduction

Es un placer presentar Beautiful Portrait Painting in Oils, la edición ampliada de Classic Portrait Painting in Oils.

Todos los principios destacados en mis publicaciones anteriores, incluidos los conceptos clave de "práctica perfecta", la importancia de trabajar regularmente desde la vida real y la insistencia en un excelente material de referencia fotográfica (para quienes trabajan a partir de fotografías) han informado el nuevo material presentado en este libro.

Comencé a pintar retratos por encargo en 1991 y he cometido más errores de los que puedo contar (incluido romper los tres conceptos que identifiqué anteriormente) y desearía poder decirles que los cometí solo una vez.

Trabajar en un trabajo corporativo de alta presión mientras cuidaba a dos niños pequeños, en esos primeros años, me dejó muy poco tiempo para una práctica perfecta. Trabajé cuando estaba estresado y agotado.

Trabajaba de noche, en condiciones de poca iluminación y con material de referencia de mala calidad. Lo que sea, lo hice. A veces, simplemente no tienes otra opción. Pero al menos trabajé, y trabajé lo más posible de la vida.

Si bien no puedo añadir horas a tu día ni quitarte la preocupación de encima, espero que parte de la información que obtengas de este libro pueda ayudarte a que tu camino sea un poco más sencillo y que tus éxitos sean más frecuentes y más cercanos.

Pintar retratos por encargo es un mundo aparte del tipo de pintura que podrías hacer para ti o para una galería. En las nuevas secciones de la expansión encontrarás información sobre cómo abordar y ejecutar tus encargos, así como nuevas demostraciones tanto para temas corporativos como familiares. Para aquellos de ustedes interesados en la parte "práctica" del retrato por encargo, estarán

podrá aumentar su lectura con *For Love or Money: A Business Handbook for Portrait Painters*, también disponible a través de North Light Books. Incluso si no está particularmente interesado en pintar retratos por encargo, espero que las secciones sobre cómo preparar su trabajo para temas y exhibiciones le resulten útiles, especialmente en términos de crear continuidad visual y temática entre un grupo de obras.

Seguir una carrera pintando retratos por encargo puede no ser adecuado para todos, pero si estás leyendo este libro, existe una excelente posibilidad de que sea adecuado para ti. Cualesquiera que sean los objetivos que se proponga en su vida artística, son exclusivamente suyos y debe estar orgulloso de todos sus esfuerzos para alcanzarlos. A medida que avanzamos, a veces descubrimos que es necesario cambiar nuestros objetivos iniciales. Así que cámbialos. Sigue el camino y los tiempos que mejor te funcionen y no permitas que nadie te disuada de lo que eliges con el corazón: tus manos encontrarán la manera de expresar lo que hay en tu interior.

A handwritten signature in black ink, reading "Chris Saper". The script is fluid and cursive, with the first name "Chris" and last name "Saper" clearly distinguishable.

Chris Saper

Payne in Profile

Oil on linen

20" × 16" (51cm × 41cm)

Chapter 1

Tools & Materials

The set of tools and materials you select as an artist is generally straightforward.

La selección de materiales dentro de cada categoría es, sin embargo, muy personalizada. Todo lo que necesitas para empezar es un caballete sólido y resistente, pintura, pinceles, una mezcladora, una superficie, una superficie de pintura y una forma de limpiar tus pinceles. Lo importante es que compres los mejores materiales y suministros que puedas permitirte.

Más allá de lo básico, y para cada uno de los tipos de materiales, tú puedes dejarte llevar como un niño en una dulcería, ¡y tu presupuesto también! Muchas de las herramientas que comprará durarán años o incluso toda la vida. A medida que adquieras experiencia y estudies con otros artistas, es probable que conozcas materiales como colores de pintura y pinceles que quizás quieras probar por ti mismo. Por lo general, estas son adiciones de bajo precio, así que comience con un buen conjunto de elementos básicos y agréguelos con el tiempo.

Setting Up Your Palette

Con el tiempo, cada pintor encuentra una paleta de trabajo estándar. Desarrollar una familiaridad íntima y regular con el mismo grupo de colores le permitirá volverse competente y eficiente en la mezcla de colores.

Dale a tus colores una oportunidad justa para ver si te gustan. Si descubres que utiliza un color todos los días y no lo modifica cuando limpia su paleta, elimínalo de su conjunto estándar de colores. Por el contrario, no tengas miedo de probar nuevos colores para agregarlos a tu paleta habitual.

KEEP YOUR PALETTE CONSISTENT

MANTENGA SU PALETA CONSISTENTE

El orden en el que coloques los colores en tu paleta realmente no importa, solo que los coloques de la misma manera cada vez. Esto le ayuda a alcanzar rápida y eficientemente el color que desea cada vez.

Set Up Your Standard Palette Every Day

Esta es mi paleta diaria. Todas las demostraciones de este libro se crearon utilizando esta paleta (más algunos colores especiales cuando corresponda). Es importante utilizar su paleta estándar todos los días, incluso si está trabajando solo en una parte de su pintura que parece poco probable que necesite todos los colores. Las áreas del retrato pintadas con colores aislados pueden crear una desconexión con la armonía de colores del lienzo en general.

A veces necesitarás utilizar un color que no se pueda mezclar, especialmente si estás pintando telas de colores brillantes con quinacridonas o ftalos. El índigo es un gran color para pintar a alguien con ojos azules; El amarillo indio es útil para pintar rubias.

Working With Oil Paint

Para pintar retratos con éxito, necesitas un medio que te permita realizar cambios y modificaciones a lo largo de la pintura. El óleo, el pastel y el carboncillo son los más indulgentes. El acrílico y la acuarela son más difíciles de ajustar una vez secos.

Para mí, el óleo sobre lino es verdaderamente el estándar de oro cuando se trata de retratos. La pintura al óleo te permite trabajar de forma tan suelta o precisa como quieras. Hay tantas opciones en tejidos y superficies de lino que puede seleccionar la superficie que mejor se adapte a su intención y estilo de pintura. La naturaleza del medio en sí permite sutilezas en el color y las transiciones de valores que he encontrado incomparables. El óleo se adapta tanto al pintor directo alla prima como al enfoque clásico que utiliza pintura base y vidriado. Si está interesado en trabajos por encargo, encontrará que la mayor demanda de retratos es el óleo.

CONTROL YOUR DRYING TIME WITH MEDIUMS

CONTROLA TU TIEMPO DE SECADO CON MEDIOS

Los medios son excelentes para acelerar o ralentizar el tiempo de secado de la pintura. Las pinturas mezcladas con aceite de nuez se secan más lentamente que las pinturas mezcladas con aceite de linaza. Medios como Maroger y muchos otros aceleran el secado. Una pequeña gota de aceite de clavo mantendrá las pinturas “abiertas” o húmedas durante muchos días.

Sample Paint Brands for Skin Tones

Utilice cualquier pintura al óleo de alta calidad (no para estudiantes) del mercado; Estas son algunas marcas que me gustan para pintar tonos de piel que componen mi paleta estándar.

KEEP YOUR COLORS FRESH

MANTENGA SUS COLORES FRESCOS

Trabajar con colores antiguos cuesta un centavo pero es una tontería.

Cuando te quedes sin color, detente y rellénalo.

Saque la pintura fresca tan pronto como el color comience a endurecerse. Los colores tierra y los colores mezclados con Flake White o medios de secado acelerado se endurecerán mucho más rápido que los cadmios o los colores mezclados con Titanium White.

Brushes

Encontrar los cepillos que mejor funcionan para ti es tan personal como elegir un par de zapatos. Pruebe los sintéticos, las martas y las cerdas. Colecciona una variedad de planos, lenguas de gato, abanicos y avellanas que varían en ancho entre 1 pulgada (25 mm) (o más, dependiendo de tu estilo de pintura y escala) y 1/16 de pulgada (2 mm). Otros tipos de pinceles, como el rastrillo, el peine y el miniredondo puntiagudo, también serán útiles a la hora de pintar retratos.

No aceptes la recomendación de ningún profesor como la verdad última. No sabrás qué pinceles te gustan hasta que los uses por un tiempo. Piensa en esos fabulosos zapatos de vestir que acabas de ver en la tienda. Podrían quedar geniales en la tienda. Es posible que a tu mejor amigo le encanten. Puede que estén en oferta. Pero si no son las adecuadas para tus pies, te arrepentirás cada vez que te las pongas.

Brushes and Knives

Además de una variedad de cepillos planos sintéticos, estos son algunos de los cepillos que me gusta usar. No presto demasiada atención al tamaño específico del cepillo porque los números de cepillo difieren según el fabricante. Es más fácil para mí pensar en términos de pequeño, mediano o grande. Utilice los pinceles que le gusten y con los que se sienta cómodo.

Se puede utilizar cualquier espátula (o paleta) para mezclar pintura. Cuando se trabaja sobre lienzo, es más fácil utilizar un cuchillo con forma de pala.

Mediums and Other Tools

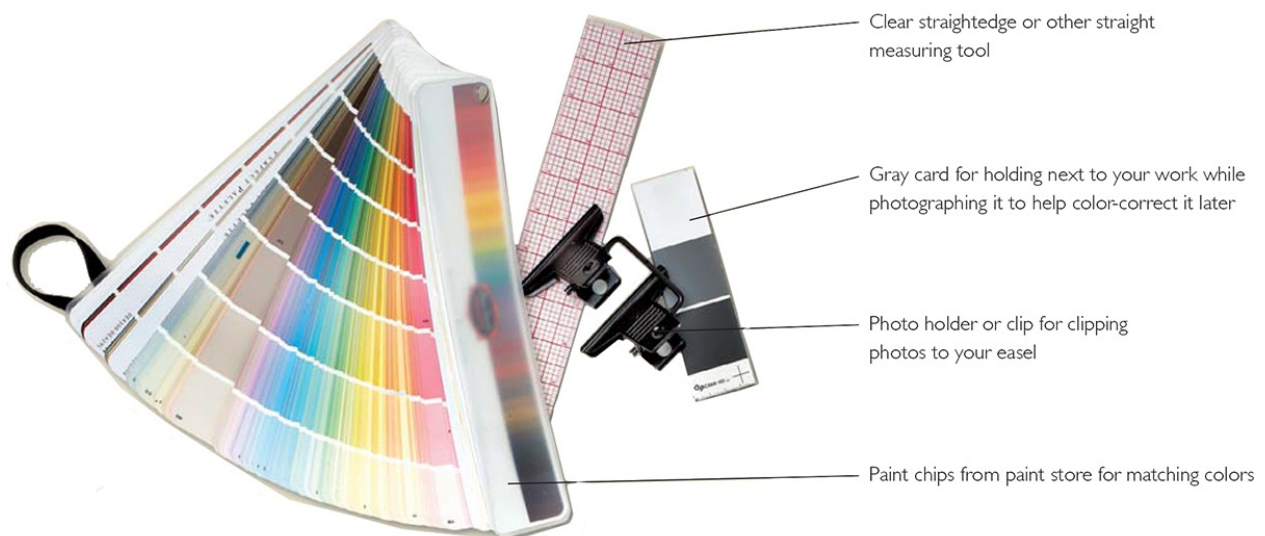
Para tener una idea de la enorme variedad de dispositivos artísticos disponibles, hojee cualquier revista de instrucción artística. Artistas profesionales han desarrollado muchas herramientas únicas y útiles para facilitar diferentes aspectos de la pintura.

Médiums y espíritus minerales Los retratos de este libro han sido pintados con medio Oleogel o Maroger. El oleogel, que no es tóxico ni tiene olor, puede hacer que las pinturas parezcan más finas o transparentes. Maroger hará lo mismo y además acelerará el secado.

tiempo, pero debe manipularse con cuidado y usarse en un área bien ventilada, ya que contiene plomo y tiene un olor muy fuerte. El aceite de nuez puro es una alternativa segura y no tóxica, especialmente si te gusta que las pinturas se sequen más lentamente. El aceite de nuez y el Oleogel se pueden empacar de forma segura en el equipaje facturado, en caso de que necesite volar con sus suministros. Sin embargo, no es necesario utilizar ningún medio al pintar.

Utilizo alcoholes minerales inodoros para limpiar mis pinceles y mi paleta entre usos.

Miscellaneous

Misceláneas

Aquí hay algunas herramientas diversas que utilizo como retratista. Las tarjetas grises son esenciales al fotografiar su trabajo para garantizar la precisión del color en caso de que se reproduzca.

Mahlstick

Mahlstick

Utilice un mahlstick para estabilizar la mano al pintar y evitar manchas. Mi mahlstick incluso venía con una extensión para pintar obras muy grandes.

Palettes and Supports

Palette Considerations

Consideraciones de paleta

Si no has usado una paleta portátil, ¡pruébala! Hay enormes ventajas para pudiendo mezclar colores directamente contra el modelo o contra el lienzo. Le ayuda a evitar el retraso mental que se produce al ir y venir del caballete a la estación de mezcla.

El ojo juzga cada color que mezclas en comparación con la superficie de mezcla. Independientemente del tipo de paleta que elija o de dónde la coloque, asegúrese de utilizar una que sea de un color neutro de valor medio. Las superficies de valor medio le permiten medir mejor el valor de un color mezclado; Las superficies de colores neutros le permiten juzgar mejor su tono, temperatura y saturación. Si usa una paleta de vidrio, coloque un trozo de papel gris de valor medio debajo o pruebe con una paleta de madera en un color neutro.

Después del valor y el color, la comodidad y el peso son los más importantes a la hora de seleccionar una paleta portátil. A veces es necesario lijar o remodelar el orificio para el pulgar para que sea más cómodo para la mano. Si su paleta cae hacia adelante cuando la sostiene, pegue algunos pesos pequeños debajo de la península frontal para equilibrarla.

Lino doble imprimado con aceite Claessens C-13 El lino belga imprimado con aceite es uno de mis favoritos: tiene una textura hermosa y una variedad de tejidos disponibles. La superficie pintada parece cuero suave. Claessens ofrece un tejido fino C-13 adecuado para retratos, aunque otros lienzos imprimados con aceite también producen excelentes resultados.

Tee

Oil on linen

12" × 12" (30cm × 30cm) Private collection

ABS Plastic

.....

El plástico ABS se utiliza para fabricar de todo, desde tableros de automóviles hasta mesas plegables y probablemente durará más que la próxima edad de hielo. Prepare la lámina de plástico para aceptar pintura lijando la superficie para crear dientes. Incluso cuando se lija, la superficie permanece extremadamente lisa, así que tenga paciencia para que se adhiera la primera capa de pintura. Es más fácil trabajar después de dejar secar la pintura base.

Monarch

Oil on ABS plastic

20" × 16" (51cm × 41cm) Private collection

Painting and Supports

Los fabricantes de bellas artes ofrecen una enorme variedad de lienzos. I prefiera el lino al algodón y el lino imprimado con aceite al lino imprimado acrílico. La lona con doble imprimación al óleo tiene un tacto hermoso, parecido al cuero, aunque puede resultar un poco difícil de estirar. Las texturas de los lienzos varían desde un tejido suave y fino hasta un tejido grueso que se parece mucho a la arpillera. En general, los tejidos relativamente más finos funcionan mejor para la mayoría de los retratos, suponiendo que esté trabajando en una escala de tamaño natural o menor. Pruebe varias texturas diferentes y verá cuán personal puede ser la elección de un lienzo. Cuanto más lisa sea la superficie, más finos serán los detalles que podrás conseguir. Por otro lado, una superficie con un tejido más áspero puede tener una belleza propia. Experimente también con lienzos estirados y lienzos montados sobre una superficie rígida para ver cuál prefiere.

He trabajado en superficies sin textura ni dientes, incluido el plástico ABS, así como el papel pastel lijado Wallis de dientes pequeños, que es una superficie única tanto para óleo como para pastel. Asegúrate de usar pinceles sintéticos si estás experimentando con papel lijado, ya que la superficie se comerá tus pinceles de pelo natural. Los lienzos de lino con imprimación acrílica transparente son una buena alternativa a las viñetas.

Sanded Pastel Paper

Bien conocido por los pastelistas, el papel lijado Wallis es resistente, pesado y versátil. Intente montar el papel en una superficie rígida como Masonite. La superficie finamente arenosa del papel lijado le permite explorar una amplia gama de efectos superficiales, desde arrastrar el pigmento por la superficie (como si se aplicara pastel) hasta trabajar transiciones de color y valor muy sutiles y finas.

Richard

Oil on Wallis sanded pastel paper 20" × 16" (51cm × 41cm) Private collection

Clear Acrylic-Primed Linen Several manufacturers offer clear

Lino imprimado acrílico, que preserva la belleza del lino crudo. Los tejidos tienden a ser un poco más ásperos que el lino de tejido vertical, pero son fáciles de adaptar. Dada mi inclinación por el lino imprimado al óleo, reservo el lino imprimado transparente para viñetas donde el color de la superficie es una parte integral de la pintura.

Colleen

Oil on clear acrylic-primed linen 20" × 16" (51cm × 41cm) Private collection

The Basics of Painting a Portrait

Este es un ejemplo abreviado de cómo pintar un retrato. Aquí comencé los dos primeros pasos en un taller y luego los terminé en casa, en el estudio. Consulte la guía de referencia rápida con frecuencia mientras pinta sus retratos.

1 Establezca las marcas de medición y las notas de color. Después de haber determinado la iluminación, el tamaño y la ubicación de la cabeza, marque las medidas verticales y horizontales y los ángulos generales utilizando Raw Umber diluido y un pequeño cepillo de lengua de gato.

2 Separe la luz de las sombras Una vez que haya establecido el diseño básico y la ubicación de las formas, divida la pintura en áreas de luz y sombra. No te preocupes por los valores medios todavía. Simplemente revisa el patrón de diseño de tu lienzo y asegúrate de que te guste la distribución de las sombras y que la pintura no esté dividida por igual entre luces y sombras.

3 Coloque el fondo y los tonos de piel iniciales Coloque el color de fondo inmediatamente, justo contra las áreas del cabello, la piel y la ropa del sujeto. Procrastinar en el fondo conduce a dificultades en el juicio de color y de valor más adelante. Coloque los tonos generales de piel y color de cabello en un patrón de tres valores (oscuro, medio y claro).

QUICK REFERENCE: PORTRAIT-PAINTING STEPS

PUEDES UTILIZAR EL MISMO MÉTODO PARA PINTAR RETRATOS DEL VIDA Y DE FOTOGRAFÍAS. PUBLICAR ESTOS PASOS EN SU ESPACIO DE TRABAJO Y CONSULTARLOS CON FRECUENCIA.

- 1. Determinar el color y el tipo de fuente de luz.**
- 2. Posa e ilumina la modelo (o elige la más adecuada).
foto)**
- 3. Graba tus notas de color**
- 4. Coloca el sujeto en tu lienzo.**
- 5. Dimensiona la cabeza**
- 6. Establecer relaciones verticales**
- 7. Establecer relaciones horizontales y ángulos.**
- 8. Separar la luz de la sombra**
- 9. Comprométete con el fondo**
- 10. Pinta los oscuros como una capa de valor.**
- 11. Pinta las luces y los valores medios.**
- 12. Refinar detalles y establecer bordes.**

4 Refina los colores y las transiciones de valores Tómate todo el tiempo que necesites para refinar los tonos de piel y modelar las formas de la cabeza prestando atención al valor. Cada trazo es una oportunidad para mejorar el dibujo y la semejanza de tu sujeto. Configure las funciones para aceptar los detalles finales.

5 Afina los detalles y termina los bordes y el fondo

Completa los detalles en las facciones y el cabello. Considere cómo finalizar los bordes, si es necesario suavizarlos o afilarlos. Para la viñeta, aplique el color de fondo y el pañuelo en la superficie para que la viñeta quede integrada.

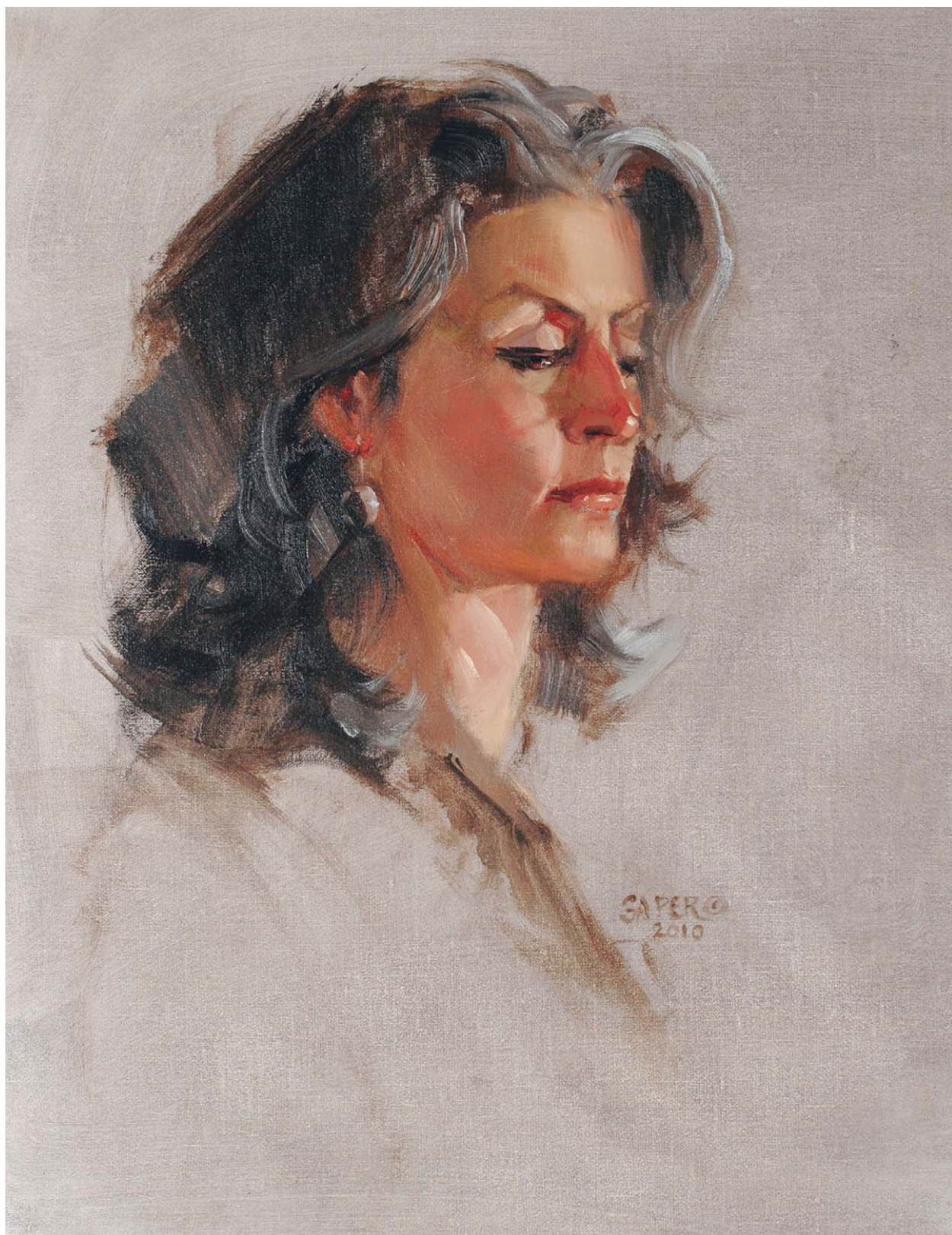
Barbro

Oil on linen

16" × 12" (41cm × 30cm)

Chapter 2

Painting From Life

Silver Wolfe, Life Study Oil on linen 16" × 12" (41cm × 30cm)

En esta sección encontrará información y consejos sobre cómo iluminar y posar al sujeto, tomar decisiones de composición sobre su pintura y aplicar los principios básicos de ver y mezclar colores. Aunque la discusión se centra en la pintura al óleo, los principios son universales y se aplican a cualquier medio que elija emplear. Discutimos formas de iluminar eficazmente a sus sujetos utilizando fuentes de luz tanto artificiales como naturales. Si no tienes luz artificial disponible, puedes aprender a aprovechar la luz natural. Después de todo, los retratos se pintaron durante cientos de años antes de que se inventara la electricidad, así que piense en las bombillas como solo una más entre varias comodidades modernas.

The Color of Light

Toda luz tiene color, y ese color se mide en la escala de temperatura Kelvin (K), que para las necesidades de los artistas, generalmente oscila entre 2500 K (luz de las velas o luz del día al amanecer y al atardecer) y 6000 K+ (luz diurna natural del norte o luz calibrada en color). bombillas fluorescentes). Al igual que el color, la luz visible puede ser cálida o fría, según su fuente. Las luces cálidas producen sombras frías y las luces frías producen sombras cálidas.

El sistema de numeración de las temperaturas Kelvin funciona al revés de lo que nos parece lógico como pintores: los colores más cálidos tienen temperaturas más bajas, mientras que los colores más fríos tienen temperaturas más altas. Probablemente sea más útil pensar que la escala de temperatura Kelvin es similar a una varilla de metal colocada en el fuego. Cuando la varilla comienza a calentarse, adquiere un brillo rojo. A medida que la varilla se calienta, su brillo pasa del rojo al amarillo, al blanco y finalmente al blanco azulado.

CHOOSING YOUR LIGHT BULBS

Al seleccionar bulbos artificiales, hay tres elementos principales a considerar:

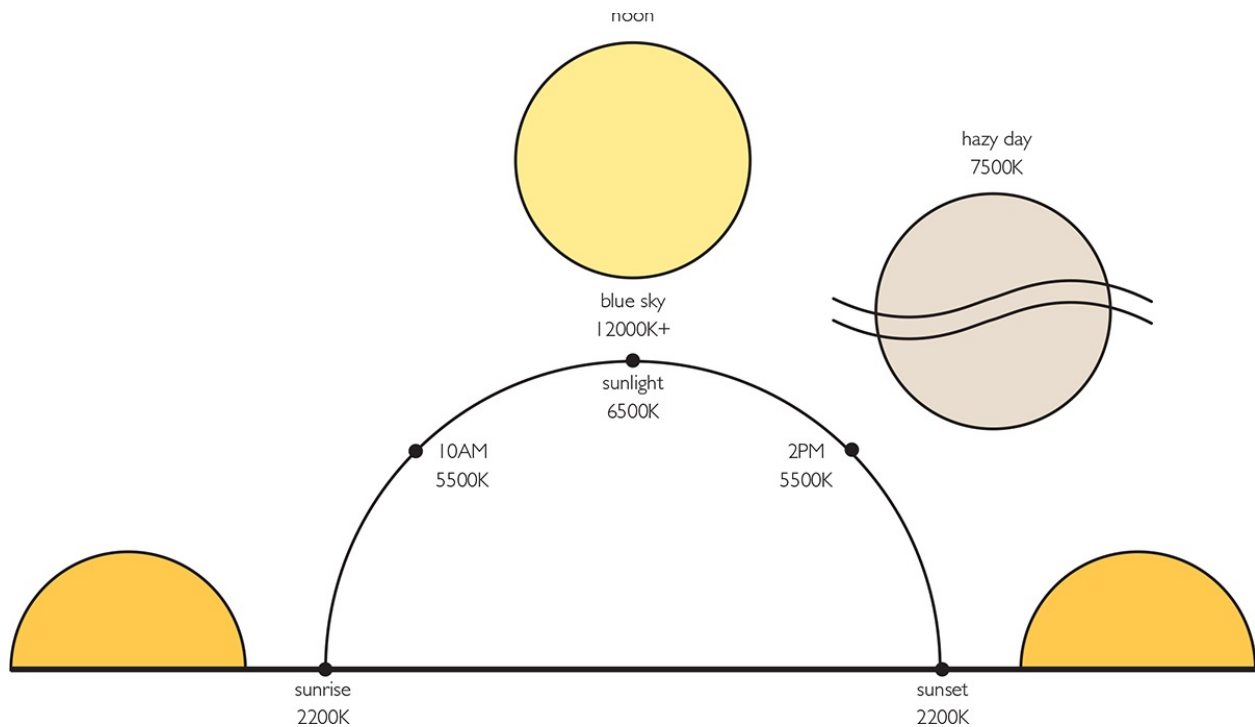
1. Fuerza (vatios)
2. Color (temperatura Kelvin)
- 3, CRI o índice de reproducción cromática*

*El número índice clasifica (en una escala donde 100 es luz natural perfecta) la forma completa y precisa en que se reproduce el color debajo de la bombilla, así que busque números CRI altos.

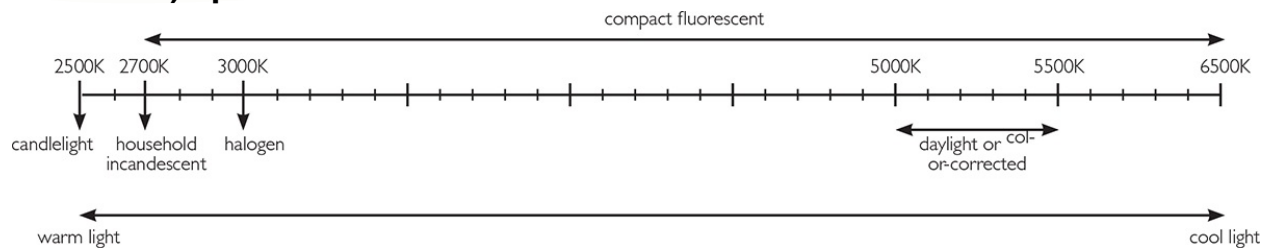
Color Differences in Light Bulbs

Expositores como este en tiendas que tienen departamentos de iluminación grandes o especializados muestran cuán dramáticamente las temperaturas Kelvin impactan el color. A la izquierda está la iluminación interior; en el extremo derecho hay luz brillante.

The Changing Color of Daylight

Más rojo al amanecer y al atardecer (alrededor de 2200 K), el color de la luz natural se vuelve más neutro a media mañana y media tarde (alrededor de 5500 K), y ligeramente más frío al mediodía. Cuanto más cálido (más rojo) sea el color de la luz, más frías (más azules) aparecerán las sombras.

Luces artificiales comunes y sus temperaturas Kelvin Este diagrama muestra varias luces artificiales comunes y sus temperaturas de color. Actualmente, las bombillas Kelvin están disponibles desde 2700K hasta 6500K. Sin embargo, la Ley de Seguridad e Independencia Energética acabará eliminando las bombillas incandescentes en Estados Unidos, por lo que ha habido una explosión de nuevas tecnologías de iluminación. Cuando compre bombillas, asegúrese de buscar las opciones más nuevas.

Saying no, be sure to look into the never options.

Artificial Light

Las luces artificiales incluyen bombillas incandescentes (bombillas domésticas), fluorescentes, halógenas y de tungsteno. Las incandescentes son similares en color a la luz natural del atardecer, creando un tono cálido y anaranjado en la piel y la ropa tocadas por la luz, y temperaturas frescas en las áreas en sombra. Las luces fluorescentes, que a menudo se encuentran en oficinas y entornos comerciales, proyectan sombras cálidas y sombras frías de color azul verdoso sobre la piel y la ropa. Con su brillo máximo, la luz halógena es de color amarillo anaranjado y se vuelve más anaranjado que rojo anaranjado a medida que se atenúa. Las luces de tungsteno se fabrican para que coincidan exactamente con la película de tungsteno 3200. Si bien se usan ampliamente en fotografía con control de color, no son prácticos para iluminar modelos porque son calientes, delicados y costosos, y emiten colores precisos solo durante un número limitado de horas.

Luz artificial cálida Una luz incandescente doméstica estándar (aproximadamente 3000 K) estableció colores fuertes y cálidos en las áreas iluminadas de Teresa. Los neutros más fríos y los verdes desaturados en las sombras ayudaron a resaltar la poderosa y cálida fuente de luz.

Teresa, Life Study Oil on linen

16" × 12" (41cm × 30cm)

Cool Artificial Light Menus was lit by a cool (6500K) compact

Luz artificial fría Mary estaba iluminada por una luz fluorescente compacta fría (6500 K), creando notas suaves y frías en las áreas iluminadas de su rostro y tonos relativamente más cálidos en las áreas sombreadas.

Mary in Blue (detail) Oil on linen

12" × 12" (30cm × 30cm) Private collection

Natural Light

La temperatura de color de la luz solar natural cambia a lo largo del día y con diferentes condiciones climáticas. La luz solar directa tiene un color muy cálido, influye en los rojos y naranjas de los tonos de piel y crea sombras nítidas. Pintar retratos del natural bajo la luz solar directa no es adecuado para nadie excepto para los pintores más rápidos porque la luz cambia muy rápidamente, pero puede ser excelente para estudios de la vida más rápidos y observación del color. La luz natural indirecta permanece constante durante muchas horas.

Luz solar directa y cálida Puede utilizar la luz solar directa y intensa para crear una iluminación espectacular y diseños interesantes. Cuando fotografíes al sujeto bajo la luz solar directa, inclina su rostro de modo que tengas iluminación trasera o de borde, o menos de la mitad de la cara iluminada. De lo contrario, aparecerán sombras debajo de los ojos.

William

Oil on linen

30" × 24" (76cm × 61cm) Private collection

Luz natural fría Cuando colocas al sujeto cerca de un ventanal grande, obtendrás una luz suave y difusa que ilumina la figura directa y uniformemente desde un lado.

East Light

Oil on linen

36" × 24" (91cm × 61cm)

Luz natural indirecta Si sus techos son lo suficientemente altos, puede usar luz natural indirecta desde arriba y hacia un lado, como en este estudio de vida, bloqueando la luz que de otro modo miraría directamente a su modelo.

Irish, Life Study Oil on linen

20" × 16" (51cm × 41cm)

Posing a Model in North Light

Los viejos maestros pintaban del natural y con frecuencia empleaban hermosos escenarios de luz del norte donde la fuente de luz de la ventana estaba por encima del modelo y a unos 45 grados hacia la derecha o hacia la izquierda. La luz que atraviesa la forma proporciona patrones de luces y sombras que permiten a los pintores utilizar el valor para modelar con éxito la forma. Si adquiere habilidad para configurar solo dos opciones de patrones de luces y sombras, podrá adaptarse a muchas, si no a la mayoría, de las situaciones. Puedes imitar la luz del norte con una bombilla artificial de 6500K.

La opción Rembrandt iluminar el rostro de su modelo desde arriba y aproximadamente 45 grados a su derecha crea un diseño que proporciona una división desigual pero equilibrada de luces y sombras. Al igual que el autorretrato de Rembrandt, el lado sombreado del rostro muestra un triángulo de luz en la mejilla.

triangle of light on the cheek.

Seventeen

Oil on linen

18" × 14" (46cm × 36cm) Private collection

Opción “La chica con un pendiente de perla” Al girar el sujeto un poco más hacia la luz, puede encontrar el mismo patrón de luces y sombras que Jan Vermeer usó en su exquisita pintura.

Kenzie

Oil on clear acrylic-primed linen 20" × 16" (51cm × 41cm) Private collection

Convey Mood With Creative Lighting

Experimente con diferentes opciones de iluminación en la forma en que dirige la luz hacia el sujeto. Incluso puedes combinar dos temperaturas diferentes en tus fuentes de luz. Muchos artistas utilizan dos fuentes de luz que provienen de direcciones diferentes. A veces querrás introducir un poco de luz de relleno, la suficiente para mantener las sombras alejadas de la oscuridad extrema. También puedes utilizar fuentes de luz de diferentes o mismas temperaturas. Mientras no sean igualmente fuertes y la segunda fuente no borre los buenos patrones de luces y sombras en la cara, estás bien.

Iluminar un perfil directamente Los perfiles pueden funcionar bien cuando la cara del sujeto se ilumina directamente desde la parte superior izquierda y cuando no abrume la pintura.

the painting.

Alison

Oil on linen

24" × 18" (61cm × 46cm) Private collection

Tire del sujeto hacia adelante con iluminación trasera Iluminar al sujeto desde arriba y desde atrás crea bordes fuertes y separa la figura del fondo.

Parker in Pink

Oil on linen

20" × 16" (51cm × 41cm)

Utilice la iluminación del borde para sugerir la luz del sol. Gire ligeramente al sujeto hacia la luz para enfatizar el perfil y el cabello, dejando aproximadamente dos tercios de la cara en la sombra.

Brandt

Oil on linen

12" × 12" (30cm × 30cm) Private collection

Keys to Working From Life

It's All About the Clock

Todo es cuestión del reloj

La mayor parte del trabajo que he realizado en la vida real ha sido en estudios abiertos o en aulas. Las sesiones suelen durar tres horas, incluidas las pausas para los modelos. Para hacer que el tiempo en el caballete sea más valioso en la sesión en vivo, realmente vale la pena comprometerse con el principio de la práctica perfecta.

Considere el tiempo que tiene disponible y lo que mejor puede lograr durante esa sesión. Si decide que quiere trabajar con valores, puede optar por pintar o dibujar en monocromo. Si decide trabajar en el color durante una sesión, dedique su tiempo a observar, mezclar y registrar el color con precisión. ¡Incluso puedes decidir no pintar la cabeza y concentrarte en pintar las manos!

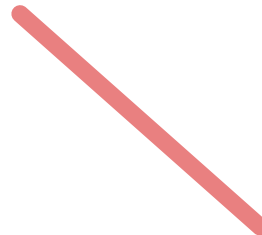
Estudio de ocho horas: luz y color intensivos
En talleres mucho más largos, tienes más tiempo para trabajar las sutilezas y notar problemas y resolverlos, logrando una mayor semejanza general.

Catherine, Life Study (detail) Oil on linen
20" × 16" (51cm × 41cm)

Estudio de dos horas: practicar valores y dibujar Si solo tiene un par de horas disponibles, puede dedicar su tiempo a explorar transiciones de valores en un medio monocromático.

**White Fedora, Life Study (detail) Black, white and gray oil on canvas
24" × 12" (61cm × 30cm)**

Estudio de tres horas: céntrese en el color Es posible que su modelo use una prenda interesante que le brinde la oportunidad de estudiar el color reflejado durante su sesión de tres horas y no preocuparse tanto por la semejanza.

Lavender Lady, Life Study

Oil on linen

18" × 14" (46cm × 36cm)

Tips for Painting Children

Cuando decides pintar un retrato de un niño muy pequeño, a menudo el mayor desafío es conseguir referencias fotográficas adecuadas.

Por lo general, es mejor fotografiar a los bebés y niños que no tienen edad suficiente para sentarse solos si los carga un hermano mayor o un adulto. Un niño dormido es un tema tan encantador como uno que está despierto. Los niños de entre 6 y 18 meses generalmente son fáciles de encantar y engatusar. Pero después de aproximadamente 2 años de edad, bueno, ahí es cuando realmente comienza la diversión.

Para la sesión de fotos, dedica el doble de tiempo del máximo que crees que necesitarás. Es necesario trabajar en torno a las siestas, los refrigerios, el juego y la actitud del niño. Informe a los padres antes de comenzar que es posible que necesite que salgan de la habitación cuando comience a pintar. Tenga una señal, como pedir un vaso de agua, para que mamá sepa cuándo es el momento de dejar al niño y al artista solos.

Prepare todo (y me refiero a todo) configurado y listo para funcionar antes de invitar al niño a sentarse. Utilice absolutamente un trípode y asuma que necesitará combinar recursos fotográficos, incluso en un entorno al aire libre. Mantenga su ángulo de visión constante para poder combinar imágenes más tarde.

Use a Video Camera During the Photo Sitting

Utilice una cámara de vídeo de alta definición para complementar su cámara digital. Muchos videos producen excelentes imágenes imprimibles de un solo cuadro, perfectas para captar la expresión entre las dos imágenes de caras tontas que obtuvo con la cámara fija. Para maximizar sus opciones, coloque ambas cámaras en trípodes uno al lado del otro y a la misma altura. Encienda la cámara de video y déjela funcionar mientras toma la fotografía sentado, dirigiendo al sujeto hacia dónde mirar, cómo sentarse, etc.

Use a Real Color Swatch of Fabric

A veces, el color de un vestido o prenda de vestir es significativo, especialmente si la prenda es una reliquia familiar o ha sido hecha a mano para el niño. Si los padres lo aprueban, use pequeñas tijeras de manicura para cortar un trozo de tela del interior de una costura. Por supuesto, esto funciona para ropa de cualquier tema, no solo para niños.

Color References

Con los niños, puedes mezclar tus notas de colores mientras juegan con juguetes o miran libros. Alternativamente, puedes involucrar a los niños. Si tiene edad suficiente, juegue un juego de colores en el que usted y el niño descubran el color que coincide (piel, ropa, etc.) utilizando un libro de pedacitos de pintura disponible a través de una variedad de fabricantes de pintura para paredes. Los libros de colores Pantone también funcionan bien.

Placing the Subject

Al pintar un tema de cabeza y hombros, debes considerar dos cosas: el tamaño de la cabeza y el tamaño del lienzo.

¿El tamaño de cabeza que pretendes pintar es consistente con tu zona de confort personal? Si bien mi zona de confort oscila entre el 50 y el 90 por ciento del tamaño natural, he visto pintores pintar retratos espectaculares con una cabeza de solo 2 pulgadas (5 cm) de alto. Con tiempo y práctica, naturalmente gravitarás hacia un rango de tamaño que funcione para ti.

La segunda consideración es el tamaño del lienzo. Asegúrese de tener suficiente espacio en la parte inferior para crear una composición agradable. No querrás verte obligado a truncar la pintura porque te has quedado sin espacio.

STANDING WHILE YOU PAINT

Estar de pie mientras pintas te permite alejarte y acercarte constantemente a tu trabajo y a tu modelo, lo que te permite comprobar tu progreso con frecuencia. A menos que tengas una razón física que te obligue a sentarte mientras pintas, te recomiendo que te pongas de pie. Si comienzas a pintar mientras estás sentado, quédate sentado. Si empiezas a pararte, no te sientes a menos que estés tomando un descanso.

Buena ubicación vertical En un estudio de la vida de esta encantadora joven, la cabeza se dimensiona y coloca de manera que haya suficiente espacio en la parte inferior para incluir las cuentas y el cierre de la chaqueta, creando así un camino visual que devuelve al espectador a la cara.

Elizabeth, Life Study Oil on linen

20" × 16" (51cm × 41xcm)

Mala ubicación vertical ¡Hay tanto espacio adicional en la parte superior del lienzo que parece que el sujeto se está saliendo del marco! Afortunadamente, pude volver a estirar este lienzo hasta obtener una composición adecuada.

Boy in the Blue Vest

Oil on linen

16" × 16" (41cm × 41cm)

AVOIDING GLARE

..

En ocasiones, tu lienzo captará la luz de tal manera que el resplandor de la superficie mojada hace que sea extremadamente difícil ver lo que estás haciendo. Por lo general, será útil inclinar ligeramente el lienzo hacia usted desde la parte superior.

Ubicación del lienzo versus ubicación del sujeto Coloque el lienzo de manera que pueda ver tanto el lienzo como el sujeto al mismo tiempo. Levante la bandeja del caballete de modo que mire directamente al lienzo desde su posición de visualización y el nivel de sus ojos esté aproximadamente al nivel de los ojos del modelo.

Balancing the Subject

En una composición de cabeza y hombros, el problema de la “piruleta en un palo” es importante. ¿Cómo puedes hacer que tu pintura sea interesante y dinámica, en lugar de estática y aburrida?

Un buen retrato debe **contener una buena cantidad de espacio negativo alrededor del sujeto. Al decidir la ubicación final, considere qué tan a la derecha o izquierda del centro colocará la figura. En otras palabras, ¿de qué lado dejarás el respiro? Esfuércese por lograr principios de composición “equilibrados pero desiguales”; apunte a cantidades y formas ligeramente diferentes de espacio negativo a cada lado del sujeto.**

Además, considere los siguientes tres elementos para crear una composición equilibrada:

- 1, La dirección desde la que cae la luz.
- 2, La dirección hacia la que mira el modelo
- 3, La dirección de la mirada del modelo

A veces, cuando los tres elementos están sincronizados, es fácil decidir dónde colocar el sujeto. Tome su decisión basándose en la silueta general, incluido el cabello, el cuello y los hombros y, a veces, la ropa. Cuando solo dos de los tres elementos estén sincronizados, decidirá si la fuerza del tercer elemento es lo suficientemente poderosa como para anular a los otros dos.

Gaze Only

En este caso, tanto la dirección del rostro como la fuente de luz quedan a nuestra derecha. Sin embargo, la fuerza de la mirada a nuestra izquierda es lo suficientemente poderosa como para afectar la ubicación de la cabeza, dejando espacio para respirar a nuestra izquierda.

Hibiscus

Oil on linen 12" × 16" (30cm × 41cm)

La dirección de la fuente de luz, los ojos y la cara concuerdan Cuando las tres variables concuerdan, normalmente tiene sentido dejar espacio para respirar en el lado que soporta las variables, en este ejemplo, a la derecha.

Mallory

Oil on linen 30" × 24" (76cm × 61cm) Private collection

Painting the Head in Profile

Muchos de mis alumnos tienden a mantener el borde del perfil de su sujeto demasiado cerca de la línea central del lienzo. Esto invariablemente dará como resultado muy poco espacio en la parte posterior de la cabeza para incluir el cabello, el cráneo o el cuello sin salirse del lienzo.

Controlling Head Size

Controlar el tamaño de la cabeza

Aunque frecuentemente veo que los estudiantes permiten que el tamaño de la cabeza pintada crezca a lo largo del proceso, no recuerdo haber visto nunca una cabeza hacerse más pequeña. Esto puede deberse a que se percibe como más fácil o rápido cambiar el tamaño de las características o elementos adyacentes para acomodar algo que quizás ya esté bien pintado, pero que tiene el tamaño incorrecto o está en el lugar incorrecto. Por esta razón, insisto en que los estudiantes opten por un tamaño de cabeza que refleje sus decisiones iniciales sobre el tamaño. A veces será suficiente simplemente mantener las marcas de medición de varios puntos clave, pero otras veces es útil que el pintor coloque un trozo de cinta adhesiva a lo largo de la parte superior de la silueta. Oíré: “¡Pero es sólo cabeza y hombros! ¿Que importa?” Bueno, el hecho es que puede que no importe para esta pintura en particular. Pero establecer la disciplina sí importa; es parte de una práctica perfecta, que conduce a pinturas exitosas. Considere la importancia de pintar tamaños de cabeza arbitrariamente cuando hay más de un tema en la composición, o cuando se requiere la precisión de la escala de otros elementos pictóricos en una composición más grande para que la pintura sea convincente.

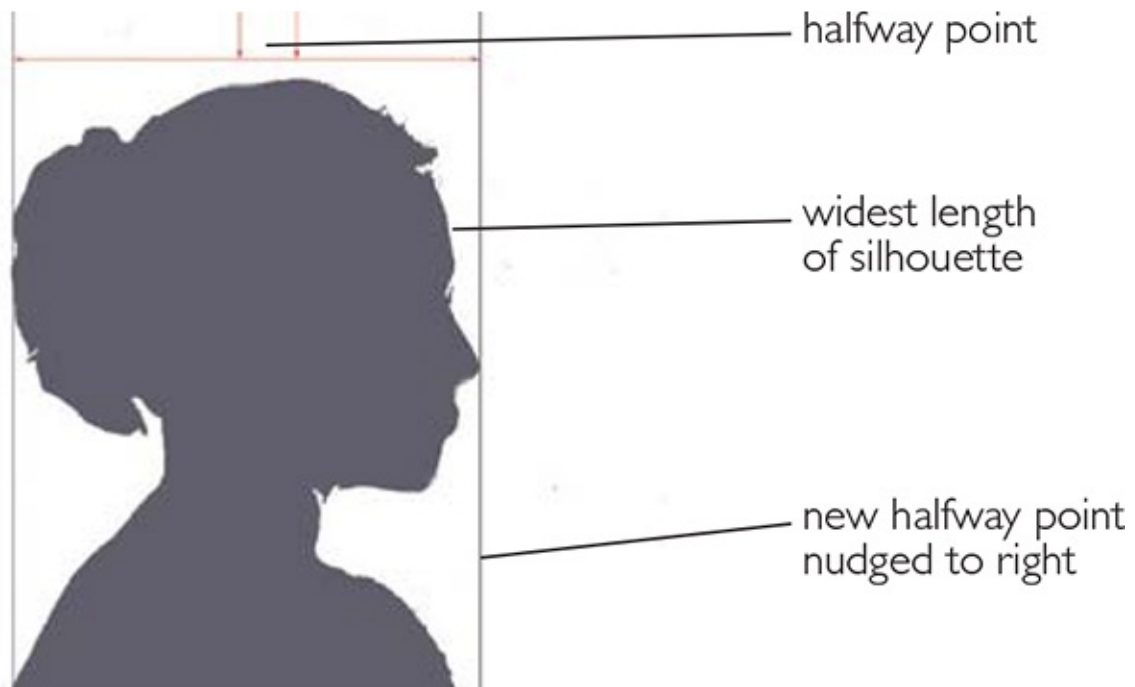

Espacio negativo bien equilibrado Los espacios negativos de diferentes formas y tamaños permiten que la cabeza se asiente cómodamente sobre el lienzo.

Beauty

Oil on linen

8" × 10" (20cm × 25cm)

Coloque la silueta Considere la parte más ancha de la silueta, incluido el cabello, luego ubique el "punto de referencia" o el punto medio en la parte más ancha de la forma. Luego, empuja ligeramente el punto central de la silueta hacia la izquierda o hacia la derecha del punto central del lienzo, dependiendo de dónde decidas que necesitas más espacio negativo. Aquí quiero algo de espacio adicional a la derecha, así que empujo la nueva línea central en esa dirección para equilibrar el lienzo.

edge of profile too close to center

Sujeto demasiado cerca del borde del papel En este estudio de vida, me apresuré a comenzar y coloqué el borde del perfil demasiado cerca del centro del papel, llenando mi espacio a nuestra izquierda. Las obras en papel se pueden recortar más fácilmente que el lienzo, por lo que aquí es una opción.

Rush

Charcoal on Canson Mi-Tientes 24" × 18" (61cm × 46cm)

Seeing and Evaluating Skin Tones

Puedes utilizar el mismo enfoque para evaluar cada color que veas (ya sea que el tema sea una naturaleza muerta, un paisaje o un retrato) planteándote tres preguntas:

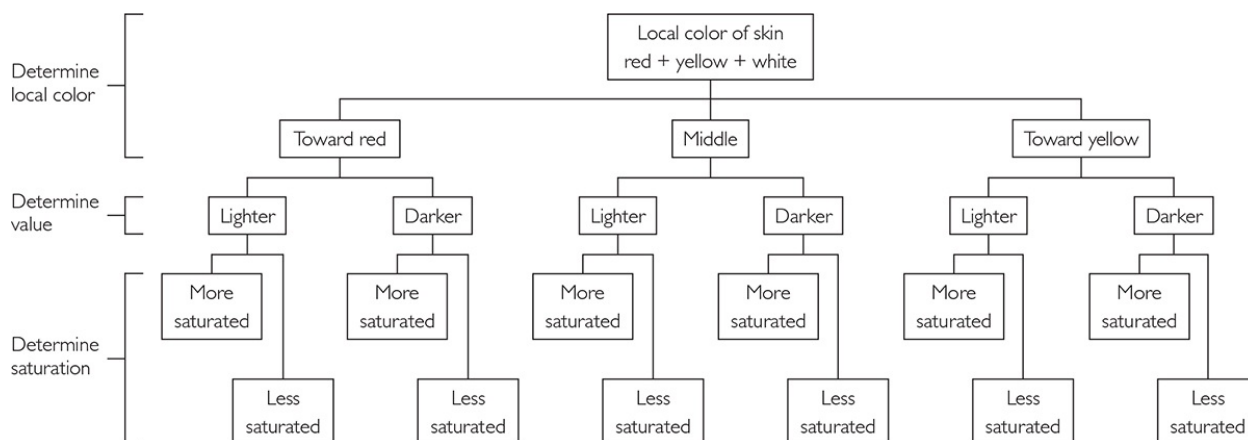
1, ¿Cuál es el color local, cuál es el color de un objeto que no se ve afectado por la luz y la sombra? Por ejemplo, el rojo es el color local de una manzana, aunque puede aparecer como un rojo cálido (contiene naranja), un rojo frío (contiene azul) o algo intermedio, dependiendo de la forma en que se refleja la luz.

2. ¿Cuál es el valor del color (qué tan claro u oscuro)?

3, ¿Qué tan saturado (puro) es el color?

Evaluar el tono de la piel no es diferente a la de una manzana, excepto que la piel viva contiene elementos de rojo y amarillo, es decir, naranja. Cuando mires al sujeto, considera si el tono de piel se inclina hacia el rojo, hacia el amarillo o si cae en el medio. Entonces estará listo para emitir un juicio sobre su valor y, finalmente, su saturación.

Evaluating Skin Tones

Mixing Skin Tones

Para tonos de piel medios a más claros, intente comenzar con Carne Caucásica (o una mezcla de Escarlata Cadmio + Ocre Amarillo + Blanco Escama), ajustando las proporciones tanto para el valor como para el color. Para tonos de piel medios a oscuros, comience con una mezcla de Escarlata Cadmio + Ocre Amarillo, luego ajuste el valor con Asfalto y/o Rojo Tierra Transparente, dependiendo del color y la saturación del tono de piel más oscuro.

Paint Your Own Skin Tone

Mire la piel del interior de su muñeca y piense en ella como una forma de color. Mezcle un tono de piel general que represente aproximadamente su color de piel básico; en mi caso, Carne Caucásica + Magenta Radiante. A continuación, ajusté el valor del color básico añadiendo Flake White. (El Amarillo Nápoles también habría funcionado, pero Flake White ayudó a enfriarlo y aclararlo, en lugar de simplemente aclararlo). Finalmente, ajusté la saturación de la mezcla de color agregando una mezcla de Raw Umber + Foundation Greenish, mezclada para igualar el valor de la mezcla de colores. A veces es necesario hacer una corrección final. Aquí, agregué un poco más Radiant Magenta para darle un toque rosado al color. Cualquiera de las dos muestras de color de la izquierda se puede utilizar para pintar el color de la muñeca.

Después de haber hecho este ejercicio, gira la mano y pinta el tono de piel en la parte superior de tu antebrazo.

PRACTICE COLOR MIXING ANY TIME

PRACTICA LA MEZCLA DE COLORES EN CUALQUIER MOMENTO

Uno de los ejercicios de práctica más fáciles que puedes hacer es mezclar colores basándose en trozos de pintura seleccionados al azar. Recoge un lote de ellos en tu ferretería o pintura local, elige tres e intenta mezclar pintura para combinarlos. Te sorprenderá lo fácil que puedes hacer esto y cuánta confianza te dará.

Creating Color Notes

Tómate el tiempo al principio de tu sesión de vida para componer las notas de color de los elementos principales de la pintura. Estas serán fundamentales como referencia tanto durante la sesión de vida como posteriormente cuando trabajes en el cuadro en el estudio con tus fotografías de referencia.

An Octave of Color Notes

Una octava de notas de color.

Mezclo mis notas de color en un pequeño trozo de lienzo o en el borde de mi cuadro. Grabo los colores principales de mi tema en ocho cuadrados, dejando algo de espacio alrededor de la cuadrícula donde puedo escribir la mezcla exacta de colores con bolígrafo o lápiz. Mezclo los colores base para la piel, el cabello, la ropa y el fondo, cada uno con luces y sombras, y los coloco en la cuadrícula del lienzo, creando una hermosa octava de notas de color como referencia mientras pinto el retrato. Las notas escritas también te ayudarán a remezclar en una fecha posterior.

Background in light	Background in shadow
Skin in light	Skin in shadow
Hair in light	Hair in shadow
Clothing in light	Clothing in shadow

An Octave of Color Notes

Da un paso adelante para comprobar tus mezclas de colores. A menudo, tu lienzo no estará iluminado de la misma manera que tu modelo, especialmente cuanto más lejos estés. Es útil evaluar sus mezclas de colores acercando la espátula y la paleta de mano al modelo. Sostén el cuchillo contra el color de piel que estás mezclando, contra el fondo y luego contra la ropa. En composiciones más complejas, es posible que desees mezclar dos colores de fondo. Una mezcla está bien si el fondo tiene un color bastante uniforme.

Chapter 3

Painting From Photographs

Mary Sue (detail) Oil on linen 20" × 16" (51cm × 41cm) Private collection

La mayoría de los retratistas pintan a partir de fotografías, algunos rara vez y otros con frecuencia. La premisa completa de este libro es que para pintar con éxito a partir de fotografías es necesario hacer dos cosas: primero, pintar regularmente del natural. En segundo lugar, insista en una referencia fotográfica excelente, y quiero decir excelente. No puedes contar con que otras personas te entreguen el material adecuado, por lo que tiene sentido que aprendas a tomar (o seleccionar) las fotografías correctamente tú mismo.

Con demasiada frecuencia veo estudiantes cuyo trabajo está condenado al fracaso antes de comenzar simplemente debido a malas referencias. John Singer Sargent no habría podido hacer nada con la fotografía de mi clase de cuarto grado, ni siquiera lo habría intentado. Incluso cuando, y tal vez especialmente si, simplemente estás practicando, haz que la práctica cuente para tu propio crecimiento, adoptando la idea de la práctica perfecta.

The Photographic Sitting

La sesión fotográfica es bastante sencilla, siempre y cuando te tomes el tiempo de configurar la cámara correctamente. Cuando pinto a un adulto, comienzo con esta petición: “¿Puedes decirme las dos cosas que más te gustan de tu cara y las dos cosas que menos te gustan?” Las respuestas son invaluable para ayudar a seleccionar el mejor ángulo, iluminación y lado del rostro a enfatizar.

Con los niños, el proceso de configuración de las fotografías suele depender de usted. Los padres aman a sus hijos y aman su apariencia y, por lo general, los niños aún no han aprendido a desarrollar preferencias estéticas (gustos o disgustos) sobre su apariencia.

Debido a que los sujetos necesitan permanecer quietos solo por una fracción de segundo, siéntete libre de tomar tantas fotos como quieras y en posiciones interesantes que nunca podrían ser mantenidas en la vida real, ¡a veces por el sujeto y otras por ti! Puedes variar tu punto de vista y la naturaleza de tu luz.

Experimente con iluminación y puntos de vista Diviértase experimentando con diferentes situaciones de iluminación y puntos de vista cuando fotografíe su modelo. Al iluminar a Mary desde abajo y situarla en posición diagonal, pude crear un ambiente dramático. Mi cámara estaba a sólo 76 cm (30 pulgadas) del suelo, ¡bastante inadecuada para colocarla en un lienzo!

Mary in Saffron

Oil on linen

30" × 40" (76cm × 102cm) Private collection

The Life vs. Photograph Debate

El debate sobre si es mejor pintar del natural o de fotografías continuará mientras existan pintores. Me encanta hacer ambas cosas y por diferentes motivos. Felizmente renunciaré a la semejanza y la precisión por el puro placer de pintar en el momento y los nuevos resultados. Sin embargo, con la referencia fotográfica, disfruto dedicando todo el tiempo que quiera a trabajar en las sutilezas del color y el valor, buscando la precisión que deseo en la semejanza, el diseño y la calidad de la superficie. Sin embargo, tenga en cuenta que solo trabajar regularmente desde la vida es lo que le dará las habilidades que necesita para pintar con éxito a partir de fotografías.

Pinta un momento fugaz con la ayuda de fotografías
Ciertamente, nadie podría sostener una tabla de surf el tiempo suficiente para que yo pudiera pintar una pintura del natural o incluso un estudio rápido. Lo mismo ocurre con una sonrisa.

Kim

Oil on linen

24" × 18" (61cm × 46cm) Private collection

Crear un fondo a partir de una foto de referencia Sabiendo que Kim iba a ser pintada en un escenario de playa, busqué algunas de mis viejas fotos de vacaciones en la costa (asegurándome de que las viejas fotos de vacaciones en la costa del sol (asegurándome de que la dirección del sol estuvo de acuerdo con eso en las fotos de Kim) y la pinté en el lugar elegido. En realidad, tomé las fotos de referencia de Kim en un patio trasero del desierto de Arizona; aquí, apenas se puede ver el borde de su tabla de surf.

Taking Photo Reference

¿Es necesario ser un buen fotógrafo para ser un buen retratista? Si planeas pintar a partir de fotografías, entonces sí, o necesitas un buen fotógrafo que trabaje contigo. Puedes aprender los conceptos básicos de la fotografía con bastante facilidad y solo mejorarás con la práctica. No es necesario que produzcas fotografías ganadoras del Premio Pulitzer, solo imágenes lo suficientemente adecuadas como para ayudarte en tu pintura.

También puedes utilizar la foto de otra persona como referencia, siempre y cuando tengas el permiso del fotógrafo. A veces no tendrás elección, como ocurre con un retrato póstumo. Es poco común que el cliente típico tenga una fotografía con la composición adecuada y los patrones de luces y sombras adecuados para el retratista. Es mejor tomar tus propias fotos a menos que no tengas otra opción.

¿Necesita una cámara elegante y costosa? No. Una SLR digital es buena, pero las cámaras digitales de buena calidad y de menor precio, nuevas o usadas, están bien. Siempre que tu cámara tenga al menos 5 megapíxeles, podrás lograr la calidad y resolución necesarias para la mayoría de situaciones.

**Preparándose para disparar
Administre la configuración de su cámara digital para:**

- 1, Desactiva el flash**
- 2, Establezca el tamaño del archivo en la resolución más alta.**
- 3, Dispare en configuración TIFF o RAW, si es posible.**
- 4, Configure el balance de blancos (el proxy de Kelvin)**

Utilice un trípode. Al utilizar un trípode, será más fácil combinar fotos de referencia posteriormente porque todo se tomó a la misma altura. Incluso con un trípode, es mejor utilizar un disparador de cable o un disparador automático para minimizar el movimiento de la lente durante la exposición.

Preste atención a los detalles de la pose de su modelo (el cabello, las joyas, el cuello, la bufanda, las manos, etc.) antes de tomar las fotografías. Obtenga las fotografías de primer plano que pueda necesitar más adelante. Tome una fotografía del sujeto sosteniendo una tarjeta gris o un corrector de color para poder realizar ajustes de color más precisos más adelante en su computadora.

Si su computadora y sus habilidades de manejo de imágenes lo permiten, considere ajustar el color en la pantalla de su computadora mientras su modelo aún posa.

Podrás evitar la distorsión del plano focal debido a la lente que uses y la distancia entre tu cámara y el sujeto. Una lente que haga zoom dentro de un rango aproximado de 70 a 135 mm es una buena opción. Es muy importante alejarse del sujeto y hacer zoom para minimizar los problemas de escorzo y la distorsión de la imagen general.

Weak Photo Reference

Aunque esta fotografía es una imagen hermosa, no es adecuada como referencia pictórica. La luz es demasiado difusa y plana para mostrar bien la forma, y la amplia sonrisa crea arrugas debajo de los ojos y sombras en los pliegues nasal-labiales.

Strong Photo Reference

En este ejemplo, la luz atraviesa los rasgos y le da al pintor la mejor oportunidad de mostrar formas tridimensionales. Las sombras son lo suficientemente claras como para mostrar buena información visual y la pose es dinámica, aunque es solo una composición de cabeza y hombros.

Sizing Reference Photos

Durante los primeros siete u ocho años pinté retratos, trabajé a partir de pequeñas impresiones de 4" x 6" (10 cm x 15 cm) o, si tenía suerte, una imagen de 8 "x 10" (20 cm x 25 cm). Luego asistí a una conferencia donde el orador preguntó: “¿Por qué alguien haría eso? ¡Es mucho más fácil pintar a partir de una fotografía del mismo tamaño que estás pintando! En efecto. Tener sus impresiones del mismo tamaño que lo que está pintando le permite usar las fotografías de una manera que imita la pintura de "tamaño visible", alejándose tanto de su pintura como de la referencia para comparar.

Puede imprimir sus imágenes digitales mediante muchos servicios ampliamente disponibles, o puede imprimirlas usted mismo con el equipo adecuado. Experimente con su software de edición de fotografías, ya sea Photoshop o el software incluido cuando compró su cámara digital. Por lo general, hay varios ajustes que necesito hacer en Adobe Photoshop. No necesitas una versión costosa de Photoshop para obtener los conceptos básicos de lo que usarás, ni tampoco necesitas comprender todos los matices del programa. Consulte tutoriales y vídeos en línea que le ayudarán a empezar.

12 inches (30cm)

16 inches
(41cm)

Fit the Head Size to Your Canvas Size

Cambie el tamaño del lienzo (perímetros) para reflejar el lienzo que desea utilizar o decida qué tamaño de lienzo se adapta mejor a su plan. Puedes hacer esto en Photoshop o con un pequeño boceto en miniatura proporcional. En este caso, el retrato encajaría bien en un lienzo de 41 cm x 30 cm (16 x 12 pulgadas), compuesto para incluir una cantidad y forma cómodas de la bufanda en la parte inferior del lienzo.

Work Out the Composition

Evalúe sus opciones de diseño y decida la ubicación de la figura. En este caso, el tamaño de la cabeza de 7 pulgadas (18 cm) sería demasiado grande para una de 10 "x 8" (25 cm x 20 cm), llenando los espacios negativos y recortando la bufanda en un lugar incómodo. Si necesitara utilizar este tamaño de formato, tendría que volver atrás para reducir proporcionalmente el tamaño de la cabeza objetivo.

TAMAÑO DE LA CABEZA

Mide la altura de la cabeza en Photoshop o simplemente usa una regla para medir su altura en una impresión existente. Cambie el tamaño de la cabeza según el tamaño que desee para la pintura, usando esta sencilla fórmula:

$$\text{tamaño de cabeza objetivo} \div \text{tamaño existente} = \text{porcentaje que el tamaño de cabeza debe cambiar.}$$

En este caso, he seleccionado un tamaño de cabeza objetivo de 7" (18 cm) de altura, y 16,235" (41 cm) es la altura de cabeza existente. Entonces, $7 \div 16,235 = 0,431$, o un tamaño de cabeza objetivo de

Photo Pitfalls: Edges

Es la naturaleza de la fotografía que los bordes estén definidos por las imágenes de la cámara; es decir, todo en el plano focal se muestra igualmente enfocado. Sin embargo, no es así como funcionan nuestros ojos. Sin el manejo decidido de los bordes por parte del artista, es difícil, si no imposible, crear el centro de interés, que es, después de todo, el objetivo de la pintura.

Hard and Soft Edges Determined by the Painter By limiting fabric

Bordes duros y suaves determinados por el pintor Al limitar los detalles de la tela a la parte superior delantera del vestido, mantuvo la vista del espectador en el punto focal de este retrato, mientras que el detalle perdido sostiene la composición general con una estructura sombreada.

Threshold

Oil on linen

24" × 18" (61cm × 46cm)

PHOTO SITTINGS INCLUDE FITTINGS

Siempre llevo conmigo material de sastrería a las sesiones de fotos, incluida cinta adhesiva, imperdibles y clips para carpetas como el de la foto de referencia de Threshold. Solo toma un segundo hacer que la ropa te quede un poco mejor, ¡y no es necesario coser!

Demasiados bordes afilados En este ejemplo hay demasiada información detallada en el chal, por lo que es necesario suavizar algunos bordes y perder otros para preservar el centro de interés de la pintura.

Photo Pitfalls: Color

A menos que tenga experiencia en imprimir fotografías excelentes, es bastante difícil obtener un color razonable en sus impresiones de referencia, especialmente en las sombras. En este ejemplo, las sombras aparecen como un marrón grisáceo opaco, nada parecido a lo que verías en la vida real. Aquí es donde el estudio regular y concentrado de la vida dará sus frutos con creces.

Referencia fotográfica aburrida e inexacta A veces, el material de referencia fotográfica para retratos póstumos es limitado. En este caso, una fotografía de estudio descolorida fue un desafío. Sin embargo, para subrayar la carrera jurídica del juez Dougherty, sustituí las manos de mi marido por una copia del Diccionario de Derecho Black (identificable instantáneamente para cualquier miembro del colegio de abogados por su color y grosor) y seleccioné una de las corbatas favoritas del juez para personalizar el retrato para la familia. miembros.

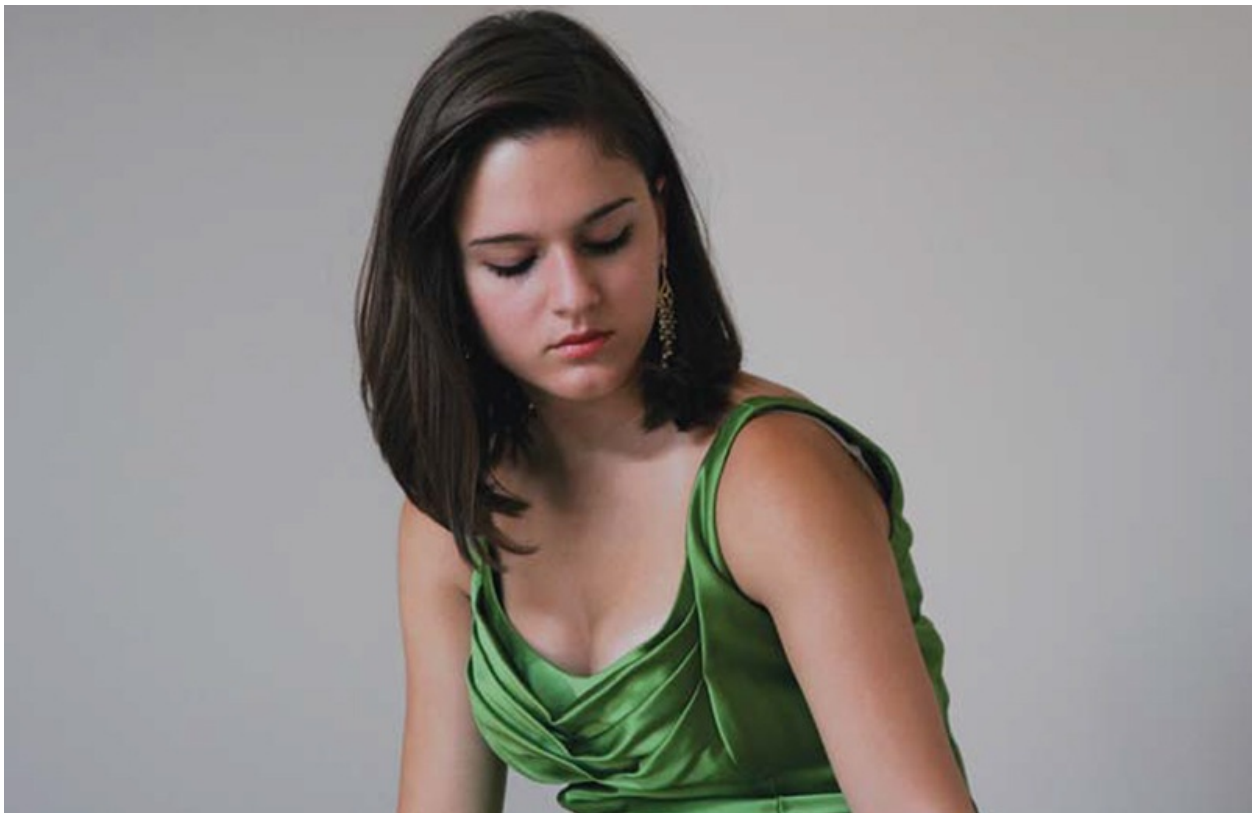
Esquema de colores seleccionado por el pintor El esquema de colores para este retrato surgió cuando me enteré del álbum favorito del juez, Septiembre de mis años de Frank Sinatra, y su portada.

The Honorable William Anderson Dougherty Oil on linen

24" × 18" (61cm × 46cm) Private collection

Printing Suitable Photos

Normalmente ajusto los valores y la saturación de mis imágenes antes de imprimirlas. Es posible que necesite o no hacer ajustes; Aprenderá sus correcciones preferidas experimentando con su computadora e impresora. Utilice papel de calidad fotográfica y la mejor configuración de impresora.

Uncorrected Image

Imagen sin corregir

Esta es a menudo la forma en que mis fotos se ven directamente de la cámara, un poco grises y un poco aburridas.

Improved Values

Valores mejorados

El software de edición de fotografías puede hacer que sus valores sean maravillosamente nítidos. En Photoshop, las herramientas para esto se llaman Niveles y Curvas. Consulta el manual de tu programa (o el de tu vecino adolescente) para aprender a utilizarlos.

Ajustar la saturación del color La mayoría de las cámaras digitales tienen una tonalidad de color inherente. Con mi cámara, los rojos tienden a estar sobresaturados, así que ajusto la imagen reduciendo la saturación de color de los rojos.

PRINT FEATURES TRUE-TO-SIZE

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN A MEDIDA REAL

Si va a imprimir en papel normal de 8 1/2" x 11" (22 cm x 28 cm) y su lienzo es más grande, necesitará imprimir algunas secciones de la imagen por separado (por ejemplo, en tamaño real). huellas de la cabeza y las manos). Puedes decidir si quieres imágenes más grandes de otros detalles, como joyas o ropa.

Painting a Multiple-Subject Portrait From Photos

Quizás la petición más desafiante a la que te enfrentarás como artista sea crear un retrato con más de un sujeto. El principal problema es que muy pocas fotografías muestran a todos luciendo lo mejor posible en un solo cuadro. Por cada tema adicional, la dificultad aumenta exponencialmente. Sin embargo, si aprende a administrar sus recursos fotográficos, allanará el camino para crear pinturas más creativas y emocionantes.

Conducting the Photo Shoot

Piense en las opciones de composición antes de la sesión de fotos, especialmente cuando se trata de niños pequeños, para poder colocar a los sujetos juntos en el contexto de la iluminación que utilizará. Por ejemplo, los sujetos más altos podrían proyectar sombras sobre las personas más pequeñas. En este caso, la luz natural desde arriba y ligeramente desde atrás es una buena solución.

Cuanto más pienses y analices las opciones de ropa de antemano, más fácil te resultará todo. Intente pensar en el valor en lugar del color para no tener que lidiar con patrones negro-blanco-negro-blanco que distraen.

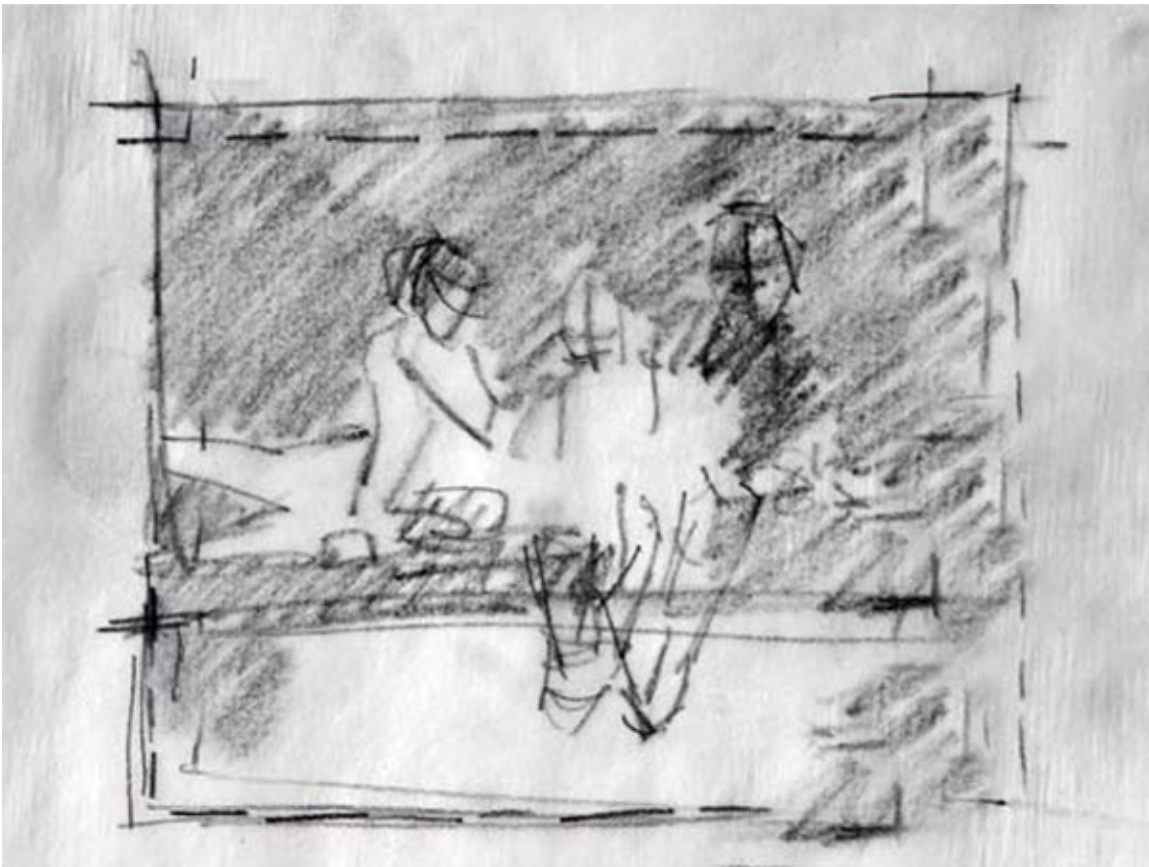
Documente tamaños de cabeza relativos. Asegúrese de tener al menos una fotografía con todos los sujetos en sus posiciones relativas. Suponga que necesitará combinar fotografías para la pintura y que es posible que sea necesario cambiar el tamaño de muchas. A medida que la ubicación de los sujetos se aleja de una relación perpendicular a la cámara, el tamaño relativo es aún más crítico para que su pintura sea convincente. En este caso, los tres chicos están en el mismo plano focal.

ORDENAR TUS TEMAS

Establece tus sujetos exactamente donde quieras. A menudo, esto significa que debes moverte físicamente al lugar de la figura y decir: "Sam, siéntate aquí así, tus manos se mueven así", y así sucesivamente. Luego deja a Sam en su lugar y toma la posición del sujeto junto a él y di: "John, siéntate aquí, así". En este caso, me emocionó contar con la ayuda de un adulto. La toalla sobre la que están sentados los niños es similar en color y valor a las rocas, por lo que los mantiene cómodos en bordes afilados y piedras frías sin introducir reflejos de colores ilógicos.

Tome referencia adicional de cualquier información visual faltante. Inicialmente fotografié muchas imágenes que podría usar, incluidas manos, pies y lenguaje corporal. Luego revisé todas las imágenes de manos, pies y lenguaje corporal. Luego revisé todas las imágenes en busca de expresión, iluminación y narrativa y me di cuenta de un par de problemas. En primer lugar, el día brillante hizo que los niños entrecerraran un poco los ojos y, en segundo lugar, faltaban varios detalles, incluido un accesorio apropiado para que el niño más pequeño pudiera agarrarlo, en el que él y el niño del medio pudieran centrar su atención. Para solucionar los problemas, suavicé la iluminación instalando un lugar parcialmente sombreado en el porche, usando un fondo gris neutro y mi luz cálida artificial para imitar la dirección de la iluminación de la luz del sol. Allí pude fotografiar detalles de manos, pies, expresiones y el barco de juguete.

Resuelva la composición, incluidas las dimensiones del lienzo. Desarrolle la composición con algunos bocetos rápidos en miniatura. Pude agregar la cantidad correcta de espacio en la parte inferior para evitar que los pies se amontonen, además de equilibrar el espacio general de izquierda a derecha. Para este lienzo, utilicé un formato de 36" x 48" (91 cm x 122 cm) que me daría tamaños de cabeza de aproximadamente 6 pulgadas (15 cm). Aquí, la línea continua representa la foto original; las líneas discontinuas muestran el espacio y los perímetros ajustados.

Ajustar la foto compuesta a escala y comenzar el dibujo Como tenía al menos una foto que mostraba los tamaños relativos de los niños, pude cambiar el tamaño de los detalles correctamente antes de prepararme para pintar. Utilicé Raw Umber diluido y un pincel de lengua de gato mediano para dibujar todas las formas principales, luego inmediatamente me comprometí con el color y el valor general del fondo. Como sabía que este retrato requeriría muchas sesiones, realmente no importaba si comenzaba por la izquierda o por la derecha. Sin embargo, si sabe que pintará húmedo sobre húmedo, es posible que desee comenzar hacia arriba y desde la izquierda si es diestro, o desde la derecha si es zurdo.

The Rock Pond Boys

Oil on linen

36" × 48" (91cm × 122cm)

Private collection

CREATING INTEREST THROUGH STORYTELLING

Dada la complejidad de pintar un retrato de múltiples sujetos, hay pocas razones para hacer uno a menos que los sujetos se relacionen entre sí, lo que generalmente es un argumento en contra de que cada persona mire directamente al espectador. A veces puede resultar difícil para los padres pensar que uno o más de sus hijos no hacen contacto visual, por lo que parte de su trabajo es

a menudo para ayudar a educarlos sobre la fuerza de la pintura en su conjunto. Si un padre quiere que cada niño protagonice su propio cuadro, entonces tiene más sentido pintar a cada uno en un lienzo separado, pero con compatibilidad de iluminación y entornos para que puedan colgarse en una pared de manera efectiva en grupo.

En este ejemplo, los padres fueron muy claros en que querían un artículo sobre las relaciones de sus hijos. Elegimos mostrar la bondad y el afecto que el hijo del medio demuestra hacia el menor y la protección que el mayor muestra hacia sus hermanos menores.

Keys to Photographing Multiple Subjects

Para crear compuestos de apariencia natural sobre los cuales pintar, debes configurar tu sesión de fotos correctamente desde el principio. Aquí hay algunas técnicas que he aprendido a lo largo de los años.

- **No mueva la cámara en relación con los sujetos.** Esto significa que no te acercas, no te alejas (usa el zoom en su lugar) y no cambias la altura de la cámara en relación con el sujeto (necesitarás un trípode).
- **Ni usted ni sus sujetos pueden moverse en relación con la dirección de la fuente de luz.** Esto es especialmente crítico cuando se fotografían sujetos con luz artificial intensa o luz solar directa porque los patrones de luces y sombras son nítidos e implacables.
- **Aléjate de tus súbditos.** Desea estar en un lugar que le permita acercar la cara, las manos y los rasgos para obtener detalles, y luego alejarlo para obtener una imagen de fotograma completo.
- **Cuando mires por el visor, comienza con la persona a tu izquierda.** Dirija la ubicación de su cabeza, su mirada, su lenguaje corporal y sus manos, chasqueando cada vez. Obtenga tomas de fotograma completo y luego amplíe para obtener más detalles. Luego pasa a la persona que está a su lado y haz lo mismo. Eres el único que sabe en quién estás enfocando (no confundir con el enfoque de la cámara).

- **Obtén toda la información de recursos que necesitas en el momento de la sesión fotográfica. Eso significa manos, pies, joyas y, por supuesto, los rostros. No es divertido, ni siempre es posible, volver atrás en busca de algo que falta. Arregle cuellos desiguales, pliegues incómodos y formas extrañas de cabello. Siempre les pregunto a mis sujetos de antemano si les importa si los toco. Nunca nadie me ha dicho que no; es sólo una cuestión de cortesía.**

Los tonos de piel similares entre hermanos ofrecen oportunidades para crear armonías de colores naturales.

Sonny and Friends Oil on linen

28" × 40" (71cm × 102cm) Private collection

Planifique arreglos simplificados de luces y sombras en la composición general.

Jaime and David Oil on linen

42" × 34" (107cm × 86cm) Private collection

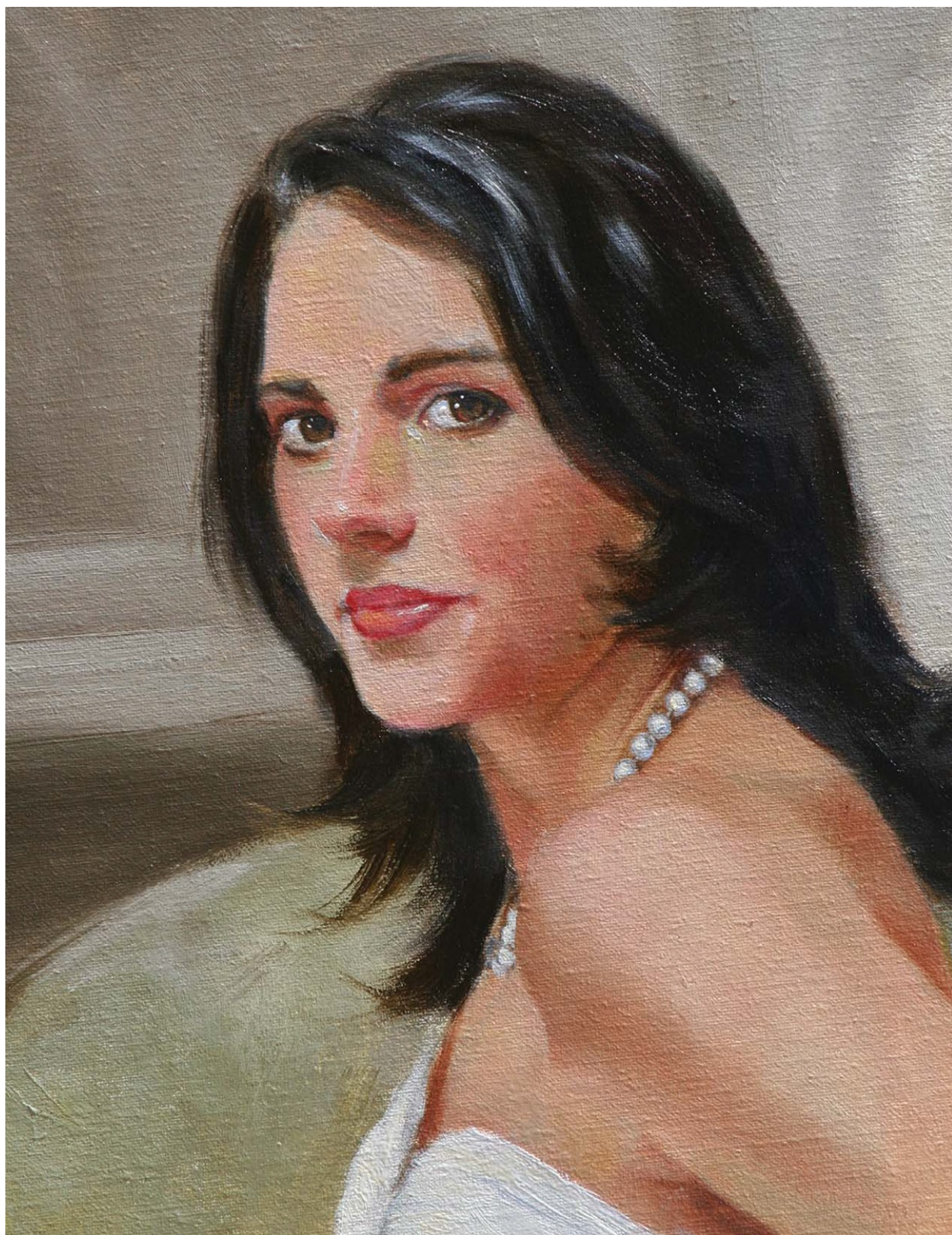
La colocación cuidadosa de las cabezas y los brazos puede permitirle incorporar un patrón complejo en un lienzo de formas grandes y simples sin perder su centro de interés.

Sheldon and Betté Oil on linen

36" × 50" (91cm × 127cm) Private collection

Chapter 4

Painting Portrait Details

Katie's Pearls (detail) Oil on linen 30" x 24" (76cm x 61cm)

Collection of the artist

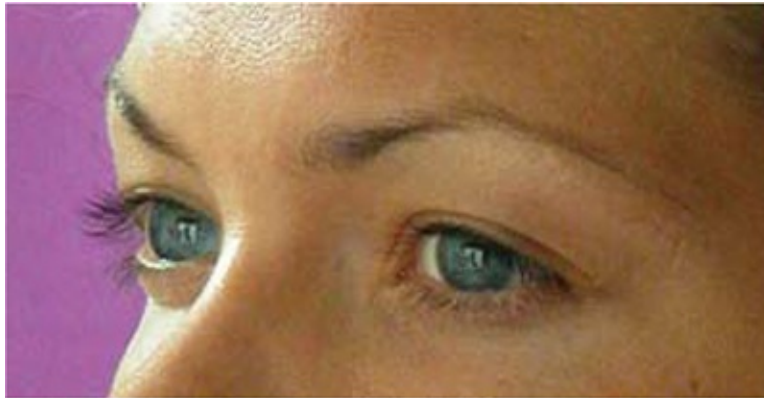
En cada uno de los ejercicios de este capítulo, analizamos enfoques y técnicas para pintar detalles faciales únicos que probablemente encontrará al pintar retratos, incluido el vello facial, las gafas y las arrugas.

Aunque todos tenemos ojos, narices y bocas, su infinita variedad es lo que nos hace únicos y singularmente bellos. Es importante confiar en su propia observación de cada individuo que pinte, en lugar de establecer fórmulas para formas y ubicaciones genéricas.

EXERCISE

Painting the Eyes

Para muchos retratistas, los ojos no son sólo el destino, sino la parte más divertida del viaje del retrato, sin duda porque con mucha frecuencia son el punto focal del retrato. La infinita variedad de colores y patrones del iris humano es verdaderamente hermosa, y la individualidad de los músculos y tejidos que rodean el ojo ofrece una expresión tremenda. En este ejercicio, mi modelo es una mujer joven con ojos azules profundos.

Reference Photo

1 Configure las formas básicas Utilice un pincel de lengua de gato pequeño y Raw Umber, diluido con un poco de medium, para dibujar ligeramente las formas estructurales sobre una base de Carne Caucásica (clara) y Carne Caucásica + Sombra Cruda (sombra). Con un punto de vista de siete octavos, donde la cabeza está inclinada para mostrar muy poco del lado opuesto de la cara, asegúrese de dibujar la perspectiva del ojo distante (con la esquina interna del ojo oculta detrás de la nariz), lo que proporciona una visión clara de la estructura de su párpado inferior.

2 Coloca los iris y pinta la esclerótica con Raw Umber, pinta las líneas iniciales de las pestañas superiores. Pinte los pliegues de los párpados (cualquier área donde la piel toca la piel) muy oscuros y muy cálidos con Asphaltum + Alizarin + Transparent Earth Red. Una vez que coloques las líneas iniciales de las pestañas, será más fácil identificar dónde “colgar” el iris. Aquí, el iris de nuestra derecha cuelga de las pestañas alrededor de las 11:00 y las 2:00. Rellena los iris con el color especial Índigo, que funciona bien para ojos azules. Coloca la esclerótica (lo blanco del globo ocular) con pequeños trazos de Foundation Greenish y Raw Umber.

Aclara el Índigo con Foundation Greenish para pintar el iris dentro del borde exterior de color azul más oscuro. La parte más oscura del iris se ubicará directamente debajo de la ubicación de las luces. Usa el cepillo de lengua de gato más pequeño para colocar óvalos en negro marfil para representar las pupilas. Indique la forma del conducto lagrimal con un pequeño trazo de Carne Caucásica + Sombra Cruda. Corrija los valores de las partes izquierda y derecha de la esclerótica, dejando que la parte superior del blanco de los ojos se oscurezca un poco para sugerir la sombra que proyectan sobre ellos las pestañas superiores.

3 Coloque los reflejos Siempre es mejor subestimar que exagerar los reflejos. No hay un pincel lo suficientemente pequeño para pintar el resaltado de ojos correctamente, así que experimenta con el truco de la chincheta. Sumerge la punta de una chincheta (o un imperdible u otro objeto de punta fina) en el color de resaltado, en este caso, Flake White. La pintura debe formar un pico suave que se extienda más allá de la punta del alfiler, similar a los picos que se forman cuando se bate crema o claras de huevo. Toque solo la pintura en el lugar exacto del resaltado. Necesitará un mahlstick o su dedo meñique para estabilizar su mano en este paso. Si accidentalmente hace que el resaltado sea demasiado grande o lo coloca incorrectamente, simplemente comience desde el paso anterior.

4 Complete las luces y ajuste las pestañas Utilice un cepillo de peine pequeño con Raw Umber y medio para arrastrar un pequeño trazo en sentido antihorario desde la línea de las pestañas sobre la esclerótica y el párpado inferior. (Si todavía tienes suficiente pintura húmeda de la línea de las pestañas, puedes arrastrar un poco de la pintura que ya está allí). Pinta el borde de piel que sostiene las pestañas inferiores con un trazo de Carne Caucásica.

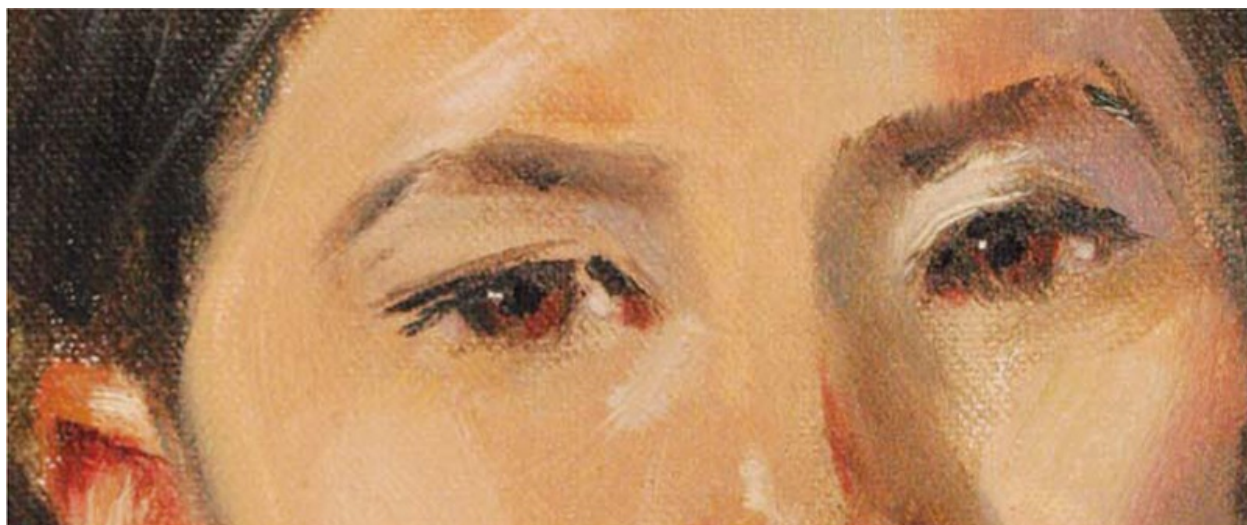
Agrega los reflejos al iris y a la línea de las pestañas inferiores en el ojo de la izquierda. A menudo hay un pequeño resaltado en las formas que forman el conducto lagrimal, pero es mejor usar Carne Caucásica en lugar de Blanco Titanio para que no se vuelva demasiado prominente. Haz pequeños ajustes en las pestañas, pero mantenlas borrosas y resiste pintar pestañas individuales.

Examples of Eyes

Blue Eyes

He pintado el iris 1 con azul ultramar en lugar de índigo. La saturación del azul ultramar hace que el iris parezca poco convincente y casi parezca flotar delante del plano de la imagen. Iris 2 se pintó con Ivory Black + Flake White. Debido a que el Ivory Black tiene un tono azul, el iris todavía se lee azul, pero es más realista. La mezcla Ivory Black + Flake White es una alternativa adecuada al uso de Indigo.

Asian Eyes

Mi modelo japonés en este estudio de vida estaba iluminado por una luz cálida, colocada ligeramente descentrada. Como es característico de los sujetos asiáticos, el puente de su nariz es más plano que el de los sujetos caucásicos típicos, por lo que una fuente de luz rasante ayuda a definir las formas. Los prominentes pliegues epicánticos en los párpados crean ojos hundidos cuyas formas redondeadas se muestran debajo del párpado superior. Sus cejas se asientan bastante planas sobre su frente, debido a un arco superciliar ligeramente alto.

Brown, Shallow-Set Eyes

La mayoría de los niños pequeños que he pintado tienen ojos hundidos, pero este pequeño tiene ojos grandes, marrones y poco profundos que muestran mucho párpado. Con una fuente de iluminación desde arriba, los párpados encima de las pestañas superiores siempre tendrán un valor un poco más claro que las partes de los párpados justo debajo de las cejas. Busque la estructura y la cantidad de profundidad que necesitará para representar adecuadamente la estructura del párpado inferior, entre donde toca la esclerótica y brotan las pestañas inferiores. En el ojo de nuestra derecha, esa pequeña repisa que sostiene las pestañas tiene un valor más liviano que la esclerótica a medida que se aleja y se pierde de vista. Para hacer que un iris sea luminoso, enciéndalo frente a las luces con un toque de Cadmium Red Light agregado a su marrón oscuro básico. Aquí, las luces provienen de ambas direcciones, pero he enfatizado la luz de nuestra izquierda, en consonancia con las luces en la nariz. Una fuente de luz debe ser dominante en tu pintura, incluso si es ambigua en la foto de referencia.

EXERCISE

Painting Eyeglasses

A medida que crezca su experiencia en la pintura de retratos, es probable que se encuentre con sujetos que usan anteojos. El principal desafío al pintar gafas es asegurarse de que el retrato siga siendo una pintura sobre la persona, en lugar de una pintura sobre las gafas. Debido a que las gafas tienen líneas rectas y bordes duros, es necesario tomar decisiones conscientes para permitir que el espectador vea más allá de ellas hasta llegar a su centro de interés. En este ejercicio nuestro sujeto es un hombre mayor que lleva gafas estilo aviador.

Reference Photo

1 Configure las formas generales de las gafas Utilice un pequeño sintético plano y sombra cruda diluido con un poco de medio a áspero en las formas de las gafas al mismo tiempo que comienza a colocar el color de piel subyacente. Calcule las formas de manera geométrica para registrar dónde se rompen en dirección (las formas se pueden curvar más tarde). Observe los ligeros cambios de color y valor causados por la luz que pasa a través de la forma curva de las lentes.

2 Configure las áreas para los bordes de objetos perdidos y encontrados. Una vez establecidos los cambios de color y valor dentro y fuera de los marcos, pinte los tonos de piel justo sobre las formas dibujadas anteriormente. Al pintar anteojos con montura metálica o sin montura, existen maravillosas oportunidades para manejar los bordes perdidos y encontrados para que el resultado luzca fresco y convincente. Cuando hablas con alguien que lleva gafas, te centras en sus ojos, no en las monturas; Si los marcos están pintados de manera uniforme y completa, y con bordes afilados, pueden convertirse en un punto focal involuntario. Sugerir las formas de los anteojos es todo lo que necesita el espectador para completar los bordes perdidos.

3 Pinte los bordes encontrados de los marcos de un solo trazo Moje el lienzo con un poco de medium y pinte los bordes encontrados de los marcos de un solo trazo deslizante con un pincel pequeño de lengua de gato usando un poco de Rojo Tierra Transparente + Carne Caucásica. En realidad, encontrarás el borde de la piel que toca, no el borde del marco en sí. Si el borde encontrado que pintas de un solo trazo es incorrecto, tendrás que llevar los tonos de piel al paso anterior. Si prefieres pintar húmedo sobre húmedo, aplique más pintura fresca sobre el trazo equivocado. Si los tonos están secos, es mucho más fácil borrar la línea errante. No luches contra el arco natural de tu mano; Como pintor diestro, mi arco natural va desde las 7:00 hasta las 11:00, así que giré la pintura de lado solo para ese trazo. A los zurdos les puede resultar más fácil darle la vuelta al lienzo.

4 Cree la sombra debajo del marco Gire el lienzo hacia arriba y use un cepillo de peine pequeño y limpio, ligeramente humedecido con medio, para tirar del trazo hacia abajo en la dirección de la forma de la mejilla. Nuevamente, un golpe es todo lo que necesitas.

5 finalizar los anteojos

Las únicas partes de los anteojos que realmente están pintadas son la bisagra, el auricular y las luces. Todo lo demás es sugerido por la ilusión: la pintura de formas negativas creadas por la luz y la sombra.

Examples of Eyeglasses

Gafas de montura completa, estilo antiguo

Esta es una fotografía más antigua del sujeto del ejercicio de pintar vasos. Cuanto más oscuro, más grande o más colorido sea el estilo del marco, más competirá con el rostro por el punto focal del retrato.

El desafío aquí es mantener la mayor parte del marco lo más cerca posible del valor y tono de los tonos de piel.

Wire-Rim Glasses

Gafas con montura de alambre

En este óleo monocromático, las gafas son mucho más abreviadas. Una sesión de dos horas no da tiempo suficiente para preocuparse por los detalles y, en cierto modo, eso es mejor. Estos vasos fueron pintados con sólo doce pequeños trazos. Los reflejos de la lente son mucho más atrevidos que los reflejos de los ojos.

Rimless Glasses

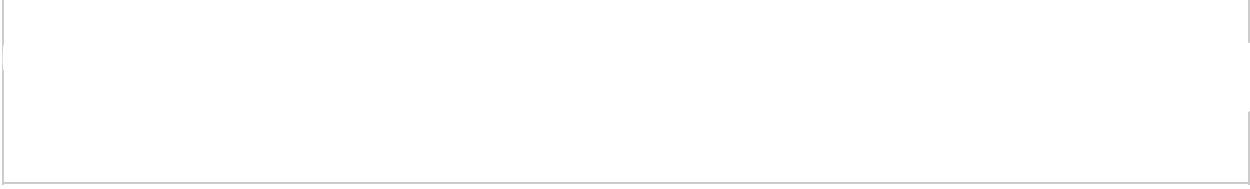
Gafas sin montura

Pinté este estudio de vida autorretrato desde un espejo. El problema es que soy muy miope, por lo que mis ojos parecen mucho más pequeños cuando uso gafas. Primero pinté todo el estudio sin gafas y luego las agregué. Renuncié un poco al parecido a cambio de enfatizar los ojos.

A CASE AGAINST PAINTING EYEGLASSES

UN CASO CONTRA PINTAR GAFAS

Generalmente prefiero pintar sujetos sin gafas por un par de razones. En primer lugar, al igual que la moda, los estilos de gafas cambian con los años y pueden fechar el retrato y disminuir su calidad atemporal. En segundo lugar, los ojos pueden aparecer distorsionados debido a las lentes graduadas: los ojos de los sujetos muy miopes parecerán mucho más pequeños y los de los sujetos muy hipermétropes parecerán mucho más grandes. Intente fotografiar al sujeto con y sin anteojos para tener una imagen sin distorsiones de los ojos y una idea de cómo se colocan los anteojos en la cara. En un retrato de media figura o más grande, considere que el sujeto sostenga sus gafas. Es posible que descubras que los anteojos son una parte tan importante de la apariencia de una persona que es mejor pintarlos en la cara.

EXERCISE

Painting the Mouth

En este ejercicio el sujeto es una niña de cuatro años de piel clara. Es común encontrar mucho color rojo natural en los labios de los niños pequeños, especialmente en los caucásicos de piel muy clara. Pide un bálsamo o brillo labial transparente (incluso para niños) para que te resulte más fácil ver las curvas de los labios; la cantidad que elijas para mostrar los aspectos más destacados es una elección que podrás tomar más adelante.

Reference Photo

1 Localice los puntos clave de la boca Utilice una regla para determinar la relación entre el ancho y la altura de los labios. En este caso, el ancho es aproximadamente el doble que el alto. En esta vista de tres cuartos, el centro de la anatomía de la boca está aproximadamente a un tercio de la distancia desde la comisura de la boca a nuestra izquierda, y la comisura izquierda está ligeramente más baja que la comisura derecha. El labio superior y el labio inferior tienen una altura similar. Sobre un fondo ligeramente tonificado de Carne Caucásica + Blanco Flake + Amarillo Nápoles, haga los puntos de referencia con un cepillo pequeño de lengua de gato usando Raw Umber diluido.

2 Modela los labios y las formas circundantes Cambia a un pequeño plano sintético y dibuja las formas de los labios superior e inferior con Alizarin Crimson Permanent diluido con un poco de medio. Rellena el labio superior con el mismo color. Use Flake White + Caput Mortuum Violet + Cerulean Blue para indicar ligeramente las áreas sombreadas alrededor de los labios, usando un cepillo de lengua de gato de tamaño pequeño a mediano.

3 Colorea y suaviza las formas de los labios Configura la sombra profunda entre los labios con Transparent Earth Red + Caput Mortuum Violet y el rico color de los labios en luz con Vermilion + Caucásico Flesh. Indique la parte más clara de los labios pintando un poco de Vermilion + Alizarin Crimson Permanent + Transparent Earth Red + Caucásico Flesh encima del rico color subyacente. Para suavizar los bordes y difuminar ligeramente el color, use una brocha pequeña, suave y seca para extraer suavemente el color de los labios hacia los tonos de piel que los rodean. Limpia el pincel entre pasadas.

4 Corrija las formas y los valores Dé forma al labio superior ajustando la ubicación del valor más oscuro donde desaparece en la comisura de la boca. Agregue más Vermilion + Caucásico Flesh para igualar el pigmento en el labio inferior. Esto configurará el color y el valor para el paso final de modelado y resaltado.

5 Complete los detalles

Mezcle una pequeña cantidad de pintura en Flake White ligeramente teñida con Phthalo Green y colóquela debajo de la costura de los labios a nuestra derecha, donde el color de la piel se encuentra con el color de los labios. Utilice un cepillo de peine pequeño para arrastrar el color de la piel a través de la mancha verde pálida hasta el color de la piel. Un solo trazo debería ser suficiente y simultáneamente fusionará los colores sin mezclarlos demasiado, permitiendo que el borde inferior de la boca desaparezca en la piel. Ilumina la zona justo encima del labio superior y la comisura exterior de la boca a nuestra izquierda con un trazo de Flake White. Debido a que la pintura en la parte superior de la boca aún está húmeda, el Flake White no será abrumador (lo sería si usara Titanium White o pintara sobre una superficie seca). Utilice una chincheta para colocar los reflejos en el labio inferior, asegurándose de tocar solo la pintura con la superficie y no la propia chincheta.

Examples of Mouths

Adult Black Female, Three-Quarter View

En este estudio de vida, mi modelo fue pintado bajo una fría luz natural. Su piel es muy suave, una característica común de los sujetos negros. El barril de su boca es fuerte y tiene labios carnosos. La luz fría ilumina el borde superior de su labio superior, subrayando su juventud. Se ven notas de color rojo cálido y frío, y la costura entre sus labios se sugiere en lugar de representarse literalmente. A veces menos es más.

Adult Caucasian Male With Beard Shadow, Straight On

Quando pintes bocas de hombres adultos, mantén los bordes muy suaves para que el color real de los labios se acerque al color de la piel, mezclándote a lo largo de los bordes exteriores a medida que los labios se acercan a las comisuras de la boca. Para definir la forma de la boca, busque áreas donde capten la luz: aquí, encima del labio superior y el resaltado en el labio inferior cuando gira hacia abajo. La influencia de una barba muy oscura se puede transmitir eficazmente mediante ligeros cambios de valor, utilizando variaciones de azules, verdes y violetas desaturados. En este ejemplo, una expresión agradable que no llega a ser una sonrisa real proporciona una gran referencia. Si su cámara le permite tomar varias imágenes en rápida sucesión, puede experimentar para tener muchas opciones mientras le pide al sujeto que sonría.

Chica joven de piel clara, vista de tres cuartos con sonrisa Aunque normalmente no recomiendo sujetos sonrientes, a menudo puede funcionar bien si la sonrisa es leve. Incluso en niños pequeños, una sonrisa demasiado amplia hará que las fotografías muestren el pliegue nasal-labial demasiado oscuro, por lo que es importante pintarlo un poco más claro que el que se muestra en la fotografía. Para que los dientes luzcan realistas y frescos, evite pintar cada diente. En su lugar, busque ligeros cambios en los valores a medida que los planos de los dientes se mueven alrededor del cañón de la boca. Sugiera las formas de los bordes inferiores de los dientes superiores con un rojo cálido y desaturado, sólo un poco más oscuro que el color de los labios. En una vista de tres cuartos, preste atención a la perspectiva de la boca y el arco dental a medida que se alejan en el espacio.

EXERCISE

Painting Wrinkles and Skin Folds

Uno de mis modelos favoritos, Les, es un vaquero y un verdadero caballero. Su vida al aire libre le ha brindado las mejores arrugas del mundo para pintar. Siempre con carácter, se viste como corresponde, listo para inclinarse el sombrero y decir "Señora". Piense en pintar arrugas con formas, no con líneas, y recuerde que los valores más oscuros suelen aparecer falsamente más oscuros en una fotografía impresa. Cuanto más intensa sea la fuente de luz y más cerca esté del sujeto, más pronunciadas serán las arrugas y los pliegues de la piel.

Reference Photo

1 Localice las formas principales separadas por los pliegues de la piel. Una vez que haya pintado las áreas de la piel, entrecierre los ojos en la foto para encontrar las arrugas principales. Dibujarlos con un pincel pequeño de lengua de gato usando Transparent Earth Red + Asphaltum + Alizarin Crimson Permanent. Las líneas deben ser más gruesas que la arruga real, por lo que no es necesario que sean muy precisas. Cubrirás casi toda esta pintura en los pasos siguientes y harás correcciones a medida que avanzas.

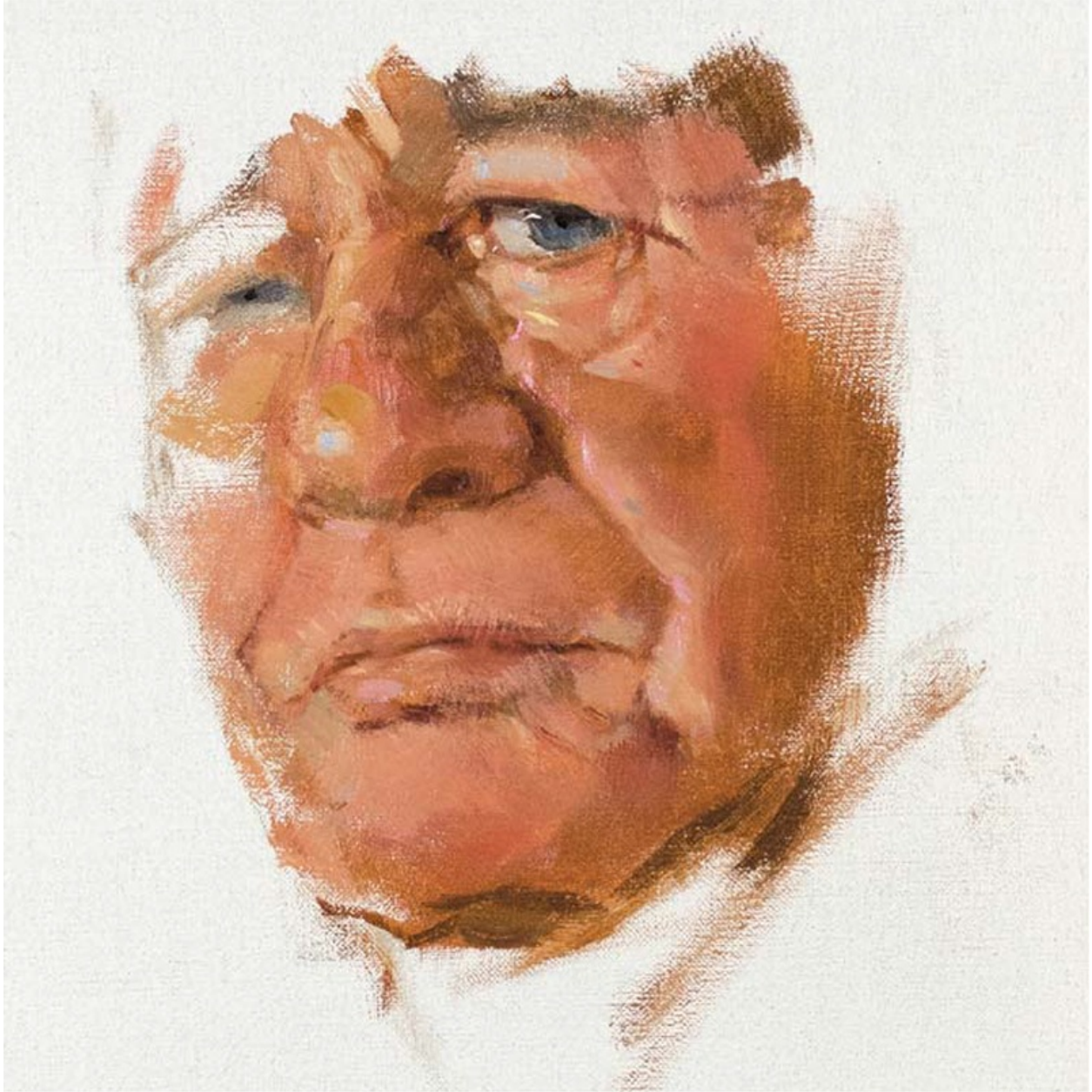
2 Pinte primero las formas más grandes Utilice un cepillo de peine mediano o grande para pintar las formas que llegan hasta la arruga, por ejemplo, las formas sobre y debajo de los ojos, el costado de la nariz y las mejillas. Concéntrese en el valor y el color mientras compara cada forma con la siguiente.

3 Pinte las áreas a ambos lados de las arrugas dibujadas Lo más obvio es la forma en que la línea nasal-labial dibujada en el paso anterior prácticamente ha desaparecido. Utilice un pincel de lengua de gato de tamaño mediano para pintar el cilindro de la boca hasta darle la forma adecuada, superponiendo la línea de nuestra izquierda. Usa trazos de color más claros para pintar la mejilla hasta la línea de nuestra derecha. Sólo queda la más mínima sombra del trazo oscuro original. Utilice este mismo enfoque de dos caras para pintar hasta y sobre los otros trazos oscuros, corrigiendo las formas a medida que avanza.

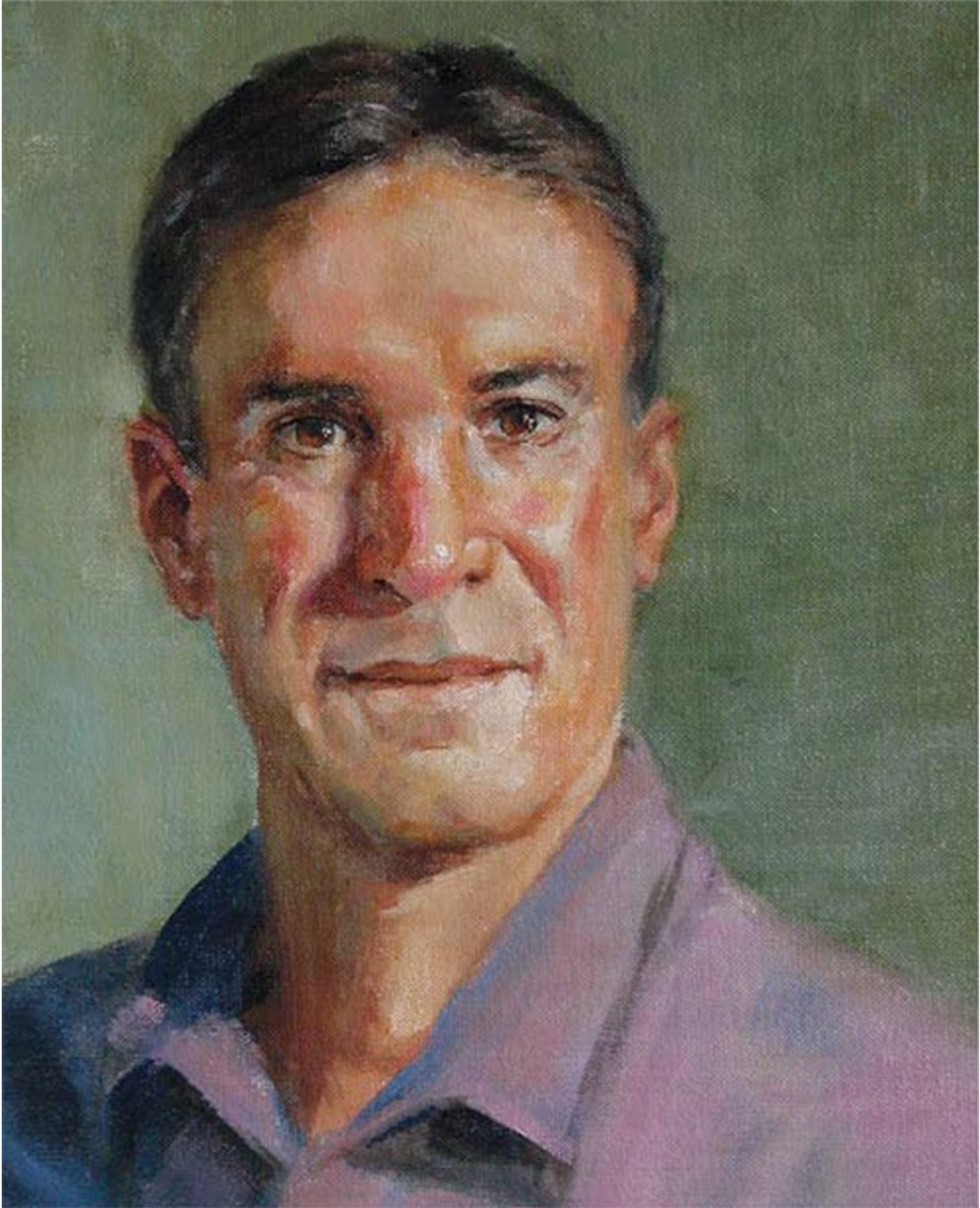

4 Retire la pintura de las arrugas Utilice un cepillo de abanico pequeño y suave para quitar la pintura de las arrugas e integrar los colores. Aquí, puse mi lienzo de lado para no tener que luchar contra el arco natural de mi mano. Limpia el pincel entre pasadas.

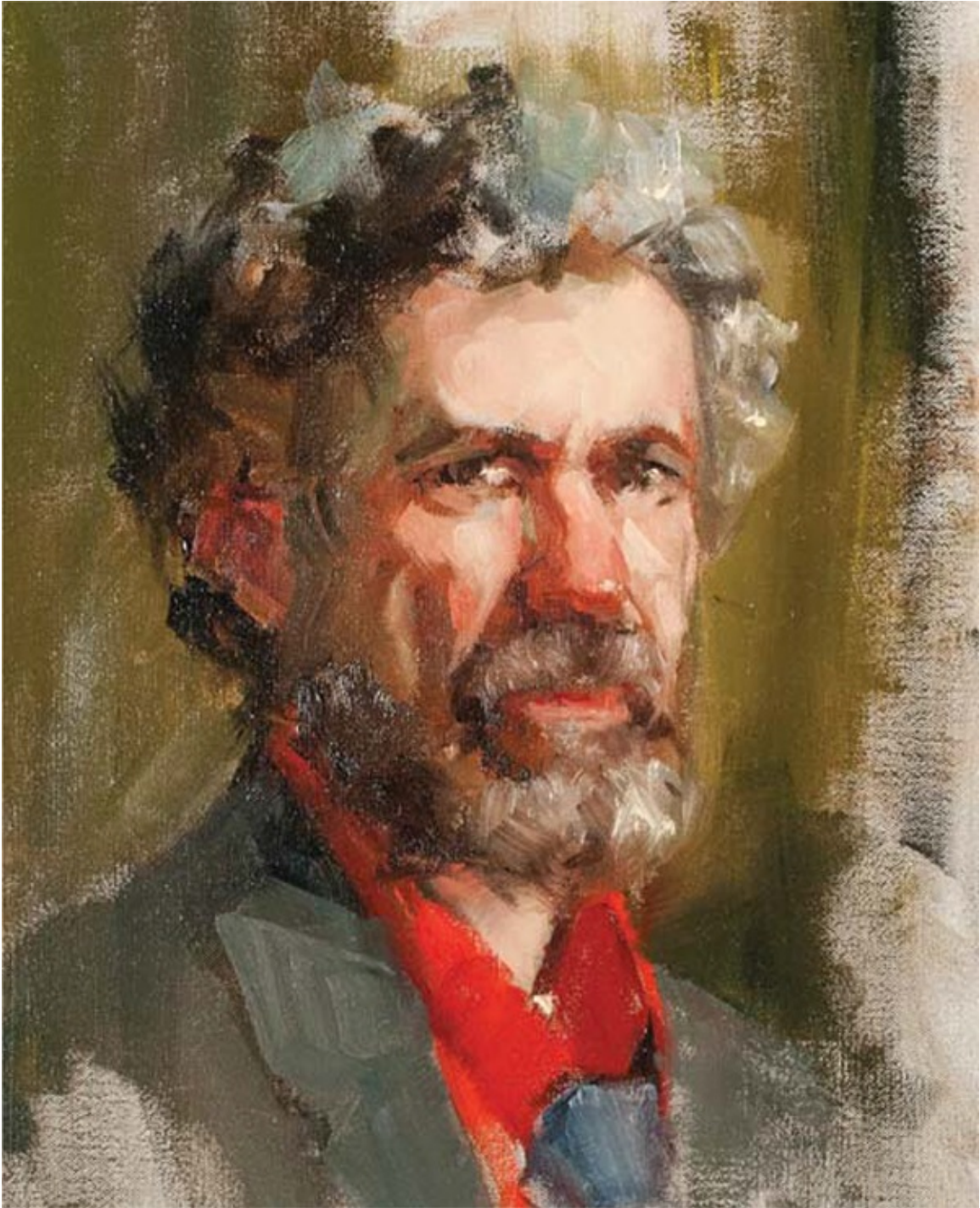
5 Completa las arrugas La ilusión de una arruga se logra cambiando su valor y manejando los bordes. La fuente de luz de la izquierda crea los bordes más nítidos de la piel detrás de las arrugas y luego los bordes más suaves a medida que se alejan hacia nuestra derecha. Puedes llevar el detalle tan lejos como quieras; cuanto más precisa sea una forma, más fácil será hacer que la forma adyacente también sea precisa. Sin embargo, demasiados detalles en las arrugas (o cualquier otra cosa) pueden hacer que una pintura se centre demasiado en las arrugas, en lugar de en la persona. Elegí dejar las formas de las arrugas sueltas en Les, mientras que en un retrato de mujer las mezclaría mucho más. Mantener los detalles fuera del cuello suele ser una buena idea para cualquier persona mayor de cuarenta años.

Examples of Wrinkles and Folds

Ron, Detail

La fuerte estructura ósea de Ron coincide con su carácter, y la pincelada pictórica subraya su personalidad. El pliegue nasal-labial está indicado por tres formas simples: el barril de la boca en luz, el triángulo que forma la parte más oscura del pliegue y el tono medio que rodea el triángulo de nuestra derecha. El cuello se indica con pinceladas sencillas y directas.

Whit, Life Study

En una sesión típica de estudio abierto de 3 horas, el tiempo real de pintura se acerca a las 2 1/2 horas. No es posible entrar en muchos detalles con las arrugas; A menudo basta con sugerir su carácter.

Avoid Big Smiles Even on Small Children

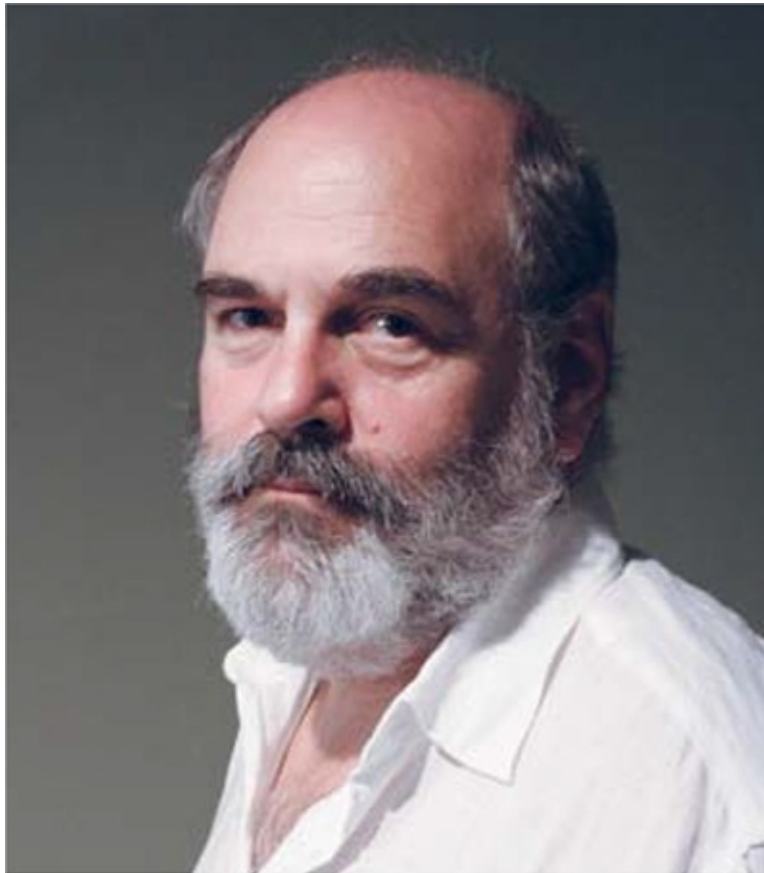
Evite las grandes sonrisas incluso en los niños pequeños

Una vez que la sonrisa se vuelve lo suficientemente grande, incluso los niños pequeños muestran pliegues en la piel, especialmente alrededor de los ojos y el pliegue nasal-labial, una de las mejores razones para evitar los sujetos que sonríen.

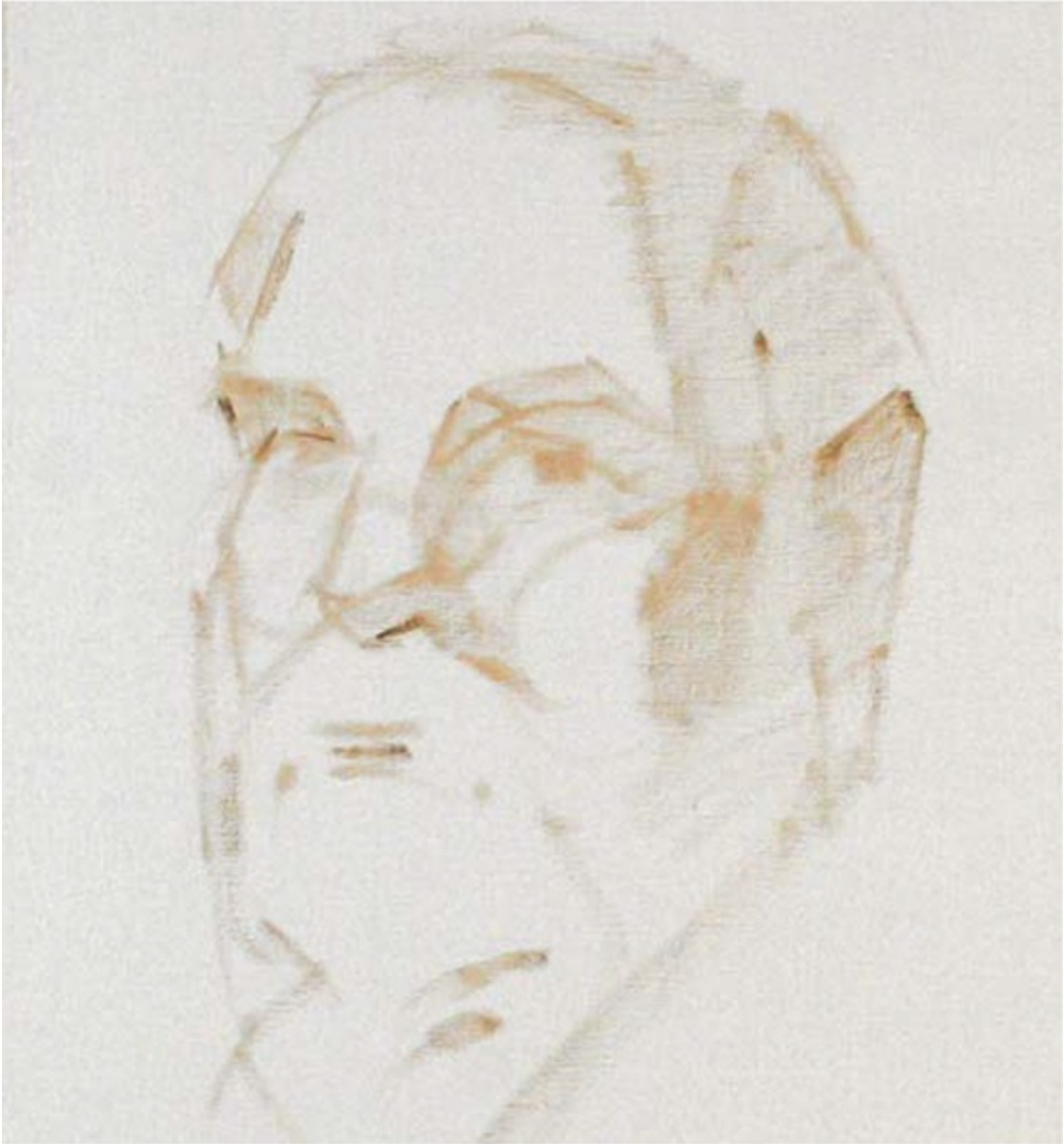
EXERCISE

Painting Facial Hair: A Natural Beard in Warm Light

Los tonos de piel dorados y amarillos de mi primo Rick se enfatizan usando una luz cálida para su fotografía. Su barba canosa está recortada y ondulada de manera informal.

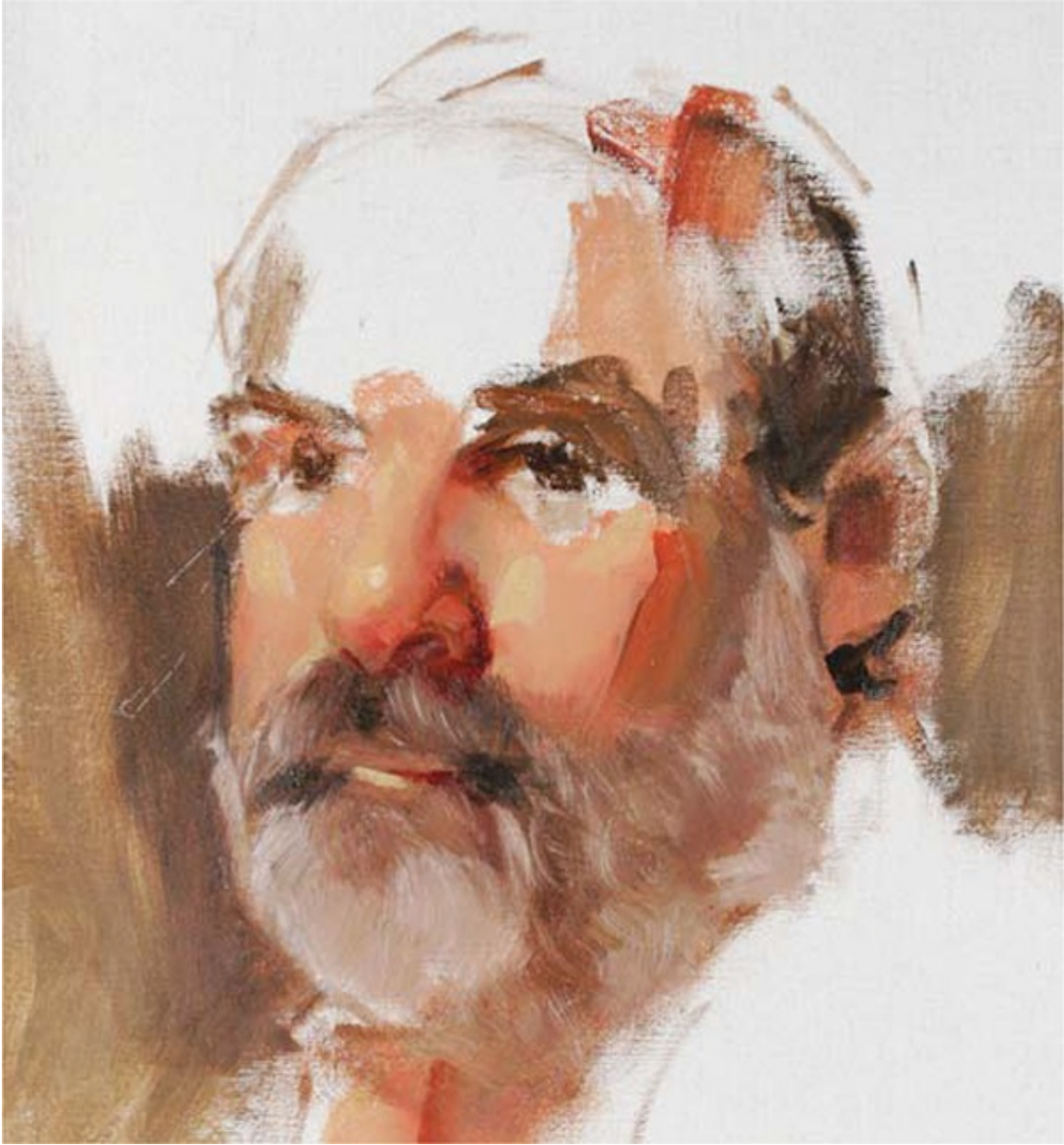
Reference Photo

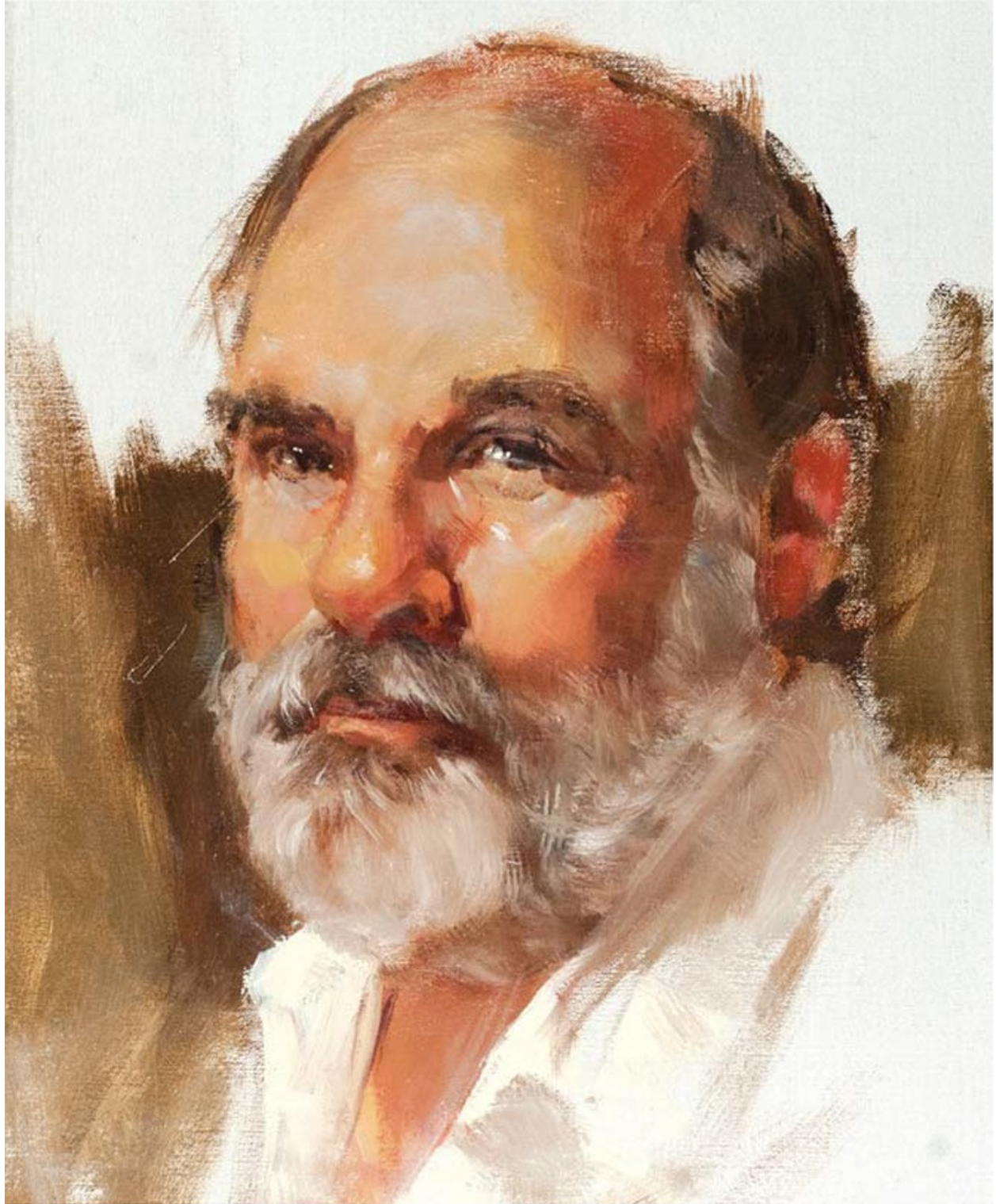
1 Dibuje los rasgos y los planos principales de la cabeza Utilice un pincel pequeño con lengua de gato para dibujar ligeramente las formas de los rasgos y los patrones de sombras en la cara con Raw Umber diluido con un poco de medio.

2 Configure las formas adyacentes a la barba Antes de comenzar con la barba, configure los tonos de piel subyacentes y el fondo para tener una base para comparar el color y el valor. Utilice combinaciones de amarillo ocre, carne caucásica, rojo tierra transparente y amarillo Nápoles para obtener tonos de piel ásperos en general. Pinte el color subyacente de la barba al mismo tiempo pero con mezclas de pintura un poco más frías; por ejemplo, use Raw Umber en lugar de Transparent Earth Red en sus mezclas.

3 Coloque los valores generales de la barba Dado que la fuente de luz es cálida, use tonos oscuros relativamente más fríos para mezclar los valores de la barba en la sombra. Cambie a un cepillo tipo peine de tamaño pequeño o mediano. Entrecierra los ojos para ver los valores en la barba; A veces pueden resultar muy confusos porque son muy sutiles a medida que pasan de la luz a la oscuridad. Tal como pintarías la línea del cabello, usa el cepillo tipo peine para arrastrar los colores adyacentes entre sí, limpiando el cepillo después de cada trazo. Haz que tus pinceladas sigan la dirección del pelo de la barba. Use un medio para diluir la pintura si el cabello está demasiado grueso.

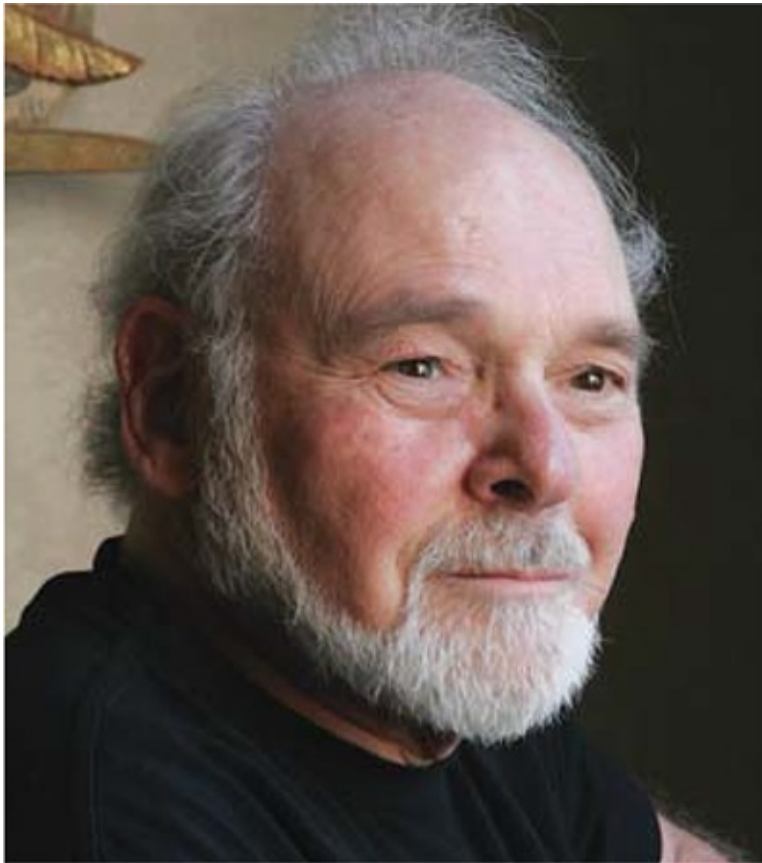

4 Completa la barba y las formas adyacentes. Tómate todo el tiempo y tantas capas como necesites para desarrollar lentamente los valores de la barba hasta su tono más claro. Mantenga todos los bordes de la barba suaves contra las formas que tocan. No importa cuán clara pueda parecer la barba de Rick en las áreas más claras, ninguna parte es tan clara como su camisa blanca, que tiene un tono ligeramente amarillo, consistente con la fuente de luz cálida.

EXERCISE

Painting Facial Hair: A Trimmed Beard in Cool Light

Mi otro primo, Bob, tiene mucho más rojo y rosa en su tono de piel que su hermano. Para enfatizar los tonos de piel más fríos, utilice una fuente de luz fría, en este caso, luz natural indirecta.

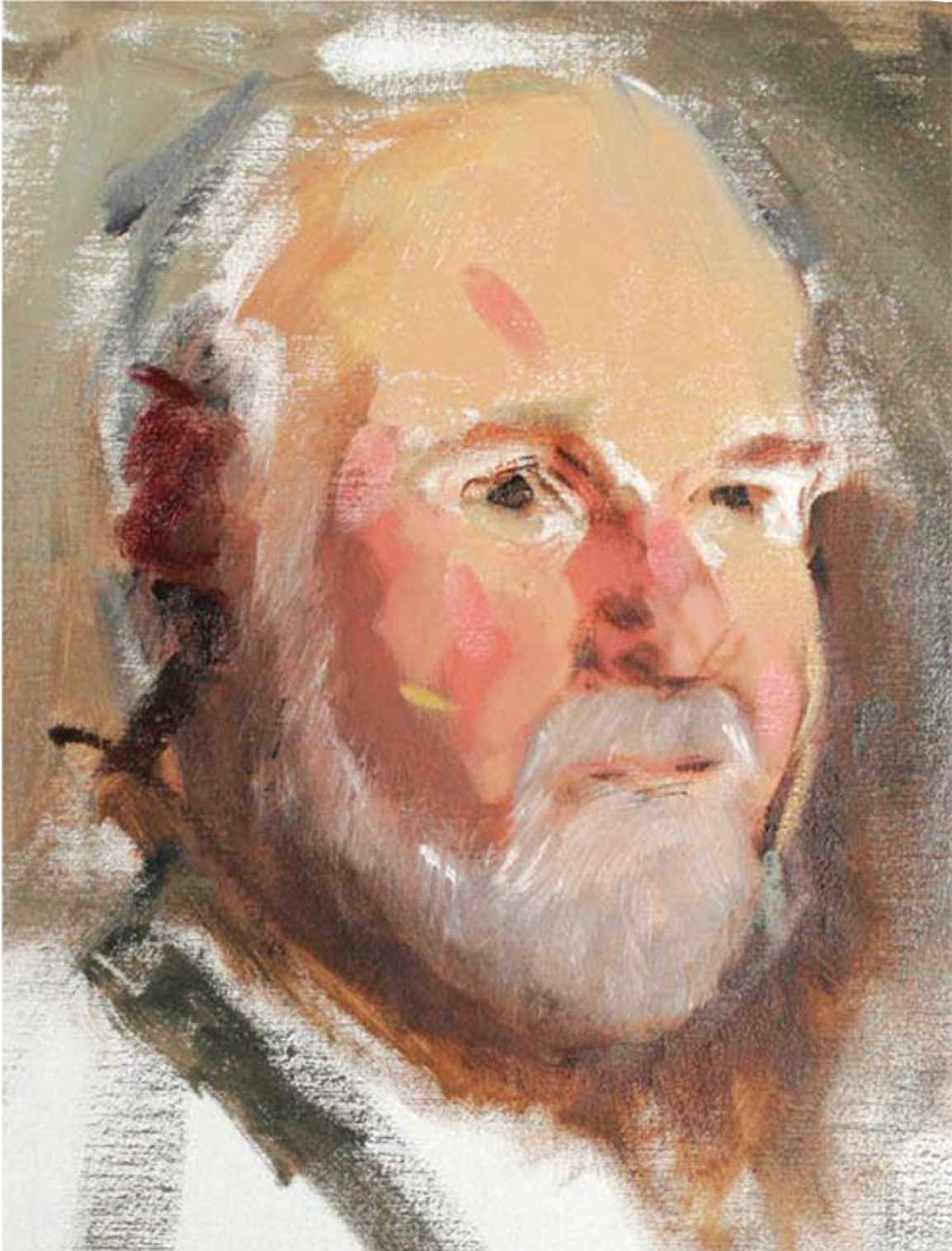
Reference Photo

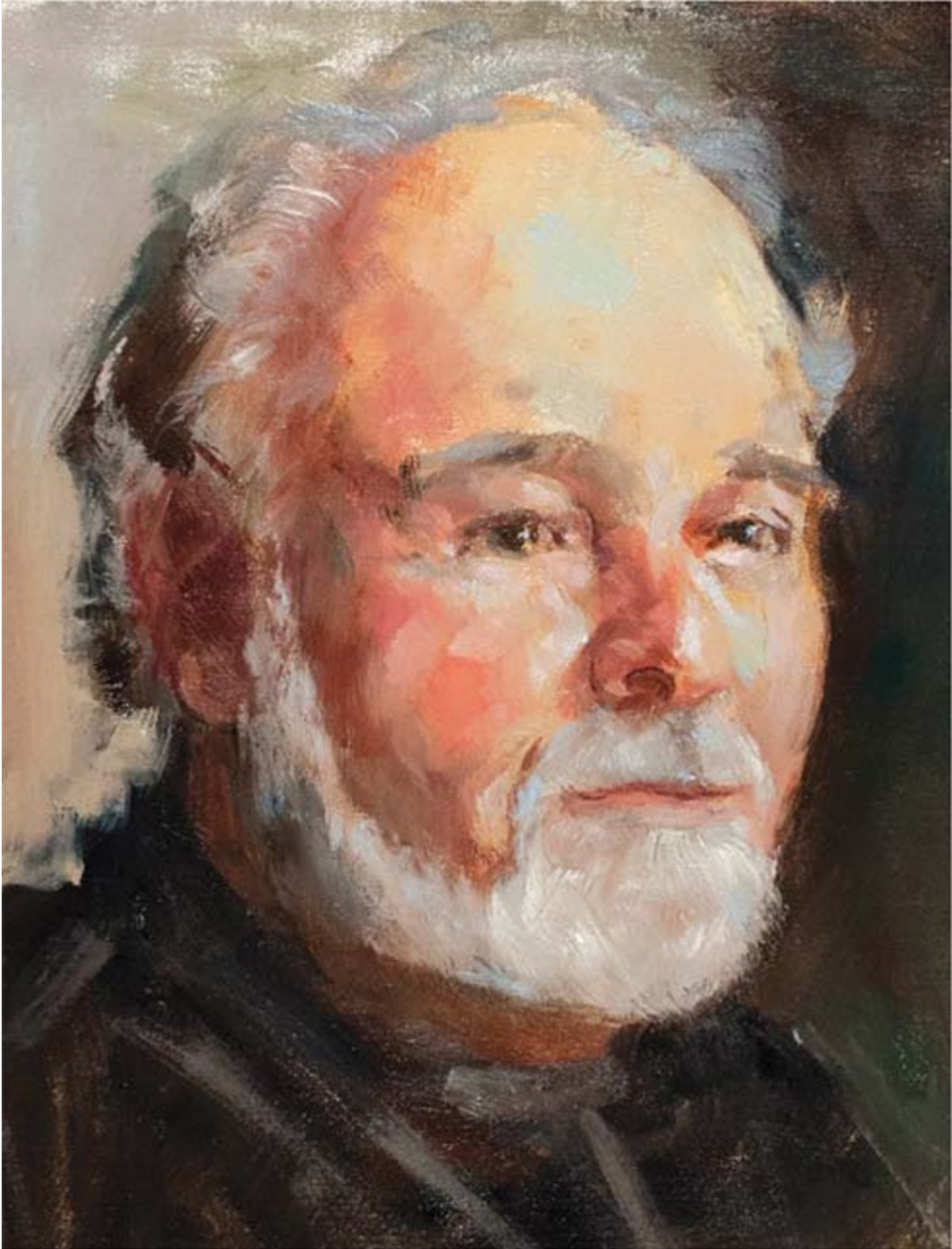
1 Dibuje los rasgos y los planos principales de la cabeza Utilice un pincel pequeño con lengua de gato para dibujar ligeramente las formas de los rasgos y los patrones de sombras en la cara con Raw Umber diluido con un poco de medio.

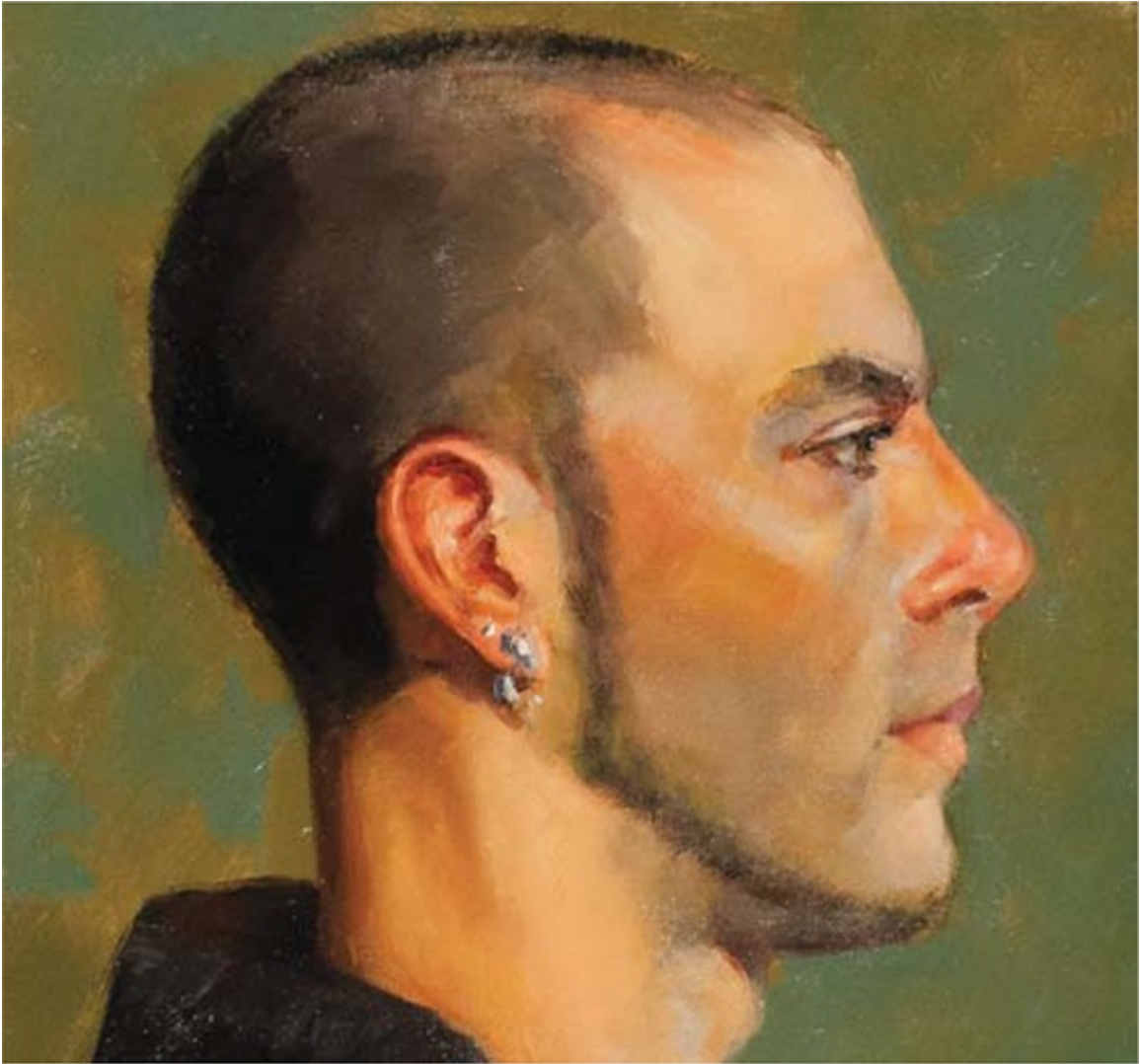
2 Configure los tonos de piel y los patrones de valores de la cara Mezcle los tonos de piel de manera similar al ejercicio anterior, pero use menos rojo tierra transparente y amarillo ocre. En su lugar, incorpore Alizarin Crimson Permanent, Raw Umber, Naples Yellow y Caucásico Flesh para transmitir la sensación de una fuente de luz fría.

3 Coloque los diferentes valores en el interruptor de barba en su cepillo peine y lentamente coloque pequeños y finos trazos de gris a lo largo del borde afeitado de la mejilla donde toca la barba a nuestra izquierda. Mantenga las canas en la sombra un poco más cálidas que la barba en la luz usando un poco de Asphaltum + Foundation Greenish para aplicar una capa en la barba. Hay un toque de color de piel que se muestra a través de la barba justo debajo de la boca.

4 Complete los detalles de la barba Continúe agregando trazos que sean progresivamente más claros en valor. Los detalles y el contraste de las luces dejarán las áreas de sombra confusas para que permanezcan en la sombra. No dudes en divertirte con el color: observa el trazo de Radiant Blue en el borde exterior izquierdo del bigote. Puedes decidir qué nivel de acabado te gustaría tener al pintar el vello facial.

Clipped Beard, Stylized

Barba recortada, estilizada

La mejilla afeitada en la sombra fue el aspecto más desafiante de este estudio de vida. Sólo era posible descubrir qué hacer mirando constantemente los valores

Chapter 5

Painting the Commissioned Portrait

Charlotte

Oil on canvas, 2018, 18" x 24", \$1,200

Oil on linen 30" × 24" (76cm × 61cm) Private collection

Los retratos por encargo han sido durante mucho tiempo una parte importante de nuestras culturas e historias; son una valiosa tradición de amor, honor y respeto que continúa hoy. Los encargos de retratos se encuentran en todos los estilos y en todos los medios, pero lo único que los separa del arte que usted crea es que están diseñados específicamente para cumplir con los requisitos estéticos de un cliente determinado.

Con ese fin, puede resultarle útil a usted, como artista encargado, pensar en la obra de arte como en parte producto y en parte servicio. Cuanto más comprenda las necesidades de sus clientes, mejor podrá adaptar todo el proceso para dar como resultado una visión compartida y aun así producir una hermosa obra de arte.

Es importante que el artista que desea realizar un trabajo por encargo comprenda cómo comercializar, fijar el precio, ajustar y entregar el retrato; esto requiere una orientación hacia el lado comercial de la pintura. Si bien una discusión completa de temas de negocios está más allá del alcance de este libro, puede encontrar los aspectos prácticos del proceso en mi libro *For Love or Money: A Business Handbook for Portrait Painters*, también disponible a través de North Light Books. Dado que creo mis retratos por encargo a partir de fotografías (a diferencia de sesiones en vivo), el texto de esta sección se relaciona específicamente con mi método de trabajo.

Find the Working Method That's Best for You

Los retratistas tienen una variedad de formas diferentes de abordar el trabajo con cada cliente, y no existe una forma correcta o incorrecta. Es posible que muchos de tus clientes sean locales, aunque a veces tendrás que viajar hasta tu cliente (algunos artistas hacen que sus clientes viajen hasta ellos).

Siempre empacado y listo.

Durante los últimos años, he intentado continuamente hacer que el viaje

Es un componente de mi trabajo lo más ágil posible y encuentro que desarrollar un “estudio en una maleta” es muy práctico. Mi maleta permanece empacada y en el armario del pasillo. Siempre pesa alrededor de 47 libras (21 kg), lo que me deja suficiente espacio para una muda de ropa para viajes fuera del estado, pero aún mantiene la maleta por debajo de los límites de exceso de equipaje de 50 libras (23 kg) que cobran la mayoría de las aerolíneas.

Luz artificial y trípode.

Solía viajar con una gran cúpula luminosa y dos bombillas cada una en un lugar cálido y otro fresco.

temperatura ligera, pero eran tan grandes y voluminosos que ocupaban casi la mitad de mi maleta. Actualmente estoy usando la pequeña, compacta y extremadamente versátil Lowel Blender. Esta pequeña luz le permite seleccionar tanto la intensidad como la temperatura Kelvin de la luz. La mayoría de los trípodes para cámaras no se extienden lo suficiente como para proporcionar la iluminación cenital de 45 grados que usamos comúnmente, así que piense en qué tan alto debe extenderse su trípode para sus necesidades cuando esté buscando comprarlo.

Fondos y Accesorios.

Parte de mi paquete de viaje incluye sábanas tamaño queen o king en un gris frío de valor medio y en un cálido gris verdoso de valor medio, para que cualquiera de los dos pueda funcionar como telón de fondo. También es una buena idea empacar una bolsa con cables de extensión, clips, imperdibles, bandas elásticas y chinchetas.

Opciones de equipaje de mano para viajes aéreos

Piense en lo que necesitará como mínimo para funcionar. Su equipaje se pierde o llega tarde. Mi mochila de mano contiene mi cámara, mi computadora portátil, cables de carga adicionales y unidades flash (para hacer copias de seguridad de las fotografías tomadas durante la sesión). Si necesita un trípode en caso de apuro, compre una bolsa grande de lentejas o frijoles secos en el supermercado.

Una vez que se completa la sesión fotográfica y se establecen los plazos para la revisión y finalización, puede regresar a su estudio para crear el retrato. Algunos pintores por encargo hacen bocetos en carboncillo o en color in situ; algunos crean bocetos compositivos para la revisión del cliente. A medida que adquiera experiencia en la pintura de retratos por encargo, descubrirá qué enfoques funcionan mejor para usted y sus clientes. ¡No se preocupe por modificar su enfoque a medida que encuentre mejores formas de hacer las cosas!

Prepárese para lo desconocido Cuando volé a Ohio para fotografiar a Heidi, traje los dos fondos mencionados en la página anterior. El fondo azul del cuadro es similar a la tela de las cortinas de la habitación donde iba a colgar el retrato. Coloqué mi telón de fondo detrás de Heidi y puse suficiente cortina detrás de ella para obtener el tono y el valor generales que necesitaba para las pinturas, así como un color de tela más preciso.

Heidi

Oil on linen

32" × 32" (81cm × 81cm) Private collection

The Family Heirloom Portrait

La comunicación es el núcleo de cada encargo exitoso. Es importante comprender lo que los clientes quieren en un retrato para estar seguro de que eres el retratista adecuado para ellos. Los clientes que lo contratan por primera vez probablemente apreciarán toda la información que usted pueda brindarles sobre usted mismo, su forma de trabajar, qué esperar en términos de estilo, apariencia y, por supuesto, precio. Usted y su cliente estarán “en pareja” por un tiempo, por lo que desea asegurarse de que el viaje sea adecuado para ambos.

Habla con tu cliente sobre cosas como el entorno (interior/exterior) que tiene en mente, las opciones de vestimenta y si incorporar accesorios, elementos arquitectónicos, joyas, etc. en el retrato. Tómese el tiempo suficiente para llegar descansado, prepararse, revisar la selección de ropa, realizar la sesión fotográfica y revisar (en la medida que lo considere apropiado) las fotografías. Analice el tamaño, el marco (si corresponde) y los plazos para la revisión y entrega.

Los retratistas que trabajan a partir de fotografías deben decidir qué aportación del cliente es apropiada. Conozco artistas que no muestran ninguna foto a los clientes y algunos que permiten completamente que el cliente controle el proceso. Hay mucho espacio intermedio para que usted decida qué es lo mejor para usted. Lo más importante es asegurarse de que sus clientes comprendan qué esperar de usted en las diferentes etapas del proceso. Descubrirá que muchos (o quizás la mayoría) de sus clientes no son artistas ni tienen experiencia previa encargando un retrato. Algunos no podrán mirar fotografías de referencia de la misma manera que usted, o diferenciar entre lo que constituye una referencia fotográfica adecuada y lo que constituye una fotografía bonita. Depende de usted ayudarlos con esa parte del proceso.

Diseñe el fondo para complementar el escenario final del retrato. Este retrato fue pintado para un lugar específico en la casa de Julie y Don. Debido a que el retrato iba a colgar sobre una chimenea de piedra blanca, que estaba empotrada en una pared blanca, se obtuvo una fuerte continuidad visual. Si la pared roja profunda y desaturada de la pintura no coincidiera exactamente con la pared física, se vería mal. Utilicé mi libro de viaje de trozos de pintura (consulte Medios y otras herramientas en el capítulo 1) para igualar lo más posible el color de la pared y poder consultarlo cuando regresara al estudio a pintar.

Julie and Don

Oil on linen

28" × 34" (71cm × 86cm) Private collection

Utilice elementos de fondo para personalizar el entorno Mi cliente mencionó con frecuencia lo mucho que le encantaba Clavel, lirio, lirio, rosa de John Singer Sargent, así que en lugar de la antigua escena de caza que estaba en la pintura sobre el sofá, pinté la parte inferior del exquisito cuadro de Sargent. cuadro. Si bien un observador casual no se daría cuenta, mis clientes sí lo hicieron y les hicieron cosquillas.

Four Children

Oil on linen

40" × 60" (102cm × 152cm) Private collection

HELP YOUR CLIENTS SELECT THE BEST CLOTHING CHOICES

Los clientes suelen tener ideas específicas sobre la ropa que se usará para el retrato. Pídale a los padres que elijan algunos de sus artículos favoritos y permítale hacer la selección final. Comuníquese con su cliente mucho antes de la sesión de fotos, para que sepa qué funcionará mejor para la pintura. Generalmente esto es lo que sugiero:

- **Escotes clásicos y sencillos, que generalmente evitan el cuello redondo ceñido de una camiseta estándar; evita los cuellos de tortuga...**
- **Colores agradables para tu tema...**
- **Evite las telas rígidas como el lino o una camisa con botones de algodón, que no se mueven con la forma subyacente...**
- **Evite los estampados recargados, los cuadros y las rayas diminutas...**
- **La ropa debe quedarle bien y no comprarse para que el niño “crezca”...**
- **Que tu vestido favorito tenga una mancha no es un problema siempre que te quede bien...**

Choosing the Setting

A menudo, encontrará que los clientes tienen preferencias específicas por un entorno interior o exterior. Para aquellos que desean un fondo abstracto simple o un ambiente interior, su principal preocupación es tener suficiente espacio para alejarse del sujeto lo suficiente como para hacer zoom con su cámara para evitar el plano focal o las distorsiones de ojo de pez que ocurren cuando está demasiado cerca. En ocasiones, eso puede significar mover muebles, quitar cosas de la pared o mover un espejo a un lugar donde está colgado un cuadro.

Aunque trabajé sólo con luz natural durante varios años, ahora creo que es una forma poco práctica de trabajar por un par de razones. Primero, el clima es impredecible. En segundo lugar, si estás tomando referencias fotográficas en la casa de tu cliente, normalmente no hay forma de entender de antemano cómo podría ser la iluminación natural en un momento determinado del día. Incluso sabiendo eso, la pintura y el mobiliario interior pueden introducir colores ambientales no planificados en sus fotografías. En un ambiente interior, generalmente podrá utilizar una iluminación cálida o fría de manera convincente.

Use Artificial Warm Light to Simulate Natural Direct Light To

Utilice luz cálida artificial para simular la luz natural directa Para fotografiar a Cassidy, creé el telón de fondo fijando mi sábana verde desaturada sobre la repisa de la chimenea con algunos libros para crear el tono general y el valor de un entorno similar a un jardín al aire libre. Al usar una bombilla cálida (alrededor de 4000 K), creé la ilusión de que ella estaba afuera.

Cassidy and Friends Oil on linen

24" × 18" (61cm × 46cm) Private collection

Para entornos al aire libre, por supuesto, puedes utilizar la luz solar natural. En este caso, es importante seleccionar la hora del día para la sesión de fotos para evitar las sombras de ojos de “mapache” que se producen a mitad del día. Programar su sesión de fotos para más temprano en la mañana o más tarde en la tarde le brindará más flexibilidad a la hora de iluminar al sujeto, lo que permitirá una luz hermosa, que describa la forma, una luz rasante y patrones de sombras interesantes. Independientemente de la hora del día, cuando la luz es demasiado intensa es muy difícil evitar que un sujeto entrecierre los ojos, así que eso también es algo a tener en cuenta.

Pero si vas a simular un entorno al aire libre utilizando luz artificial, es mucho más importante prestar atención al color de las bombillas. Cuando la luz toque la cara del sujeto, querrá utilizar una luz cálida (3000 K-5000 K) para imitar la luz solar natural. Sin embargo, si busca una luz más suave y difusa, utilice una luz más fría (5500 K-6500 K) para lograr el efecto de la luz natural indirecta.

Utilice luz fría artificial para simular la luz indirecta natural. La bombilla más fría (aproximadamente 6000 K) muestra los tonos de piel claros y delicados de Megan contra mi sábana neutra, más fría. Puedes controlar la nitidez de las sombras ajustando qué tan cerca está la luz del sujeto.

Megan

Oil on linen

20" × 16" (51cm × 41cm) Collection of the artist

Painting the Corporate Portrait

Los retratos corporativos se diferencian de los retratos encargados por familias en varios aspectos clave. En primer lugar, su tamaño y orientación (vertical versus horizontal) suelen conocerse de antemano. En segundo lugar, la ubicación prevista también puede conocerse de antemano; por ejemplo, el retrato de un decano colgado en la biblioteca o sala de juntas de una universidad, o el retrato de un médico colgado en el vestíbulo de un hospital. Como resultado, es posible que haya que tener en cuenta las condiciones de iluminación durante las etapas de planificación.

Otra diferencia importante entre los encargos corporativos y los retratos familiares es que el sujeto no es necesariamente la persona que dará la aprobación final o la persona que pagará la pintura. Desde el principio, querrás asegurarte de saber si el retrato será aprobado por el sujeto, el director ejecutivo (u otra persona que firme tu contrato), un comité o alguna combinación.

A veces habrá una tradición o tema existente que caracterice los retratos que se cuelgan en grupos. ¿Deberían pintarse a todos los jueces con sus togas? ¿Debería pintarse al clero con su vestimenta religiosa? ¿Hay elementos típicamente personalizados que aparecen en las pinturas, como fotografías, libros o premios relacionados con la permanencia del individuo dentro de la organización? Es posible que, por ejemplo, descubra que los retratos gubernamentales prefieren reflejar símbolos del cargo, como sellos estatales o de agencias, en lugar de objetos personales. Cuanta más información pueda recopilar por adelantado, mejor podrá ayudar al sujeto a seleccionar los accesorios que podrían incluirse y evitar sorpresas inesperadas una vez que el retrato esté terminado.

Si el retrato que pintarás pertenece a una serie que se colgará en grupo, deberás considerar el contexto en el que se verá tu retrato. Si bien desea que su pintura se destaque, en la mayoría de los casos deberá considerar sus vecinos, en particular la escala, el tamaño y el formato de la cabeza (cabeza/hombros, tres cuartos, etc.) y el marco. Generalmente es una mejor idea que su pintura se destaque por su hermosa calidad que por su escala demasiado grande o pequeña.

LIGHTING YOUR CANVAS WHILE YOU WORK

ILUMINANDO TU LIENZO MIENTRAS TRABAJAS

Existen varias escuelas de pensamiento sobre cómo iluminar tu retrato mientras lo pintas. Algunos pintores insisten en que si sabes que se colgará en un ambiente interior con luz cálida, debes iluminar tu lienzo con una bombilla Kelvin equivalente al ambiente. Otros, incluyéndome a mí, preferimos iluminar el lienzo con una bombilla de luz diurna neutra y de color corregido (5000 K–5500 K), independientemente de si la pintura se verá con luz natural o artificial. Su retrato puede tener su propia luz o simplemente estar iluminado por la iluminación general de la habitación.

Debido a que las bombillas incandescentes ya no se fabrican en los EE. UU., su color amarillo anaranjado predeterminado rápidamente se está convirtiendo en un problema. Las corporaciones pueden trasladar oficinas, remodelar o realizar cualquier cantidad de cambios ambientales que subrayen la conveniencia de pintar un retrato que se pueda leer bien con luz natural. Una vez que su retrato sale de sus manos, no tiene control sobre cómo se iluminará, por lo que tiene sentido pintar en condiciones Kelvin de luz natural.

Use the Background to Set the Mood

Utilice el fondo para crear el ambiente

Al utilizar un fondo neutro parecido a una tormenta, intenté transmitir la intensa disciplina mental inherente a un atleta competitivo: poder concentrarse a pesar de la vorágine caótica que a menudo se presenta en el entorno del deporte.

An American Fencer: Lee Keifer, US Olympian

Oil on linen

30" × 24" (76cm × 61cm)

NCAA Permanent Collection

Designing the Corporate Portrait

Cuando fotografié al juez Shepherd, tuvimos tiempo de hablar sobre cómo ve su papel judicial. Lo más importante para él fue su patriotismo y la importancia de los Documentos Federalistas en su toma de decisiones. Antes de comenzar a pintar, quería darle varias opciones compositivas, así que desarrollé tres pequeños bocetos en miniatura: uno con un fondo liso, otro con el sello del Estado de Florida y otro con una bandera estadounidense. Al final, el juez Shepherd decidió dejarlo en mis manos (¡una excelente actitud de cliente!). Como sabía que su retrato colgaría junto al del juez Wells en la sala del tribunal, utilicé un color de fondo compatible (puede ver la mezcla de colores en la demostración del juez Wells en la página 78).

Simple Background

Background With Official Seal

Background With Flag

Utilice la investigación en Internet Aunque mi miniatura usaba el concepto de bandera, busqué miles de imágenes en línea para encontrar una que representara una bandera donde las secciones drapeadas funcionaban para sostener la composición. Agregué la borla dorada para romper el fuerte diseño direccional de las franjas de la bandera y para que funcionara como una parada visual que dirigiera la mirada del espectador hacia la figura.

Chief Judge Frank Shepherd, Third District Florida Court of Appeals

Oil on linen

38" × 30" (97cm × 76cm)

DEMONSTRATION: PAINTING JUDGE WELLS

Plan Your Portrait in Logical Stages

Cuando no puedas completar una pintura de una sola vez, o cuando simplemente prefieras pintar en capas discretas, planifica la secuencia de los pasajes clave de manera que cada capa acepte la siguiente.

Es un placer pintar a alguien cuyo color natural es tan llamativo como el del juez Wells. Sus tonos de piel son similares a los que normalmente se pueden encontrar en sujetos mediterráneos o hispanos.

Reference Photo

1 Diseña el dibujo

Puedes determinar el tamaño y la ubicación de la figura en tu lienzo usando bocetos en miniatura o tu computadora, siempre y cuando prestes especial atención a los espacios negativos. Este dibujo está realizado en Raw Umber con un poco de medio Oleogel.

2 Coloque notas de fondo de inmediato Para evaluar adecuadamente los valores y tonos de la cabeza y el cabello, coloque trazos finos de color de fondo que se aproximen a lo que espera que sea el color final. Es posible empujar y modificar el fondo a medida que avanza la pintura, pero si comienzas con un color dramáticamente diferente (en este ejemplo, digamos naranja), enfrentarás una batalla cuesta arriba más adelante porque habrás hecho el tono de la piel y el cabello. decisiones basadas en un contexto de color arbitrario. El color de fondo es una mezcla de Foundation Greenish y Portland Grey Medium.

Color Notes

1. Pale Gray Medium + Monochrome Tint Warm (background)
2. Caucasian Flesh + Yellow Ochre + Monochrome Tint Warm + Radiant Magenta (skin in light)
3. Caucasian Flesh + Yellow Ochre + Monochrome Tint Warm + Asphaltum + Transparent Earth Red + Raw Umber (skin in shadow)
4. Foundation Greeish + Brilliant Yellow Light + Monochrome Tint War (hair in light)
5. Foundation Greenish + Brilliant Yellow Light + Monochrome Tint Warm + Raw Umber (hair in shadow)
6. Ivory Black + Ultramarine Blue + Portland Gray Medium (clothing in light)
7. Ivory Black + Ultramarine Blue + Portland Gray Medium + Transparent Earth Red (clothing in shadow)

3 Pinte la cara sin comprometerse con los bordes perimetrales Al pintar el interior de la cara y el cabello, puede posponer la pintura de los bordes finales de la piel y el cabello durante una sesión, donde ambos se pintan húmedo sobre húmedo. De esta manera puedes controlar los bordes e integrar tanto los bordes perdidos como los encontrados en la pintura para que la figura quede integrada en el fondo.

Usando la mezcla de color base para piel clara, modifiqué ligeramente las áreas agregando Transparent Earth Red y Cadmium Red Light a la mezcla base para la nariz y las mejillas, y agregando Monochrome Tint Warm a la mezcla base para la frente. Al utilizar un enfoque húmedo sobre húmedo, podrá controlar las sutiles transiciones de color y valor en la parte iluminada del rostro.

4 Refinar el cabello, las formas entre el fondo y el interior del rostro.

Una vez que hayas configurado los tonos de piel del rostro y el fondo, comienza a refinar la forma de la línea del cabello y los bloques de color/valor del cabello, integrándolos tanto con el rostro como con el fondo a medida que avanzas. Con luz, el color del cabello es ligeramente más cálido (ver carta de colores). En la sombra, se modifica añadiendo Raw Umber. Utilice un enfoque húmedo sobre húmedo para este paso. Deberás asegurarte de que los bordes de todas las formas que unirás estén húmedos, así que píntalos durante la misma sesión o remezcla los colores de fondo y piel más tarde para que los bordes queden suaves e integrados.

5 Pinta las prendas de vestir en una sola sesión Es más fácil pintar una prenda (chaqueta, blusa, bata) en una sola sesión, así puedes mezclar grandes montones de pintura y asegurarte de que el color sea uniforme cuando se seque. Debido a que los colores oscuros y los colores tierra tienden a secarse con un valor considerablemente más claro, se ahorrará el paso de tener que volver a mezclar más tarde. Sin embargo, si necesita volver a mezclar para una sesión posterior, no hay problema: simplemente use barniz de retoque o un poco de medio Oleogel para restaurar los valores y poder mezclar la pintura con mayor precisión.

Pinte la túnica usando Negro Marfil + Azul Ultramar + Gris Portland Medio + Rojo Tierra Transparente en los pliegues y formas más oscuras, y luego pinte las formas más claras (Negro Marfil + Azul Ultramar + Gris Portland Medio) justo al lado de ellas, superponiéndolas de modo que no haya zonas de luz artificial que separen las luces y las sombras. Esta es un área donde puedes usar un pincel grande y plano (1" [25 mm] de ancho o incluso más) para cubrir el lienzo de manera rápida y uniforme.

6 pintar las manos

Pinta los puños al mismo tiempo que pintas las manos, para crear un mini fondo sobre el cual puedas controlar la calidad de los bordes de los dedos y las joyas. Use las mismas mezclas de colores que usó en la cara, pero agregue más Rojo Tierra Transparente + Rojo Cadmio Claro en los pliegues entre los dedos, las uñas y los nudillos. Observe que el único dedo que tiene contraste en la uña está situado contra el área más oscura del manguito en la sombra. No es necesario agregar detalles a cada uña: hacerlo correría el riesgo de perder impacto.

ATTEND TO PHOTO DETAILS OF HANDS AND JEWELRY

ATENDER A LOS DETALLES DE LAS FOTOS DE MANOS Y JOYAS

Las manos pueden tardar tanto en pintarse como una cara porque son estructuras muy complicadas y, si no se pintan con precisión, obviamente no son adecuadas para el espectador. A menudo tomo varias sesiones para pintar las manos, dejando cualquier detalle de joyería para pintar sobre las manos secas y terminadas. Si la modelo lleva joyas que son importantes para ella, asegúrese de obtener fotografías detalladas de los artículos cuando realice la sesión fotográfica. En este caso, quería que el anillo West Point y el brazalete antiguo del juez Wells fueran precisos, con suficientes bordes secundarios y detalles para que el espectador los notara, pero no tan detallados como para que las manos compitieran con la cara por el punto focal del retrato. .

7 Restar importancia a algunos elementos para respaldar la composición Los libros y la orquídea eran elementos importantes en la oficina del juez Wells, por lo que quería incluirlos en la pintura, pero no convertirlos en mini naturalezas muertas dentro de un lienzo más grande. Mantener los bordes de la flor suaves y reducir su valor evitó que compitieran con su rostro y su blusa, pero proporcionó una buena dirección visual para la mirada del espectador.

**Chief Judge Linda Ann Wells, Third District Florida Court of Appeals
Oil on linen**

36" × 28" (91cm × 71cm)

Chapter 6

Organizing Your Content for Themes or Exhibits

Jacquie, Philanthropist, Arizona Science Center, Desert Botanical Garden and Other Community Projects (Women Making Faces series) Oil on linen

36" × 24" (91cm × 61cm) Private collection

Los artistas han pintado obras en serie durante más de un siglo. Piense en los nenúfares y los pajaros de Monet o en las pinturas de La dama de Shalott de John Waterhouse. En ocasiones, el motivo para crear una serie puede ser explorar la iluminación sobre un tema o una transición temporal, marcando el paso del tiempo. Con frecuencia, una muestra, concurso o exposición tiene un tema establecido, por lo que existe cierta continuidad conceptual en el cuerpo de trabajo seleccionado: considere el evento Artes para los Parques o el movimiento Mujeres Pintando Mujeres.

Cuando tienes la oportunidad de crear tus propios temas, especialmente si estás desarrollando un grupo de pinturas para una exposición o concurso determinado, entonces tienes la máxima libertad creativa. Si bien no es necesario ser demasiado rígido, hay cosas que puedes hacer en el proceso de planificación para asegurarte de que tu trabajo tenga una apariencia cohesiva y fluida cuando más de una de tus pinturas estén colgadas juntas.

Finding Opportunity

El reconocimiento en concursos de bellas artes puede ser muy importante para su plan general de acreditación. Sin embargo, la inversión financiera es muy diferente cuando el evento se realiza en línea y solo requiere el envío de imágenes en comparación con el gasto de enmarcar y enviar su trabajo a otra ubicación. Pero incluso con los eventos en línea, es fácil perder la cuenta de cuántas entradas realizas mes tras mes, por lo que es importante presupuestar y realizar un seguimiento de tus entradas.

Descubrirá que algunos son juzgados por un panel o un individuo (generalmente un artista conocido y respetado), pero otros simplemente son juzgados por su efectividad en las redes sociales y por lograr que la gente vote por su trabajo, arriesgando ese mérito. Se ve eclipsada por artistas cuyas habilidades tecnológicas inclinan enormemente la balanza.

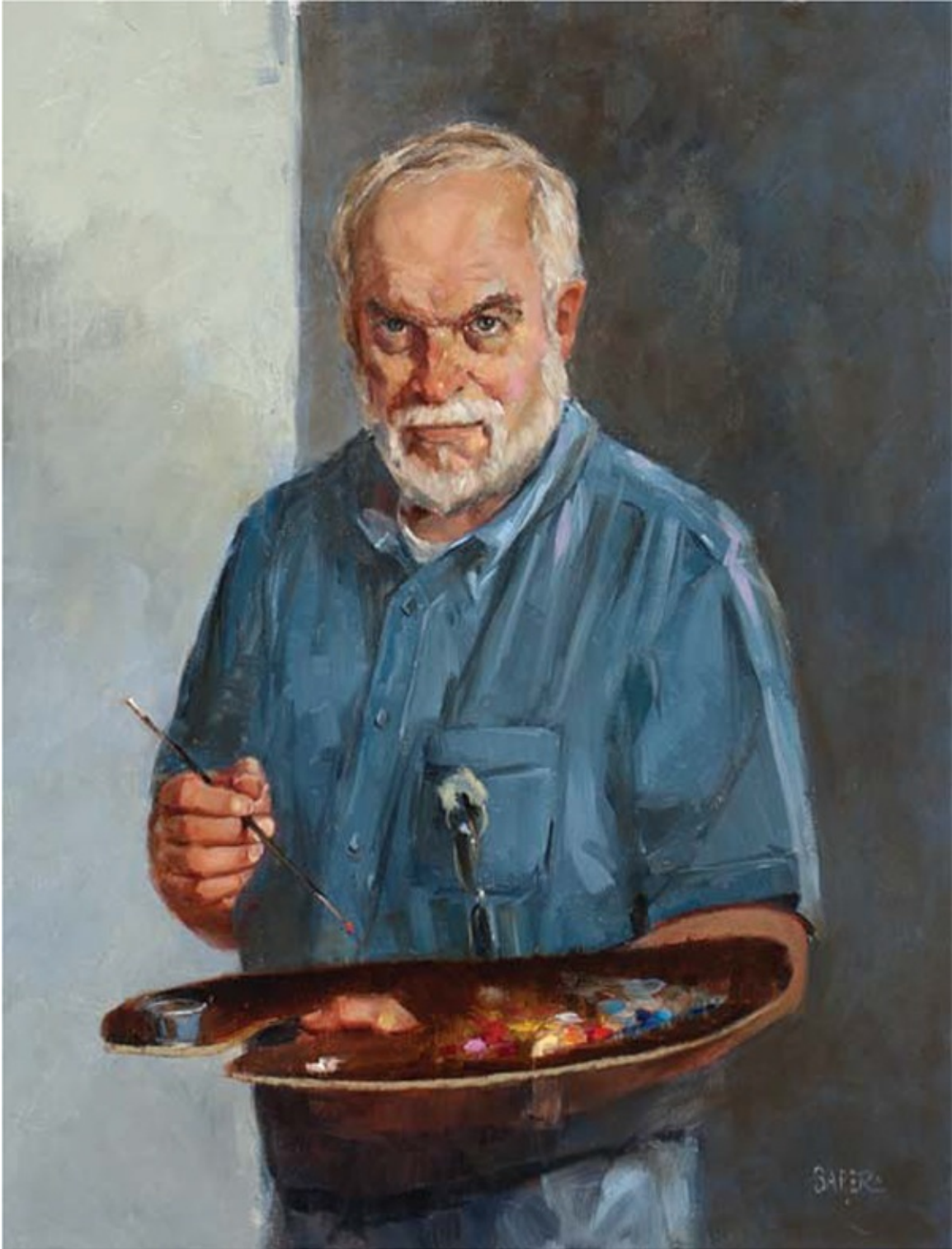
Sin embargo, como retratista, descubrirá rápidamente que los eventos con temas retratistas o figurativos representan solo una fracción de las oportunidades disponibles para el pintor de bellas artes en general. Puede encontrarlos revisando algunos de los concursos y exposiciones que la mayoría de las revistas de arte enumeran de vez en cuando, o a través de sus grupos de retratos locales o nacionales. La ventaja es que el reconocimiento es a gran escala, ya que eventos muy competitivos pueden convertirse en generadores de carrera. La desventaja es que la competencia es dura y simplemente no hay suficiente espacio para que se vea cada trabajo excelente.

Cuando decida ingresar a una exposición con una ubicación física (a menudo una galería anfitriona), piense en cuánto tiempo durará la exposición, si los clientes potenciales podrían ver su trabajo o no y la reputación de la organización anfitriona. Algunos concursos te permitirán mostrar obras que ya están vendidas (tomadas prestadas de tu coleccionista), pero la mayoría requiere que la obra esté disponible para su compra. Eso significa que pintarás retratos específicos y, como tal, creo que tiene sentido darles múltiples propósitos. Por ejemplo, ¿necesitas completar tu portafolio con un cuadro de un hombre mayor? ¿Adolescentes en edad de graduación? ¿Nuevos tratamientos de fondo?

Deberá determinar cómo equilibrar su participación con sus objetivos y presupuesto. Pintar para una exposición de temática específica puede ser un desafío divertido; por otro lado, puedes terminar con un montón de lienzos que no necesariamente atraerán a tu base de clientes. De todos modos, tenga en cuenta que pintar sobre lienzos de tamaño estándar le brinda la máxima flexibilidad, especialmente cuando utiliza marcos de la

THE AMERICAN ARTIST PROJECT

Hace varios años, decidí pintar una serie de retratos de artistas que han sido importantes para mi carrera, ya sea porque me han asesorado de alguna manera significativa o porque han tenido un impacto positivo en mi vida profesional. Al momento de escribir este artículo, he completado cuatro de ellos (que se muestran en estas dos páginas y en las dos demostraciones que siguen) y espero completar cuatro retratos adicionales en un futuro cercano. Desarrollar esta serie no sólo ha sido muy divertido, sino que me ha ayudado a mantener un equilibrio entre pintar para complacer a un cliente y pintar para complacerme a mí mismo. También ha sido una excelente oportunidad para mí de explorar nuevos materiales y enfoques, y de experimentar de formas que nunca se me habría ocurrido hacer en el lienzo de un cliente. Te animo a que también consideres cómo abordarías la pintura en serie.

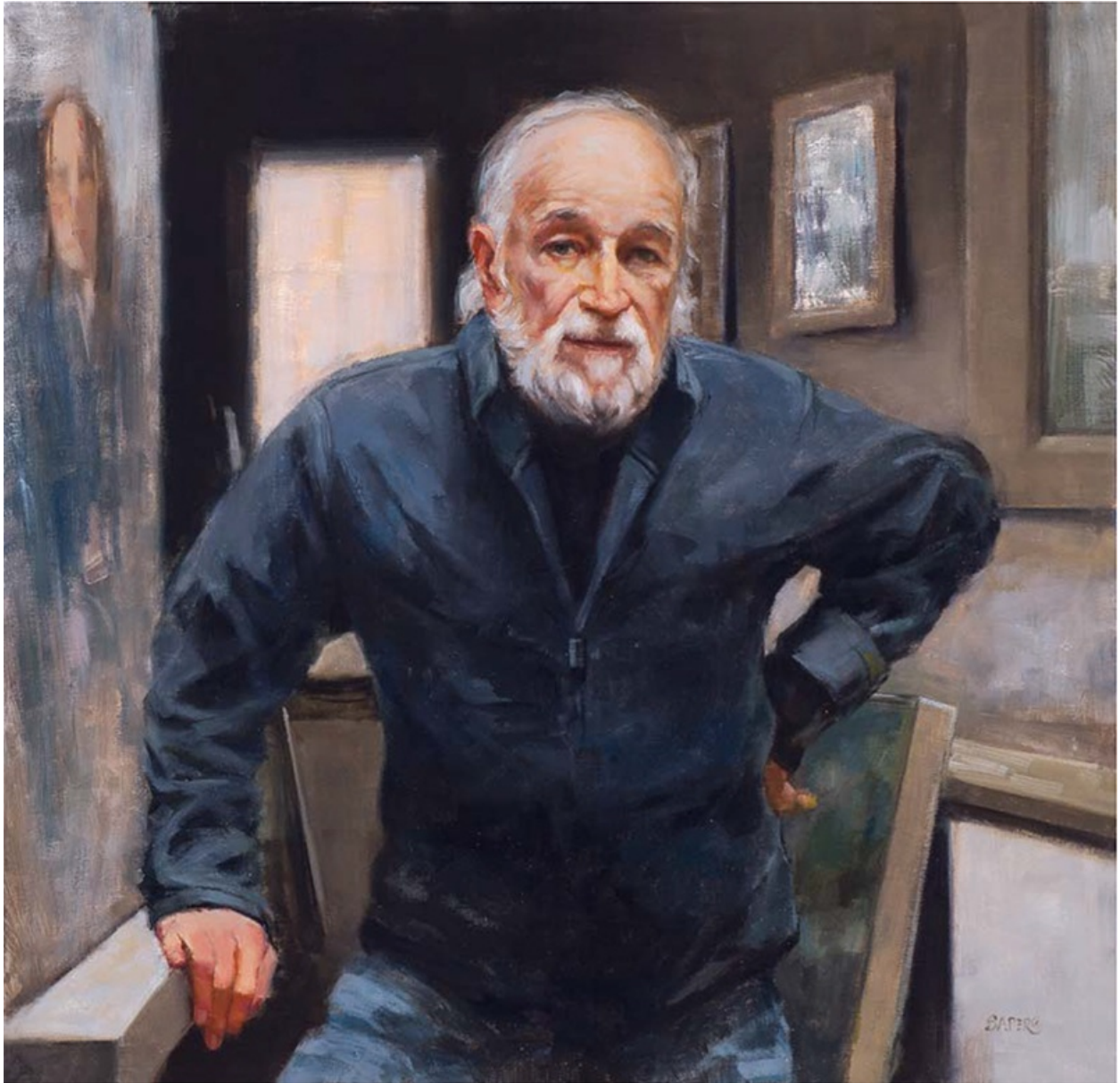

Pintura William Whitaker Bill Whitaker, uno de mis primeros maestros y mentores, tiene una intensidad y un enfoque en él que quería capturar en su retrato. Por supuesto, todos los que lo conocen se dan cuenta de que es una de las personas más amables y humildes que uno podría esperar conocer.

William Whitaker (American Artist series) Oil on linen

28" × 22" (71cm × 56cm)

Private collection

Pintura Burton Silverman Burt Silverman es un ícono vivo en el mundo de la pintura representacional. Sus dibujos históricos de las marchas por los derechos civiles en los años 60 ilustraron su pasión por los derechos humanos en ese entonces, y continúan informando su trabajo hasta el día de hoy.

Burton Silverman (American Artist series) Oil on linen

28" × 28" (71cm × 71cm)

Private collection

DEMONSTRATION: AMERICAN ARTIST SERIES

Harley Brown

El inimitable Harley Brown, pintor, autor, profesor y un tipo maravilloso en todos los sentidos, fue uno de mis primeros profesores de retratos al pastel. Al pintar su retrato, quería incorporar el tipo de diseño de color abstracto por el que es bien conocido y que aprendí de él.

El tono de piel de Harley es un caucásico de valor medio con notas cálidas en toda la banda central de color de su rostro, evidencia del tiempo que pasa al aire libre.

Reference Photo

Foto de referencia

Fotografié a Harley en su estudio al aire libre con luz natural e indirecta. Su caballete estaba en un patio protegido hecho con paredes con paneles de madera, por lo que impartía un color cálido y reflejado en las sombras. Esto supuso un desafío Kelvin algo confuso, ya que los colores relativamente más fríos que se podrían esperar ver en las sombras fueron mitigados por el color ambiental.

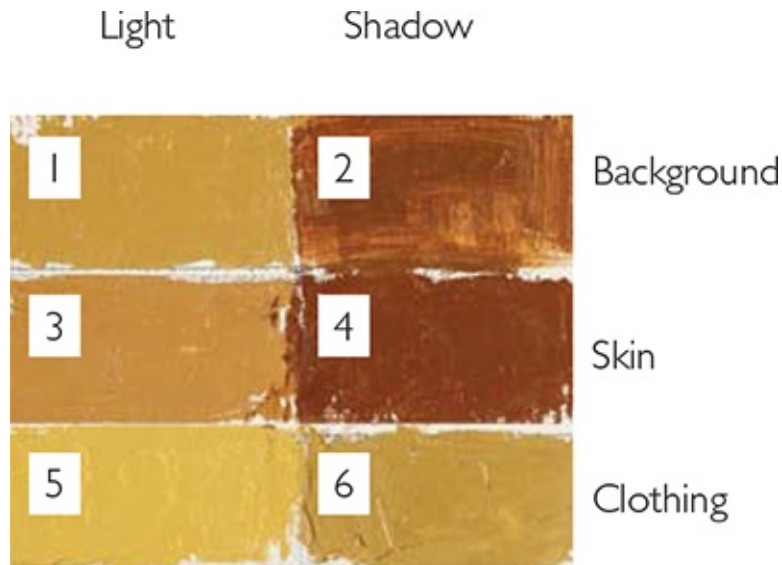

1 Tamaño y ubicación de la cabeza Utilice asfalto diluido con un poco de medio para dibujar ligeramente la cabeza y las características preliminares. Aunque el dibujo inicial de los anteojos se pintará en pasos posteriores, es útil tener un “ensayo general” sobre dónde se ubicarán las lentes, el puente nasal y las patillas en la cabeza.

2 Comprométete con el fondo Utilice un pincel plano grande para pintar tonos de violetas y verdes desaturados diluidos con un poco de medio para permitir que los colores fluyan más fácilmente de uno a otro y crear una sensación de movimiento.

Pinte el color de fondo hasta los bordes de la cabeza y superponiéndolos para poder conservar los bordes suaves y juzgar mejor el color y el valor para crear los colores que mezclará para los tonos de piel. Como el fondo está inventado, utilicé diferentes proporciones de las mezclas de colores para variar el tono y el valor.

Color Notes

1. Naples Yellow + Monochrome Tint Warm (background in light)
2. Naples Yellow + Monochrome Tint Warm + Asphaltum (background in shadow)
3. Caucasian Flesh + Yellow Ochre + Monochrome Tint Warm (skin in light)
4. Caucasian Flesh + Yellow Ochre + Monochrome Tint Warm + Transparent Earth Red + Raw Umber (skin in shadow)
5. Naples Yellow + Monochrome Tint White (hair in light)
6. Monochrome Tint White (clothing in shadow)

3 Incorpore los tonos de piel Modele las formas de la cabeza con luz con luz roja cadmio, carne caucásica, ocre amarillo y blanco escamas mezclados en diferentes proporciones para crear una gama de valores. Pinte el área sombreada del rostro en un solo valor, modificando ligeramente la temperatura de un violeta más frío y desaturado en el área de la barba (Azul Ultramarino, Carmesí Alizarina Permanente y Tinte Monocromático Cálido), agregando Rojo Tierra Transparente a la mezcla a medida que avanza hacia arriba. hacia la corona. Deje un ligero fantasma del dibujo en las secciones clave de los anteojos para ayudar a realizar un seguimiento de dónde están. Utilice un cepillo de abanico suave para eliminar las crestas o empastes para que

4 Modele las formas del rostro Utilice rojos y naranjas ricamente saturados para calentar los tonos de piel subyacentes y corrija el dibujo a medida que avanza. Pinta las luces en la frente con una mezcla de Phthalo Green y Flake White (¡una técnica característica de Harley Brown!). Simplemente aplica el color con una brocha plana sintética suave y déjalo sin mezclar; verás qué bien queda el color.

5 Pinta los anteojos Los anteojos, como las joyas u otros pasajes detallados, **suelen ser más fáciles de pintar sobre una superficie seca** para permitirte limpiar las pinceladas que no funcionan. Aproveche las oportunidades para crear bordes perdidos para que las gafas no dominen el rostro. A menudo tendrás una sola oportunidad para que las pinceladas se coloquen con ligereza. Use medio según sea necesario para que la pintura sea viscosa y fluida. (Ver el ejercicio sobre pintar gafas en la página 53)

page 53.)

6 Complete the Beard

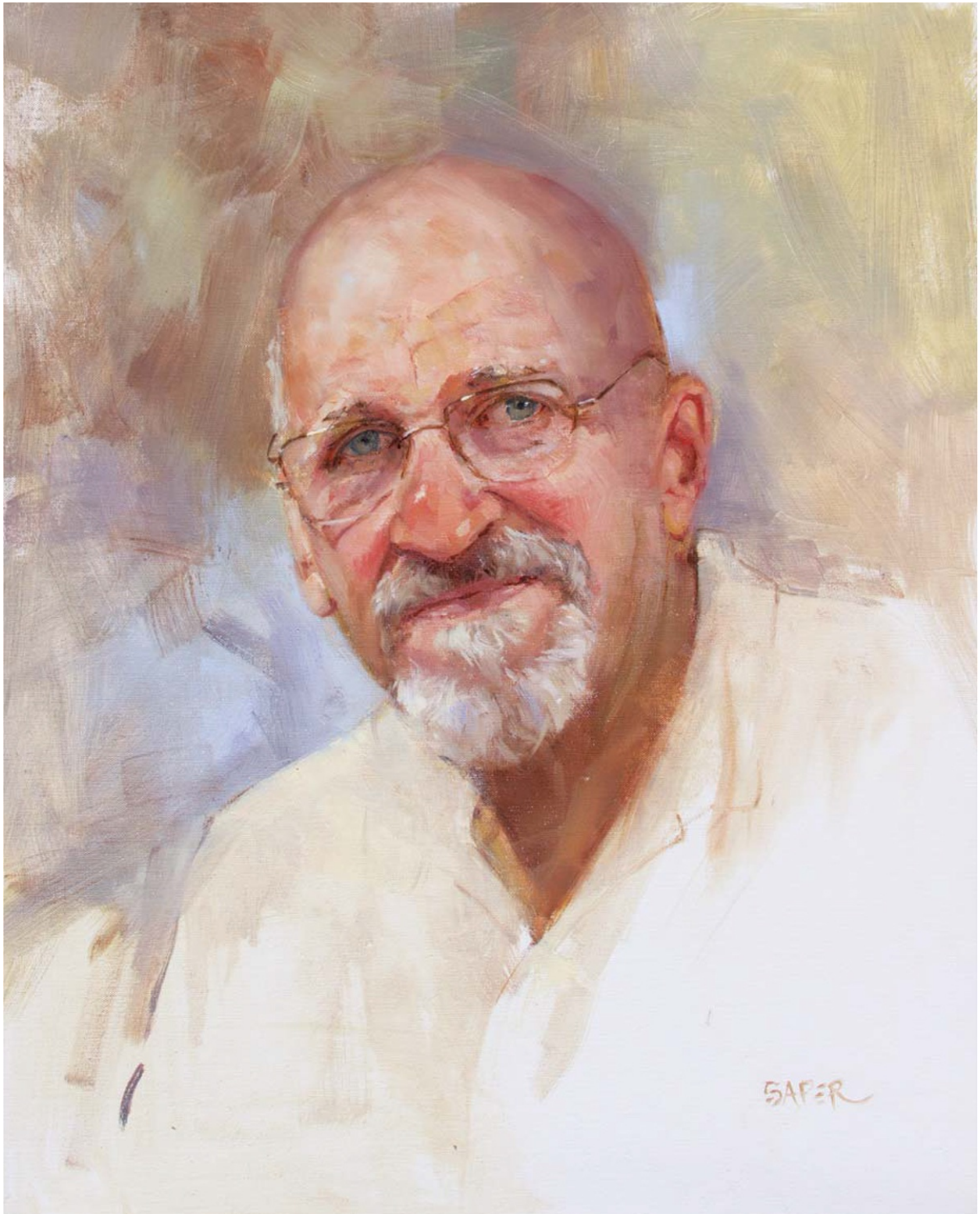
6 Completa la barba

Use un cepillo de peine pequeño para pintar la barba sobre los tonos de piel subyacentes, manteniendo todos los bordes suaves y plumosos.

Preste atención a la sombra proyectada en la barba debajo de la nariz, que es más oscura y cálida que las áreas de la barba iluminadas.

Para las áreas más claras de la barba, mezcle Brilliant Yellow Light (en lugar del más frío Flake White o Titanium White) con una pequeña cantidad de Raw Umber y Portland Grey Medium. Agregue Raw Umber y Asphaltum con moderación para pintar el color de la barba en la sombra. (Consulte el ejercicio sobre cómo pintarse la barba en la página 62.)

painting a beard on page 62.)

7 Pintar a Harley Brown La poderosa personalidad carismática de Harley, combinada con su estatura física, lo hace más grande que la vida en todos los sentidos. Quería capturar su naturaleza honesta y directa, encerrada en un paquete de bondad.

Este retrato tiene una gama de colores muy estrecha, típica de una combinación de colores análoga, pero los trazos atrevidos de Radiant Blue junto al cuello y la cabeza proporcionan un agradable alivio de temperatura al lienzo.

Harley Brown (American Artist series)

Oil on linen

20" × 16" (51cm × 41cm)

Private collection

DEMONSTRATION: AMERICAN ARTIST SERIES

Kirk Larsen

Kirk Larsen es un pintor de paisajes marinos y al aire libre que vive y trabaja en Long Island. Tiene más energía que la mayoría de los niños que conozco y es incansable en la realización de su oficio. Su contagioso optimismo inspira a quienes conoce a convertirse en lo mejor que pueden ser. También es una de las personas más divertidas que he conocido.

El tono de piel de Kirk es caucásico de valor medio, pero su estilo de vida al aire libre agrega saturación de rojo y ocre al color general.

Reference Photo

1 Diseña la composición usando sombra cruda ligeramente diluida con medio, coloca la figura. Puedes elaborar tu composición a través de bocetos en miniatura o en la computadora; solo asegúrese de que las dimensiones de su miniatura sean proporcionales a las dimensiones de su lienzo.

2 Utilice colores intensos para colocar en los planos de la cara y las notas de fondo Cuando el sujeto está iluminado por una fuerte luz solar directa y natural, puede resultar útil colocar trazos de colores intensos y saturados en las áreas iluminadas de la piel para establecer un color general. Temperatura para toda la pintura. Colocar notas de fondo (una mezcla de Radiant Blue y Foundation Greenish) justo al lado de áreas de piel, cabello y ropa ayudará a establecer una armonía de color y le brindará un contexto en el cual juzgar mejor el color y el valor de sus tonos de piel.

Color Notes

1. Radiant Blue + Foundation Greenish (background)
2. Caucasian Flesh + Yellow Ochre + Monochrome Tint Warm + Transparent Earth Red (skin in light)
3. Caucasian Flesh + Yellow Ochre + Monochrome Tint Warm + Transparent Earth Red + Caput Mortuum Violet (skin in shadow)
4. Raw Sienna + Raw Umber + Transparent Earth Red (hair in light)
5. Asphaltum (hair in shadow)
6. Radiant Blue + Portland Gray Medium + Cerulean Blue (clothing in light)
7. Radiant Blue + Cerulean Blue + Portland Gray Medium + Ultramarine Blue + Raw Umber (clothing in shadow)

Shadow Green:
Monochrome
Tint Warm +
Raw Umber

Caucasian
Flesh out of
the tube

Raw
Umber
out of the
tube

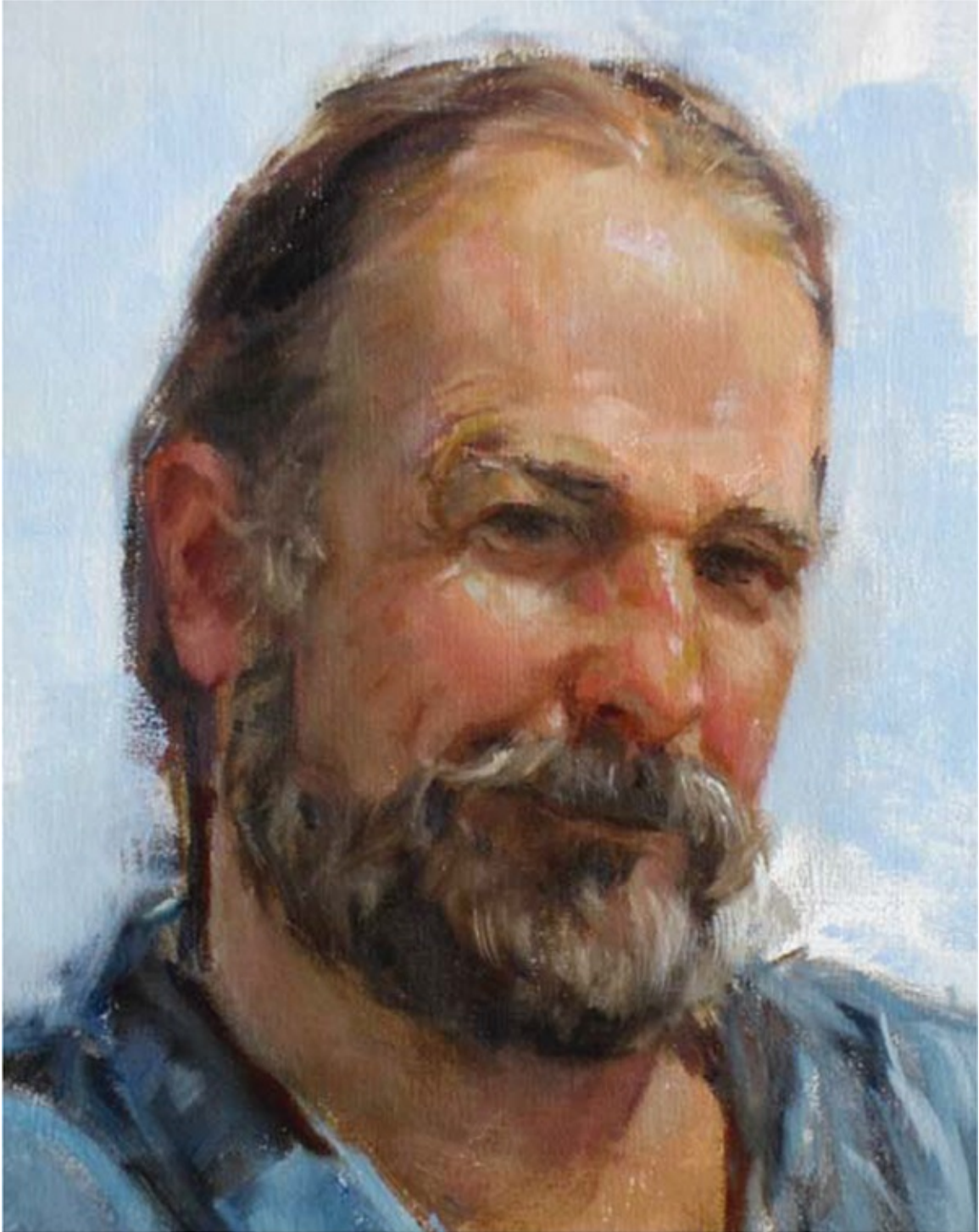
Cadmium
Red Light +
Transparent
Earth Red +
Shadow Green

Yellow
Ochre
out of the
tube

3 Planos faciales detallados La diferenciación de las diferencias de temperatura de color entre la luz y la sombra suele ser más evidente en este tipo de situación de iluminación. Aquí, una mezcla verdosa de Raw Umber y Monochrome Tint Warm ligeramente esparcida sobre las áreas sombreadas describe el color y la temperatura de la sombra. Hay mucha luz reflejada desde el poste vertical a nuestra izquierda, por lo que las sombras no son tan oscuras como podrían ser.

4 Agregue más formas de mosaico de color para cubrir el lienzo A medida que continúa agregando pintura con valores sutiles y cambios de color, tendrá la oportunidad de comenzar a refinar el dibujo, esta vez usando formas en lugar de líneas. De esta manera, es posible esculpir los planos faciales para crear una sensación de forma. Es importante mantener los bordes, especialmente los de la silueta, muy suaves para que luego puedas refinar las formas y trabajar los bordes mojados sobre mojados con el fondo.

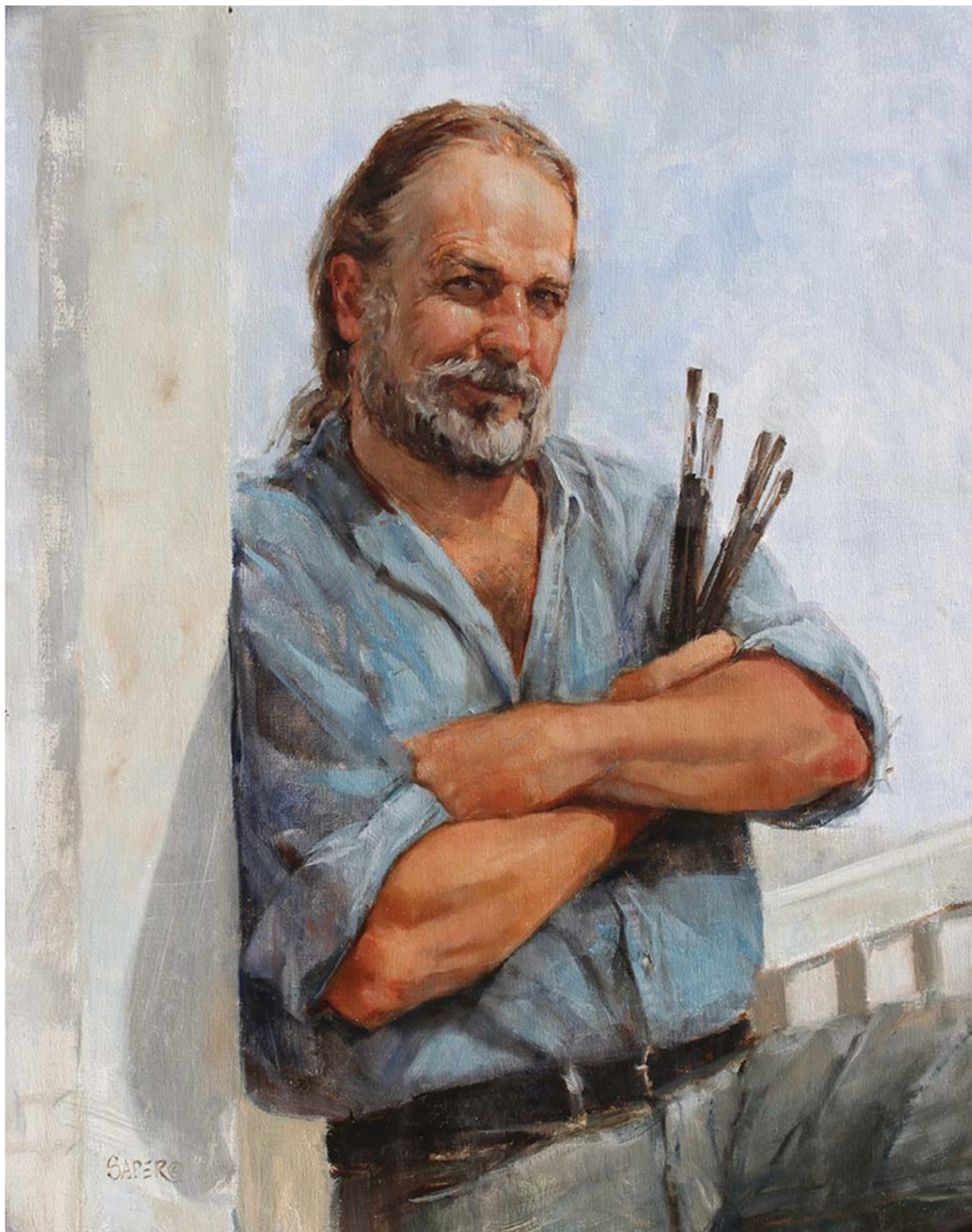

5 Trabaje los bordes del cabello y la piel Vuelva a mezclar la nota de fondo para poder reafirmarla con pintura húmeda mientras integra la calidad suave y tenue del cabello con el espacio que lo rodea. Busque oportunidades para variar la calidad del borde de duro a blando y de perdido a encontrado, como se muestra en el lado de la cara a nuestra derecha. Tu cepillo peine (o rastrillo) es una herramienta maravillosa para integrar las zonas del cabello y la frente.

Puede cambiar el color y la temperatura de las luces para aliviar la temperatura, especialmente en áreas fuertemente iluminadas por la luz solar directa. Aquí, esas áreas son el pequeño plano debajo del ojo a la izquierda y la parte superior giratoria de la frente. ¡Adelante y sé atrevido! Siempre puedes atenuar las áreas más tarde.

6 Pinta la camisa y los brazos Para comenzar a pintar la camisa, mezcla montones de tres valores y temperaturas diferentes de azul que describirán la camisa de mezclilla. Las áreas claras son Azul Ultramarino + Azul Radiante; las áreas de valor medio son Azul Ultramarino + Azul Cerúleo; las áreas de valor más oscuro son azul ultramarino, desaturado con ámbar crudo. Dejé los pinceles en la mano de Kirk hasta una sesión posterior para que sea posible pintar los pinceles y el fondo al mismo tiempo, húmedo sobre húmedo.

7 menos es más

Una vez que se indican los pliegues de la camisa, solo se requieren detalles para sugerir la calidad de la mezclilla: áreas cosidas a lo largo de la tapeta, uno o dos botones y atención a las formas y ubicaciones de las sombras proyectadas es suficiente.

Agregar luz amarilla brillante a las áreas iluminadas del poste y la barandilla refuerza el color de la luz solar directa.

A medida que se acerque a completar la pintura, asegúrese de verificar las tangentes. Aquí necesitaba variar el ángulo de la barandilla para que fuera

Kirk Larsen (American Artist series)

Oil on linen

28" × 22" (71cm × 56cm)

Private collection

Plan for Continuity Before Beginning a Series

Al pintar a mis sujetos para el proyecto Women Making Faces (ver recuadro), tuve el desafío de hacer que los retratos fueran cohesivos en su diseño, escala, encuadre y armonías de color para brindar compatibilidad visual cuando se colgaban en grupo. Las siguientes son las pautas que utilicé para lograr esa cohesión:

1. Fotografíe cada sujeto bajo condiciones de iluminación similares. Fotografiar a cada sujeto bajo una luz fría (alrededor de 6000 K) proporcionó unidad en la combinación de colores del grupo de pinturas y, al mismo tiempo, permitió a cada sujeto elegir su propio vestuario y entorno.

1. Mantenga una escala similar entre los retratos. Mantener la escala de cada pintura similar contribuye en gran medida a crear un cuerpo de trabajo cohesivo. La mayoría de los pintores, aunque no todos, tienen una cierta zona de confort. Para mí, esa zona generalmente significa tamaños de cabeza pintados entre el 60 y el 90 por ciento del tamaño natural. Es extremadamente difícil crear un trabajo que se mantenga unido cuando una cabeza tiene el 30 por ciento del tamaño natural, mientras que otra tiene el 150 por ciento del tamaño natural.

3. Optimice el grupo con marcos compatibles. Le sorprenderá cuánta unidad puede crear simplemente usando marcos que combinen bien en color, estilo y escala. Todas las pinturas estaban enmarcadas en simples marcos plein air negros con filetes plateados. Como siempre, pinto en lienzos de tamaños estándar, lo que me permite cambiar fácilmente las pinturas para diferentes exhibiciones o espectáculos.

WOMEN MAKING FACES: THE CHANDLER CENTER FOR THE ARTS PROJECT

MUJERES HACIENDO CARAS: EL PROYECTO DEL CENTRO CHANDLER PARA LAS ARTES

El Centro Chandler para las Artes de Arizona recientemente organizó y fue curador de este proyecto, seleccionando una serie de artistas femeninas cuya tarea era pintar a mujeres que han tenido un impacto notable en el estado de Arizona. Este proyecto, aunque inspirado en el movimiento de rápido crecimiento Mujeres Pintando Mujeres, se hizo original al centrarse en reconocer a las mujeres de Arizona y limitar la participación a artistas que eran residentes de Arizona. En las páginas siguientes y en la página 82 se encuentran pinturas que contribuí al proyecto.

Denise Reznik, Co-Founder of the Southwest Autism Research and

Resource Center (Women Making Faces series) Oil on linen

36" × 24" (91cm × 61cm)

Centro de recursos (serie Mujeres haciendo muecas) Óleo sobre lino

36" × 24" (91 cm × 61 cm) Colección privada Utilice un fondo simple para mantener el enfoque en el sujeto Mantenga su fondo lo suficientemente simple como para mostrar la fuerza del sujeto, pero lo suficientemente variado como para mover la mirada del espectador a través del lienzo. Puede utilizar cambios de color y valor para agregar interés sin necesidad de otros elementos pictóricos.

EXERCISE

Use the Background to Showcase Your Subject

Pintar un fondo simple no siempre es tan fácil como parece. A medida que una mayor proporción de su lienzo se compromete con el espacio negativo, el desafío para nosotros como pintores es cómo evitar que sea estático y aburra al espectador. Además de utilizar variedad en color y valor, puede utilizar temperaturas de color cambiantes para agregar vibración visual e interés sin perder su intención. En este ejercicio, experimente usando un neutro complementario debajo de una capa de color, sabiendo que puede agregar otra capa de un azul más frío sobre el fondo más cálido. Agregar una nota de color final preciso (aquí, azul violeta) al cuello de inmediato ayudará a mantener la armonía a medida que completes la figura. Podrás integrar todos los bordes de una sola vez cuando apliques el color de fondo final.

1 Coloque la figura de tres cuartos en el lienzo

Este retrato fue diseñado para tener un fondo simple, algo abstracto, compuesto únicamente por la figura y sus espacios negativos simples. La posición de las manos y el libro dio peso visual al lado derecho del lienzo, permitiéndome colocar la cabeza ligeramente a la izquierda del centro. La ubicación es algo que puedes resolver a través de bocetos en miniatura a escala o en la computadora. Mientras pinto del natural, uso miniaturas de lápiz para evaluar la ubicación. Para las pinturas de estudio, tengo todo el tiempo que quiero para resolver los matices de los espacios negativos en la pantalla de mi computadora.

Usando Raw Umber diluido con un poco de medio, puedes colocar líneas y ángulos antes de comprometerte por completo con la ubicación porque las líneas se pueden borrar para corregir errores. Si no te gusta la ubicación en esta etapa, ¡este es el momento de hacer cambios!

2 Comprométete con el fondo y separa las sombras de las luces Pinta los colores de fondo justo al lado de la figura para que puedas juzgar el color y el valor de los tonos de piel, el cabello y la ropa. Este fondo muestra una mezcla de ocre amarillo, asfalto, sombra cruda y base verdosa aplicada sin apretar con un pincel plano grande y más fluida con un poco más de medio.

Para la piel iluminada, declara un tono y valor general, utilizando una mezcla de Ocre Amarillo, Magenta Radiante, Carne Caucásica y Tinte Monocromo Cálido, refinando el dibujo en cada paso.

Mantenga la piel en la sombra relativamente más cálida. Oscurece el valor del tono de piel con luz añadiendo Rojo Tierra Transparente y Asfalto. Parecerá demasiado cálido en su contexto actual, pero confíe en su visión de la temperatura final del color del fondo.

Pinte una pequeña sección de la chaqueta con una mezcla de azul ultramar, alizarina permanente y blanco escamas para crear un recordatorio de la armonía del color y el alivio de la temperatura en toda la pintura.

3 comenzar a modelar la cabeza

Mezcle un valor intermedio para representar los tonos de piel en la luz, dejando la zona más clara de las mejillas, el mentón y los párpados superiores en sus valores originales. Una vez que comienzas a cubrir el lienzo con pintura, tanto las líneas como las formas de color son oportunidades para seguir refinando y corrigiendo el dibujo.

DEMONSTRATION: WOMEN MAKING FACES SERIES

Janet Napolitano

Siempre que conserve características unificadoras como la escala y el color de la fuente de luz, puede agregar diferentes tratamientos de fondo sin perder la cohesión para mantener la serie unida visualmente. Aunque pinté un retrato separado y más formal de Janet Napolitano para su papel oficial como Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., esta exhibición en particular me brindó la oportunidad de mostrar un lado de ella que era diferente de su personalidad pública: una amante apasionada. de ópera y defensor de las artes.

1 Coloca la figura

En una situación en la que hay un fondo complicado, suele ser una buena idea hacer un dibujo al óleo relativamente más detallado para comenzar el retrato. Detalles como la moldura del armario antiguo deben considerarse cuidadosamente para evitar tangentes extrañas u otros problemas de diseño, y para establecer una simetría convincente.

Usando Raw Umber diluido ligeramente con medio, cree un dibujo al óleo que defina todo el lienzo y los elementos que contendrá. Al indicar ligeramente el patrón inicial de luces y sombras, es posible tener una idea general de la composición para

2 Colocación de fondo de pintura

La fuerte luz fría que entra desde la derecha tiene un impacto dramático en el color del armario de caoba, convirtiéndolo en un violeta de valor de luz medio, que pinté con Azul ultramarino, Carmesí de alizarina permanente y Fundación verdosa; la sombra proyectada es más oscura y similar al color local de los muebles, pintados con un lavado transparente oscuro de Asphaltum y Raw Umber. El color de la pared de la derecha es una mezcla de Foundation Greenish y Raw Umber.

Aunque habrá muchos ajustes por venir, estos tres colores son suficientes para establecer una hoja de ruta de armonía de color para el resto de la pintura.

painting.

Color Notes

1. Radiant Blue + Radiant Magenta + Raw Umber + Asphaltum (background in light)
2. Raw Umber + Asphaltum (background in shadow)
3. Caucasian Flesh + Yellow Ochre + Monochrome Tint Warm + Radiant Magenta (skin in light)
4. Caucasian Flesh + Yellow Ochre + Monochrome Tint Warm + Radiant Magenta + Caput Mortuum Violet + Transparent Earth Red + mixed green (Ivory Black + Cadmium Yellow Medium) (skin in shadow)
5. Portland Gray Medium + Raw Umber + Asphaltum + Brilliant Yellow Light (hair in light)
6. Raw Umber + Ivory Black (hair in shadow)
7. Brilliant Yellow Light (clothing in light)

8. Portland Gray Medium + Monochrome Tint Warm (clothing in shadow)

3 Encuentre los patrones de luces y sombras de la cabeza Al configurar el esquema de valores general, pintar los tonos oscuros desde el principio le ayudará a decidir si hay suficiente contraste entre la parte más oscura de la figura (en este caso, el cabello) y el fondo. La parte más oscura del cabello está pintada en Raw Umber, la parte más clara, Raw Umber y Flake White. A su vez, pintar la parte sombreada del rostro te permite comprobar la cantidad de contraste entre los tonos de piel en la sombra y el cabello. El tono de piel en la sombra es una mezcla de Amarillo Ocre, verde mixto (negro marfil y amarillo cadmio medio) y carmesí de alizarina permanente.

Mantenga las áreas de silueta pintadas de manera clara y con bordes muy suaves para preparar el lienzo para una integración final de aire y fondo. Es mucho más fácil agregar empaste y bordes más afilados más tarde que intentar suavizar o controlar los bordes afilados y la pintura espesa aplicada demasiado pronto.

4 Ubique y pinte los planos del rostro con luz Mezcle dos montones de color para describir los planos generales del rostro con luz: uno, una mezcla de ocre amarillo y carne caucásica, y el otro agregando una pequeña cantidad de luz roja de cadmio a esa mezcla

5 Modelado completo de la primera capa de pintura Afina el modelado de los planos del rostro en luz utilizando sutiles variaciones de valor y tonalidad, corrigiendo el dibujo en el camino. A veces, con una composición grande y compleja, tiene sentido planificar las sesiones de manera que puedas pintar sobre una capa seca durante la siguiente sesión o completar un pasaje húmedo sobre húmedo, según tu estilo de trabajo.

6 Restablezca el patrón de valores para prepararse para pintar las características. Colocar ambas cuencas de los ojos en la sombra configura las áreas de los ojos para que pueda resaltar los detalles con mayor éxito. Puedes ver que le he añadido demasiado volumen al cabello, lo cual habrá que corregir en pasos posteriores. Mantener los bordes suaves y eliminar el empaste hará que esto sea mucho más fácil de lograr.

7 Trabaja los detalles y las áreas de fondo adyacentes

Completar los ojos ayuda a reevaluar el dibujo, los valores y las tonalidades de las áreas adyacentes. Trabajar las áreas del fondo y la ropa mientras ambos están húmedos no solo le permitirá gestionar los bordes compartidos, sino también asegurarse de que los elementos del fondo estén colocados correctamente para evitar tangentes. Pinte detalles como la moldura oscura y curva después de que los colores de fondo estén secos para que sea fácil borrar cualquier error. Cuando pintas elementos arquitectónicos o similares, es necesario que las líneas sean rectas. No es necesario que sean detallados ni tengan bordes afilados, pero deben ser precisos.

8 Pinte las manos como punto focal secundario Las manos y las joyas son importantes para el retrato, pero son secundarias con respecto a la cabeza, por lo que los bordes deben ser más suaves. Los únicos bordes afilados en esta sección de la pintura son las sombras proyectadas por la pulsera y el anillo.

9 Complete el retrato con los detalles finales

Con este tipo de composición, es importante mantener cierto interés visual incluso en áreas (y a veces especialmente en) áreas que podrían leerse como "espacio muerto". Busque formas de incluir el color utilizado en otras áreas de la pintura. Aquí, hay un eco de la fría fuente de luz que se refleja en la madera vieja.

Evite prestar demasiada atención a los reflejos secundarios manteniendo sus bordes suaves y sus valores subestimados.

Encuentre área para perder y encuentre bordes para ofrecer interés visual adicional. En este caso, las incrustaciones decorativas encajan a la perfección.

Janet Napolitano, Former Governor of Arizona (Women Making Faces series) Oil on linen

26" × 38" (66cm × 97cm)

Private collection

Chapter 7

Skin Tone Demonstrations

MATERIALS IN LIFE AND PHOTO DEMONSTRATIONS

Consulte el capítulo 1 para obtener descripciones más detalladas de los materiales utilizados en las demostraciones de retratos. Cada retrato fue pintado sobre lino imprimado al óleo o acrílico usando mi paleta estándar de pinturas y una variedad de pinceles planos, de abanico, de avellana, de rastrillo, de peine, de lengua de gato y minipinceles redondos. Por supuesto, las herramientas que utilizo son simplemente una sugerencia para ti. Lo mejor es usar lo que te guste y con lo que te sientas cómodo.

Si bien unos pocos retratistas pintan exclusivamente del natural, muchos más utilizan fotografías en su trabajo. Ambos enfoques tienen ventajas y desventajas, pero combinarlos ofrece enormes oportunidades al artista.

Ventajas de pintar de la vida

- **Observa e interactúa con tu modelo.**
- **Ofrece la oportunidad de observar colores verdaderos y ricos.**
- **Le permite juzgar con mayor precisión las diferencias de valores en luces y sombras.**
- **Las diferencias sutiles en los bordes son más fáciles de ver.**

Ventajas de pintar a partir de fotos

- **El modelo de la foto no se mueve.**
- **sin limitaciones de tiempo ni en el tiempo necesario para pintar hasta el nivel de acabado deseado ni en el momento del día en el que prefiere pintar.**
- **le permite pintar poses interesantes que un modelo vivo tal vez no pueda mantener durante largos períodos de tiempo.**
- **Hace que las mascotas y los niños sean más fáciles de pintar.**

DEMONSTRATION: ASIAN SKIN

Bonnie From Life

Bonnie es una bailarina profesional e instructora de baile de ascendencia china. Típico de los grupos de tonos de piel asiáticos en general, la piel de Bonnie tiene un color extremadamente uniforme desde la línea del cabello hasta la barbilla. Bonnie fue iluminada desde arriba y casi frontalmente con una luz de tungsteno (3200K).

Reference Photo

1 Mida y coloque la cabeza Sobre un lienzo seco ligeramente tonificado con Raw Umber, mida la cabeza un poco más de 6 1/2 pulgadas (17 cm) desde la barbilla hasta la parte superior de la silueta del cabello. Bonnie está mirando de frente, pero la dirección de la luz está ligeramente a nuestra derecha, también la dirección de su garganta y pecho. Deje espacio para respirar en el lado derecho del lienzo. Asegúrate de dejar suficiente espacio para que la camisa negra actúe como un elemento de diseño circular para que la mirada del espectador vuelva a la pintura. Realiza pequeñas marcas para indicar la parte superior de la silueta de la cabeza, el mentón y el nivel de los ojos a través de los conductos lagrimales. Luego estima el ancho de la cabeza y el cuello.

2 Dibuja las formas grandes juntas, las medidas horizontales y verticales te permitirán ubicar y dibujar las formas generales más grandes en la pintura, incluido el cabello, los hombros y el escote. Vuelva a comprobar la ubicación de la cabeza y los hombros. Si es necesario mover algo, es mejor hacerlo ahora. ¡Cuanto más espere, menos probabilidades habrá de que dé el paso!

Color Notes

1. n/a
2. Cadmium Yellow Medium + Ivory Black + Radiant Blue (background in shadow)
3. Caucasian Flesh + Transparent Earth Red (skin in light)
4. Caucasian Flesh + Transparent Earth Red + Ivory Black + Cadmium Yellow Medium (skin in shadow)
5. Ivory Black + Caput Mortuum Violet (hair in light)
6. Ivory Black + Ultramarine Blue (hair in shadow)
7. Cadmium Red Light (clothing in light)
8. Cadmium Red Light + Caput Mortuum Violet (clothing in shadow)

3 Mezcle las notas de color para el cabello y el fondo Mezcle la nota de color de fondo con Amarillo Cadmio Medio + Negro Marfil + Azul Radiante. Coloque algunas muestras de color justo contra el cabello y luego coloque la nota de color del cabello a la luz (Negro Marfil + Violeta Caput Mortuum) tocando tanto el color de fondo como la piel. Mezcle Carne Caucásica + Rojo Tierra Transparente hasta el valor que representa la piel a la luz.

4 Bloquee los patrones de luces y sombras de la piel Pinte la piel iluminada en la cara y el área del pecho con la mezcla Carne Caucásica + Rojo Tierra Transparente. Agrega Ivory Black + Cadmium Yellow Medium para colocar las sombras debajo de la nariz y el mentón, y para indicar los lados de la nariz. Las sombras entre los ojos y a los lados de la nariz son sutiles, características de la estructura ósea asiática, donde el puente de la nariz es poco profundo y el pliegue epicántico cerca de los conductos lagrimales.

5 Comience a localizar las formas generales de los rasgos. Calcule la ubicación y el ancho de los ojos. La distancia entre los ojos de Bonnie es de aproximadamente $1\frac{1}{2}$ ancho de ojo. Esta distancia más amplia no sólo es más común en sujetos asiáticos, sino que subraya lo importante que es notar la singularidad del rostro de cada sujeto individual y no confiar en mediciones de “recetas” (por ejemplo, no siempre es cierto que haya el ancho de un ojo entre los ojos).

Comienza a modelar los planos del rostro. Al principio busque relaciones geométricas, incluido el mentón, los pómulos y la boca.

6 Refina las formas de la cara y el cabello Usa la pintura que has mezclado para el cabello con luces y sombras para esculpir las formas de la cara que se encuentran al lado del cabello. De esta manera, puedes ser más específico con la forma de la mandíbula y la ubicación de las orejas. Coloca un trazo de Rojo Cadmio Claro en la parte del chal iluminada.

THE EPICANTHAL EYE FOLD

Un pliegue epicántico es la red de tejido entre la nariz y la esquina interna del ojo. Cuando pintas niños pequeños, notarás la prominencia de sus pliegues epicánticos. Una vez que el puente de la nariz comienza a desarrollarse, a menudo separa la piel de la esquina interna del ojo y establece sombras relativamente más profundas a medida que el cráneo del niño madura.

7 Corrija y remodele la boca y la nariz Utilice un cepillo de lengua de gato de tamaño mediano para modelar el cilindro de la boca seleccionando las formas que tienen un valor más claro que el tono general de la piel; en este caso, las formas pequeñas justo debajo de la parte exterior. comisuras de la boca, la bola del mentón y los planos por encima de los labios y dentro de los pliegues nasolabiales. Use Amarillo Nápoles para aclarar la mezcla general del tono de la piel para que pueda conservar la calidez del color (agregar Flake White enfriará el color en el que se mezcla). Indicar la colocación de los iris pintando la esclerótica con el tono general de la piel, aclarando ligeramente con Flake White. Puedes conseguir una punta lo suficientemente pequeña utilizando uno de los cepillos para lengua de tu gato o un pequeño cepillo sintético.

8 modela el cabello

Al entrecerrar los ojos para observar el cabello, podrás ver sus distintos planos, lo cual es mucho más fácil de hacer con el cabello liso que con el cabello rizado. Utiliza un cepillo peine limpio para pintar las mechas del cabello en nuestro lado superior izquierdo y en la parte con Radiant Blue, diluido con un poco de medium. En un estudio de vida, las áreas oscuras del cabello aún estarán húmedas, pero si el cabello oscuro subyacente se seca, simplemente mezcle más pintura oscura para que toda la superficie debajo y en todos los lados de las mechas esté húmeda. Coloca las mechas en trazos simples, arrastrando el Radiant Blue hacia el cabello oscuro. Limpia el pincel y agrega el siguiente trazo. A su vez, use un pincel limpio para arrastrar la oscuridad nuevamente al resaltado Radiant Blue. Utilice un cepillo de lengua de gato pequeño para sugerir el pendiente de nuestra derecha. No es necesario modelar la oreja para que aparezca; todo lo que se requiere es colocar cuidadosamente el arete. Utilice sólo tres pinceladas breves de “golpear y correr” para mantener la pintura fresca. Si encuentras que uno de los trazos es incorrecto, simplemente retira la pintura y comienza de nuevo.

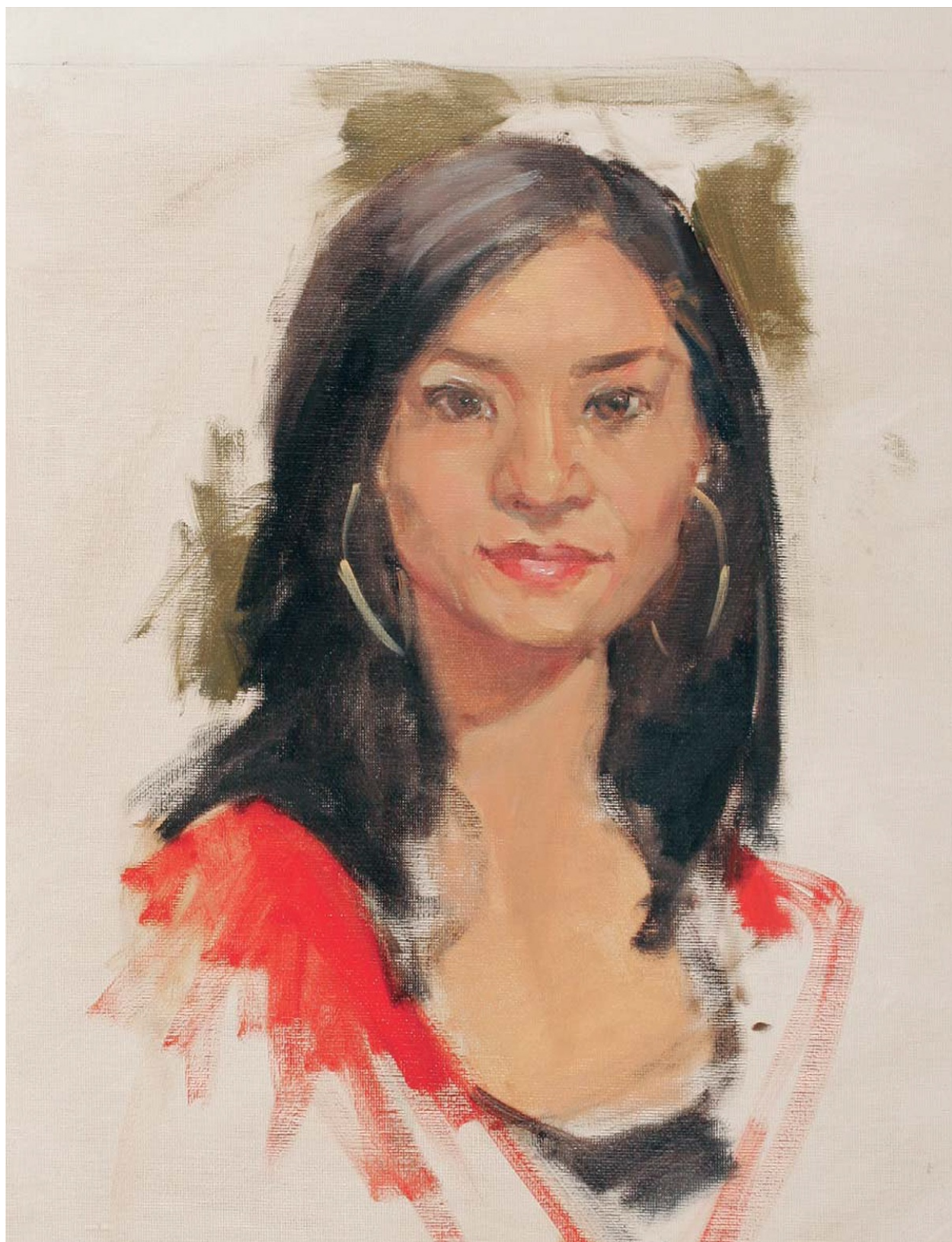

9 Completa el cabello y el arete, y termina el chal Usa la mezcla de Negro Marfil + Azul Ultramar para pintar el cabello a lo largo del lado de la cara y el cuello a nuestra izquierda. Para que coincida con la altura del arete, asegúrese de comenzar la pincelada del arete exactamente frente al trazo a nuestra derecha. Agregue suficiente color del chal (Cadmium Red Light, mezclado con Caput Mortuum Violet para las áreas más oscuras) para equilibrar la viñeta en el lienzo. Utilice un plano sintético ancho para arrastrar Cadmium Red Light hacia las áreas del lienzo sin pintar, permitiendo que la pintura se diluya al final del trazo. Esto integra con gracia los bordes inferiores de la pintura en el lienzo.

DON'T FIGHT THE HAND!

¡NO LUCHES CON LA MANO!

En este ejemplo, un pintor diestro arrastraría el resaltado Radiant Blue desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha y viceversa. Sin embargo, esa es una dirección incómoda para los zurdos. Para conservar la suavidad del arco curvo, los pintores zurdos pueden girar el lienzo 90 grados en el sentido de las agujas del reloj para colocar los trazos. Por supuesto, cuando es necesario pintar las luces desde la parte inferior derecha hasta la superior izquierda, el pintor diestro puede girar el lienzo 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. La misma idea se aplica al pintar los aretes en este ejemplo.

-10 Completa la pintura Los toques finales incluyen suavizar las áreas del mentón, suavizar los bordes de la boca y agregar un toque de Flake White + Phthalo Green justo debajo de la nariz para darle un poco de alivio de temperatura a la pintura. Alisar la piel del mentón y las esquinas internas del pliegue epicántico se puede hacer de dos maneras: use un pincel de lengua de gato para agregar pintura a algunos de los planos mezclados con un color y valor que se encuentre entre ellos, o use un abanico seco para mover ligeramente los colores hacia adelante y hacia atrás. El abanico seco de marta es una gran herramienta para suavizar las comisuras de la boca.

Bonnie, Life Study

Oil on linen

20" × 16" (51cm × 41cm)

DEMONSTRATION: ASIAN SKIN

Bonnie From Photograph

Cuando tienes la suerte de pintar a una bailarina e instructora de baile profesional como Bonnie, cada pose y movimiento es lo suficientemente elegante como para querer capturarlo. Nacida en Hong Kong, Bonnie tiene cabello casi negro, ojos muy separados y una coloración que pide un acento rojo. Aunque está iluminada desde arriba y hacia la derecha, sus párpados y el puente poco profundo de su nariz minimizan el patrón de sombras en el frente de su cara, pero aún enfatizan sus pómulos y su boca llena.

Reference Photo

1 Size and Place the Head

1 Tamaño y Colocación de la Cabeza

Para incluir el nudo del chal en la composición (y evitar que la mirada del espectador se salga del lienzo), compuse el tamaño de la cabeza en 7 pulgadas (18 cm), colocada aproximadamente a 2 pulgadas (5 cm) de la parte superior, trabajando en un 20 Lienzo de "x 16" (51 cm x 41 cm). Comparar la altura de la cabeza con su ancho te permitirá medir el cuadro en el que encajará la silueta de la cabeza.

2 Draw the Major Shapes

2 Dibuja las formas principales

Dibuja ligeramente las formas principales del retrato con Raw Umber y un pincel de lengua de gato pequeño o mediano diluido con un poco de medio. Mantenga las formas geométricas y angulares para que pueda realizar un seguimiento de los lugares donde las formas cambian de dirección. Mida las distancias entre las características para estimar su ubicación.

Color Notes

1. n/a
2. Cadmium Yellow Medium + Ivory Black + Radiant Blue (background in shadow)
3. Caucasian Flesh + Transparent Earth Red (skin in light)
4. Caucasian Flesh + Transparent Earth Red + Ivory Black + Cadmium Yellow Medium (skin in shadow)
5. Ivory Black + Caput Mortuum Violet (hair in light)
6. Ivory Black + Ultramarine Blue (hair in shadow)
7. Cadmium Red Light (clothing in light)
8. Cadmium Red Light + Caput Mortuum Violet (clothing in shadow)

3 Separe la luz de la sombra y coloque notas de color de fondo. Utilice un pincel de lengua de gato grande y Raw Umber para bloquear las formas de las sombras. Mantenga la pintura muy fina y ligera. Comprométete con el color de fondo de inmediato colocando notas de color de fondo justo contra las formas adyacentes de la silueta, a lo largo de los bordes exteriores del cabello, los hombros y el chal.

4 Coloque notas de color para el cabello y la piel en la sombra Mezcle sus notas de color para la parte más oscura del cabello y la piel en la sombra, luego bloquee las formas. Coloca los tonos oscuros del cabello contra el cuello y la frente, y detrás de la oreja de nuestra derecha, para ayudarte a juzgar más adelante el valor de las áreas de piel adyacentes.

5 bloques en los tonos de piel con luz

Utilice el cepillo con lengua de gato grande o el cepillo plano sintético para cubrir las áreas restantes de la piel con luz. Esto le dará algo de pintura para moverse en los pasos siguientes.

6 Comience a pintar las características mientras trabaja en las áreas claras y sombreadas de la cara. Vuelva a medir las distancias verticales y horizontales entre las características, ya que gran parte de la medición anterior ahora está cubierta con pintura. (Esto debe hacerse muchas veces durante el proceso de pintura). Encuentre áreas dentro de las sombras que muestren dónde están ubicados los planos.

7 Utilice ligeros cambios de color y valor para modelar las características y formas de la cara Coloque trazos de color sobre la pintura subyacente sin mezclar todavía. Mantener la pintura sin mezclar en la superficie preservará su color y saturación hasta que esté listo para decidir qué áreas desea realizar la transición más suavemente a otras.

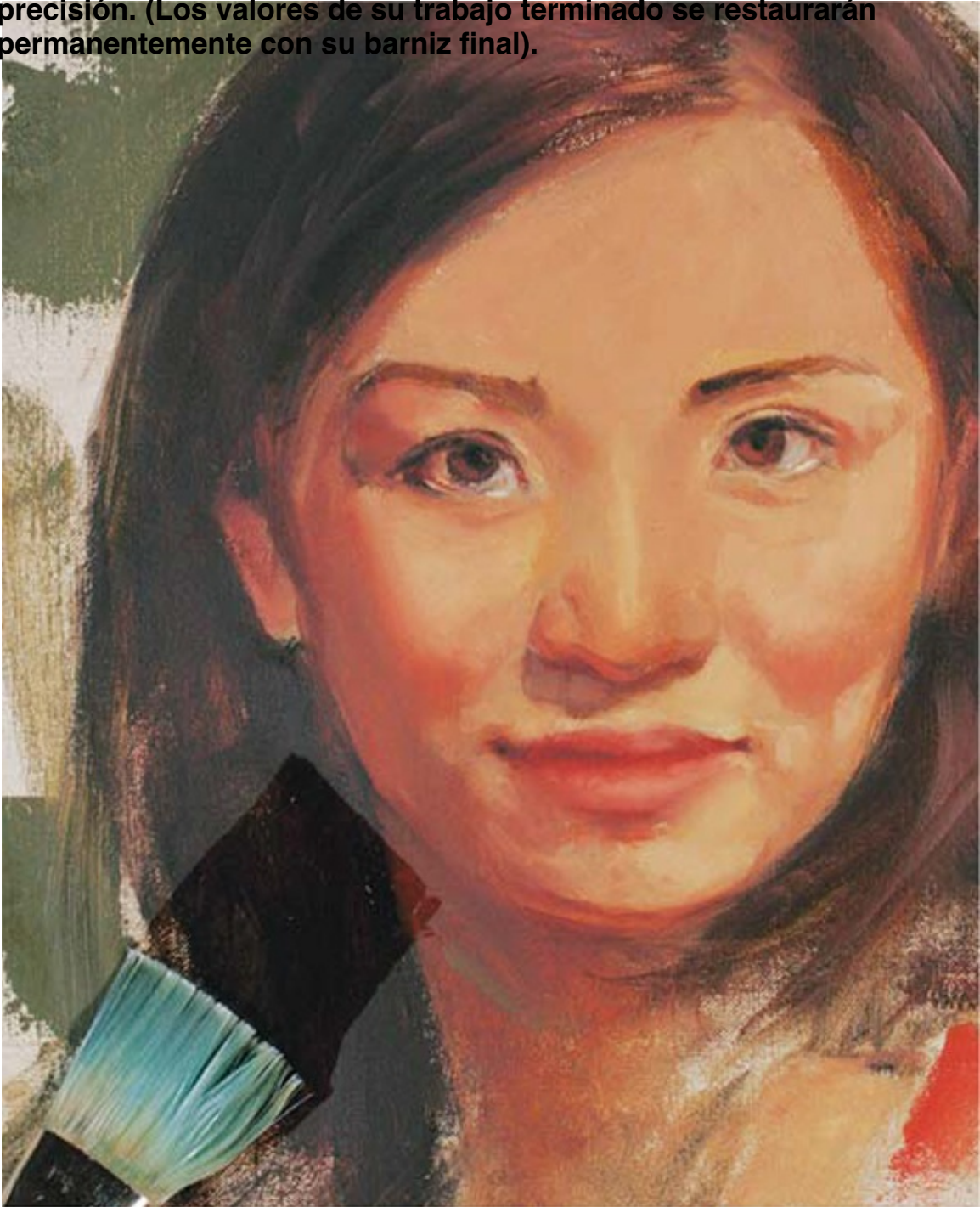

8 Mezcla y modela áreas seleccionadas con tu pincel abanico pequeño Para darle un sentido tridimensional a áreas pequeñas, como el labio inferior en este ejemplo, tu pincel abanico más pequeño puede ser tu mejor herramienta. Primero, use un pincel pequeño de lengua de gato para pintar un trazo fino de Flake White (el blanco titanio será demasiado opaco) sobre la pintura aún húmeda del labio inferior, siguiendo la ubicación de las luces. Luego usa tu pincel abanico más pequeño para arrastrar la pintura más clara hacia abajo, siguiendo la forma del labio. Si necesita más de una pasada, limpie el pincel entre pasadas.

9 Refinar el dibujo y las transiciones de color y valor La combinación suave funciona bien para modelar áreas donde desea que los cambios sean sutiles, especialmente en las áreas que rodean la boca y el mentón. Pinta el cabello restante, usando tus notas de color para cabello con luz. Reafirma las sombras al mismo tiempo para que puedas usar tu cepillo-peine para integrar las áreas de luz y sombra del cabello. Aprovecha con cada pincelada para encontrar y corregir errores de dibujo.

10 Después de que se sequen, restaure las áreas oscuras a sus valores adecuados Muchos pasajes de una pintura, pero más específicamente las áreas oscuras y pintadas con tonos tierra (ocres, sombras y sienas), se secan mucho más claros de lo que parecen cuando se pintan por primera vez. Para revalorizar adecuadamente una pintura que se ha secado, necesitarás restaurar temporalmente los tonos oscuros, utilizando un barniz de retoque o un poco de medium. Observe cuán dramáticamente cambian los valores en el cabello cuando se arrastra un poco de barniz de retoque sobre la pintura seca con un cepillo sintético ancho. Este paso hace que sea mucho más fácil remezclar los valores de color con precisión. (Los valores de su trabajo terminado se restaurarán permanentemente con su barniz final).

11 Revise toda la pintura para encontrar oportunidades de mejora. Es mucho más fácil ser objetivo después de dejar reposar una pintura durante un período de tiempo sin mirarla. Al evaluar a dónde ir a continuación, decidí que los tonos de piel claros eran demasiado oscuros y demasiado saturados. Si esto sucede, regrese y remezcle sus notas de color originales con ajustes. Para hacerlo más ligero y fresco, agregue un poco de Flake White. (Para aclararlo, use Amarillo Nápoles + Blanco escamas; el Amarillo Nápoles ya tiene un valor muy claro y no tiene el mismo efecto refrescante dramático cuando se mezcla con otros colores de pintura). Pinte las áreas iluminadas con la nueva mezcla, pero mezcle con un poco de medio para hacer los cambios gradualmente, casi como si estuvieras glaseando un color. Ir demasiado ligero y demasiado rápido crea una apariencia calcárea. Identifique errores de dibujo, como la asimetría y la forma de la línea de la mandíbula, y el tamaño y la ubicación desiguales de los ojos.

12 errores de dibujo correctos, colóquelos en el chal y agregue profundidad al cabello Corregir los ojos y la mandíbula hace una gran diferencia a la hora de transmitir los delicados rasgos de Bonnie. Continúe modelando las mechas en el cabello usando una mezcla de Rojo Tierra Transparente + Ocre Amarillo, aplicando las mechas una pasada a la vez, limpiando nuevamente su cepillo después de cada pasada. Extiende ligeramente el color general del chal a la luz.

EDIT YOUR COMMISSION WORK WITH CARE

EDITA TU TRABAJO DE COMISIÓN CON CUIDADO

En este caso, tomé la decisión de cambiar los aretes de Bonnie. Aunque estaban de moda en el momento de la sesión, su actualidad marcará la pintura en el futuro. Cuando estés pintando una pieza por encargo, asegúrate de consultar con tu modelo antes de cambiar elementos pictóricos que puedan ser significativos para ella, pero que tal vez no sean evidentes para ti. La mejor solución es comunicarse con antelación con sus clientes a la hora de elegir ropa, joyas y otros complementos.

13 pintar los aretes y completar el retrato

Sugiera los aretes con un solo trazo de Ocre Amarillo + un verde mixto (Negro Marfil + Amarillo Cadmio Medio) usando un pequeño cepillo de lengua de gato. La idea es configurar las joyas para luego llevar uno o dos reflejos sin enfatizar demasiado los aretes. Pierde el borde superior del labio superior a nuestra derecha mezclándolo con la piel que está encima. Una vez que ilumines los iris de 6:00 a 8:00 con Rojo Tierra Transparente + Amarillo Nápoles, estarás listo para colocar las luces en los ojos.

Agregue reflejos finales a los labios y realice los ajustes restantes en los detalles.

Bonnie from Photo

Oil on linen

20" × 16" (51cm × 41cm)

DEMONSTRATION: CAUCASIAN BRUNETTE

Joel From Life

Joel es un músico y modelo profesional cuyos tonos de piel clásicos italianos y su hermosa estructura facial se articulan bien en la cálida luz colocada arriba y a nuestra derecha.

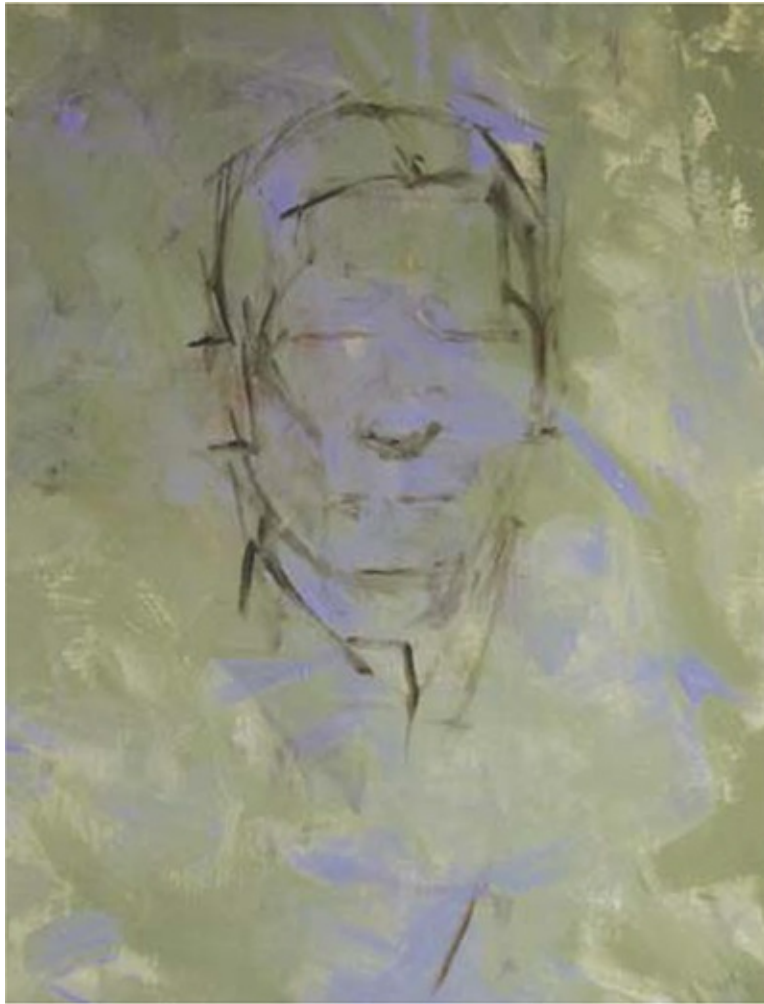
Reference Photo

1 Size and Place the Head

1 Tamaño y Colocación de la Cabeza

Comience con un lienzo seco de 20" x 16" (51 cm x 41 cm) tonificado con Negro Marfil + Amarillo Cadmio Medio + Base Verdoso y animado con pinceladas dispersas de Azul Radiante. Mida la cabeza aproximadamente al 80 por ciento del tamaño natural o 8 pulgadas (20 cm) de alto. Joel mira ligeramente hacia la izquierda, así que deja un poco de espacio para respirar en el lado izquierdo del lienzo. Coloque la cabeza lo suficientemente alta sobre el lienzo para dejar espacio para pintar la V en la tapeta de la camisa sin abarrotar la parte inferior del lienzo y para hacer un diseño agradable. Pequeñas marcas indican la parte superior de la cabeza, el mentón y el nivel de los ojos a través de los conductos lagrimales. Lleve estas marcas clave al extremo derecho del lienzo para poder verificar el tamaño de la cabeza durante las sesiones de pintura y asegurarse de que no crezca.

2 Establish Key Horizontal and Vertical Measurements

2 Establecer medidas horizontales y verticales clave

Utilice un plano sintético pequeño y un poco de Raw Umber y medio para localizar ligeramente los rasgos y otros puntos clave del rostro. Las medidas verticales son la línea del cabello, base de la nariz, boca y orejas. Las medidas horizontales incluyen el ancho de la cabeza, la nariz y la boca. Es importante relacionar la cabeza con el cuello y el cuello con los hombros al principio del proceso de diseño.

Color Notes

1. n/a
2. Ivory Black + Cadmium Yellow Medium + Foundation Greenish (background)
3. Yellow Ochre + Radiant Blue + Naples Yellow + Raw Umber (skin in light)
4. Raw Umber + Monochrome Tint Warm + Cadmium Red Light (skin in shadow)
5. Monochrome Tint Warm + Alizarin Permanent Crimson (hair in light)
6. Raw Umber + Asphaltum + Ultramarine Blue (hair in shadow)

7. Radiant Blue + Permanent Rose + Cadmium Red Light (clothing in light)
8. Radiant Blue + Permanent Rose + Cadmium Red Light + Caput Mortuum Violet (clothing in shadow)

3 Separate Light From Shadow

3 luz separada de la sombra

Cuando tienes un modelo con una estructura ósea fuerte sentado bajo una iluminación intensa, es mucho más fácil encontrar los planos y la división de luces y sombras que, por ejemplo, en un niño pequeño. Utilice el mismo Raw Umber para dibujar los planos y formas del rostro e indicar la línea del cabello. Incluye las formas de las orejas y el cuello.

4 Establish and Place the Key Color Notes

4 Establecer y colocar las notas de colores clave

La rica coloración de Joel es evidente en las notables variaciones de color en su rostro: el color saturado y cálido en su nariz, labios y orejas y fuertes tonos azul verdosos en la sombra de su barba. Mezcle la piel con luces y sombras, luego grabe los colores ligeramente más neutros en la frente y coloque trazos sólidos de color en el rostro.

Hay poca diferencia en el color y el valor del cabello de Joel en la luz y en la sombra. Pinta el cabello a la sombra en un marrón intenso, oscuro y frío. Con luz (no con mechas), tenga en cuenta que el cabello capta el calor de la fuente de luz.

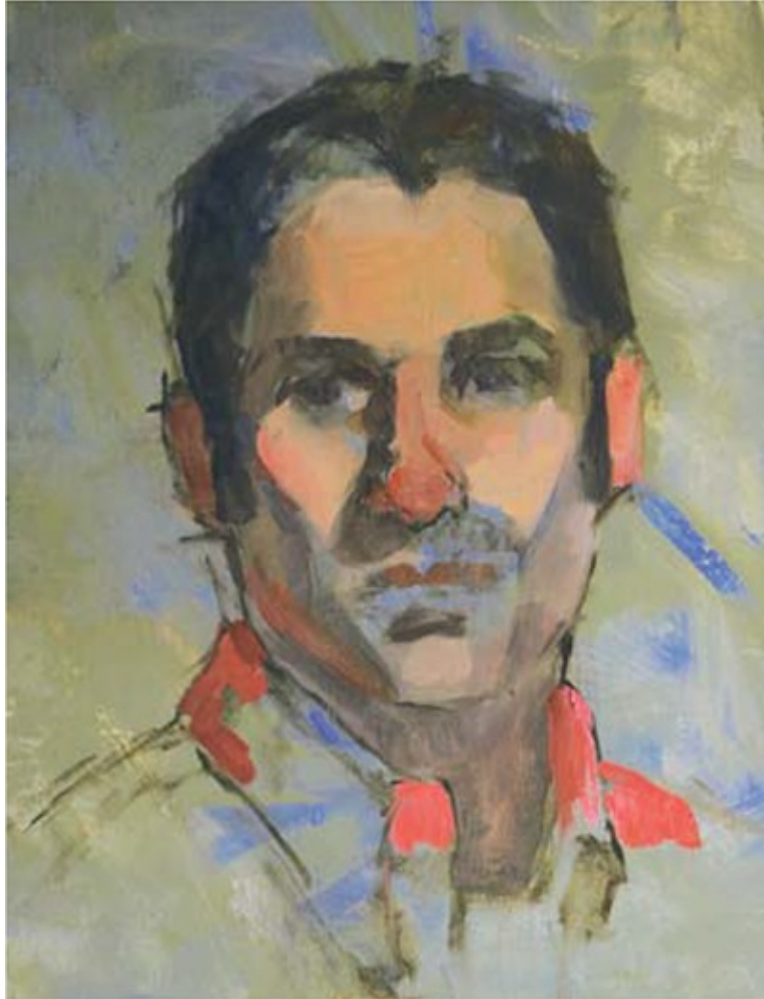
El color de la sombra es una versión oscura, fría y desaturada de la camiseta con luz. Coloque trozos fuertes del color de la camiseta en la luz y la sombra en los planos faciales correspondientes.

5 Use Strong Warm Color to Paint the Nose, Ears and Mouth

5 Use un color cálido fuerte para pintar la nariz, las orejas y la boca

Agregue un poco de luz roja cadmio a la mezcla del tono de la piel y pinte la nariz, las orejas y la boca en un tono continuo. Ahora está configurado para agregar detalles más adelante.

6 Commit to the Darks

6 Comprométete con la oscuridad

Utilice el color general del cabello para aplicarlo en el cabello y las patillas. Establecer las formas y valores básicos de las cejas y cuencas de los ojos. Indique los iris muy ligeramente usando sólo el pigmento suficiente para mostrar su ubicación. Si hay demasiada pintura en el iris tan temprano, será difícil completar el trabajo detallado en los ojos más adelante.

Es importante incluir los tonos oscuros antes de continuar mucho más para que sea más fácil evaluar los valores de las formas adyacentes a los tonos oscuros. Use la misma mezcla que la camisa en la sombra para arrastrar el color a lo largo de la mandíbula inferior a nuestra izquierda, y con un pequeño trazo lineal para marcar el lugar donde la mandíbula se une al cuello.

7 Begin to Model the Mouth and Eyes

7 empezar a modelar la boca y los ojos

En lugar de intentar pintar las formas de la boca directamente, intente darle forma tallando el color cálido existente de los labios superiores e inferiores con el color de la piel. Pinta los planos del mentón.

Al comenzar a modelar los ojos, encuentre las diferentes formas de la línea de las pestañas superiores, el pliegue sobre las pestañas superiores y la distancia vertical entre el pliegue y la ceja. Las pestañas inferiores se asientan en el borde del pequeño estante creado por el grosor de la piel que toca la esclerótica, por lo que querrás dejar espacio para estas pequeñas formas.

Localice y marque el borde más oscuro que define el mentón, antes de que el plano vuelva a girar debajo de la garganta.

8 Correct the Iris Placement and Begin Sculpting the Nose

8 corregir la ubicación del iris y comenzar a esculpir la nariz

Una vez que las estructuras de los ojos están dentro (líneas de las pestañas, párpados, pliegues), puedes comenzar a corregir la ubicación de los iris, pero mantén la pintura fina hasta que sepas que la dirección de la mirada en ambos ojos concuerda. Es muy difícil completar un ojo hasta un nivel final y luego intentar llevar el segundo al mismo nivel.

Al pintar formas cálidas más claras en los planos de la nariz que captan la luz, los tonos rojos subyacentes ayudan a que la nariz se doble hacia abajo en la punta. Localiza las formas que forman el ala de la nariz de nuestra derecha. Refuerce las formas oscuras de las fosas nasales con colores cálidos, oscuros y profundos.

9 Paint Smaller Facial Planes and Begin to Refine the Eyes

9 Pinte planos faciales más pequeños y comience a refinar los ojos

Continúe ubicando y pintando las formas de los planos que forman el cilindro de la boca y el mentón. Utiliza el tono de piel básico en mezcla ligera, aclarado con un poco de Amarillo Nápoles, para describir el plano que une la parte frontal del rostro con el lado de la cara a nuestra derecha, así como la forma de la luz en el cuello.

A pesar de la calidez de la luz y la piel, la temperatura del color se ve mitigada por el fuerte tono azul verdoso que ocurre comúnmente en sujetos con una espesa sombra de barba de las cinco en punto.

Utilice un cepillo pequeño con lengua de gato para indicar el blanco de los ojos, que a su vez establece las formas de los iris. Pinta la esclerótica con Carne Caucásica + Sombra Cruda. Esto configura la parte más oscura de la esclerótica y deja suficiente espacio para aclarar su valor cuando modelas los detalles de los ojos.

10 Paint the Neck and Shirt, and Continue Modeling the Features

10 Pinta el cuello y la camisa y continúa modelando los rasgos

El blanco fuerte de la camiseta crea una especie de ancla de valores y ayuda a juzgar la precisión de los valores circundantes, tal como lo hacen el cabello oscuro y las patillas.

La boca de Joel gravita hacia nuestra derecha, pero su ubicación se puede arreglar corrigiendo las formas de los tejidos que rodean la boca, acercando la comisura de la boca a nuestra derecha.

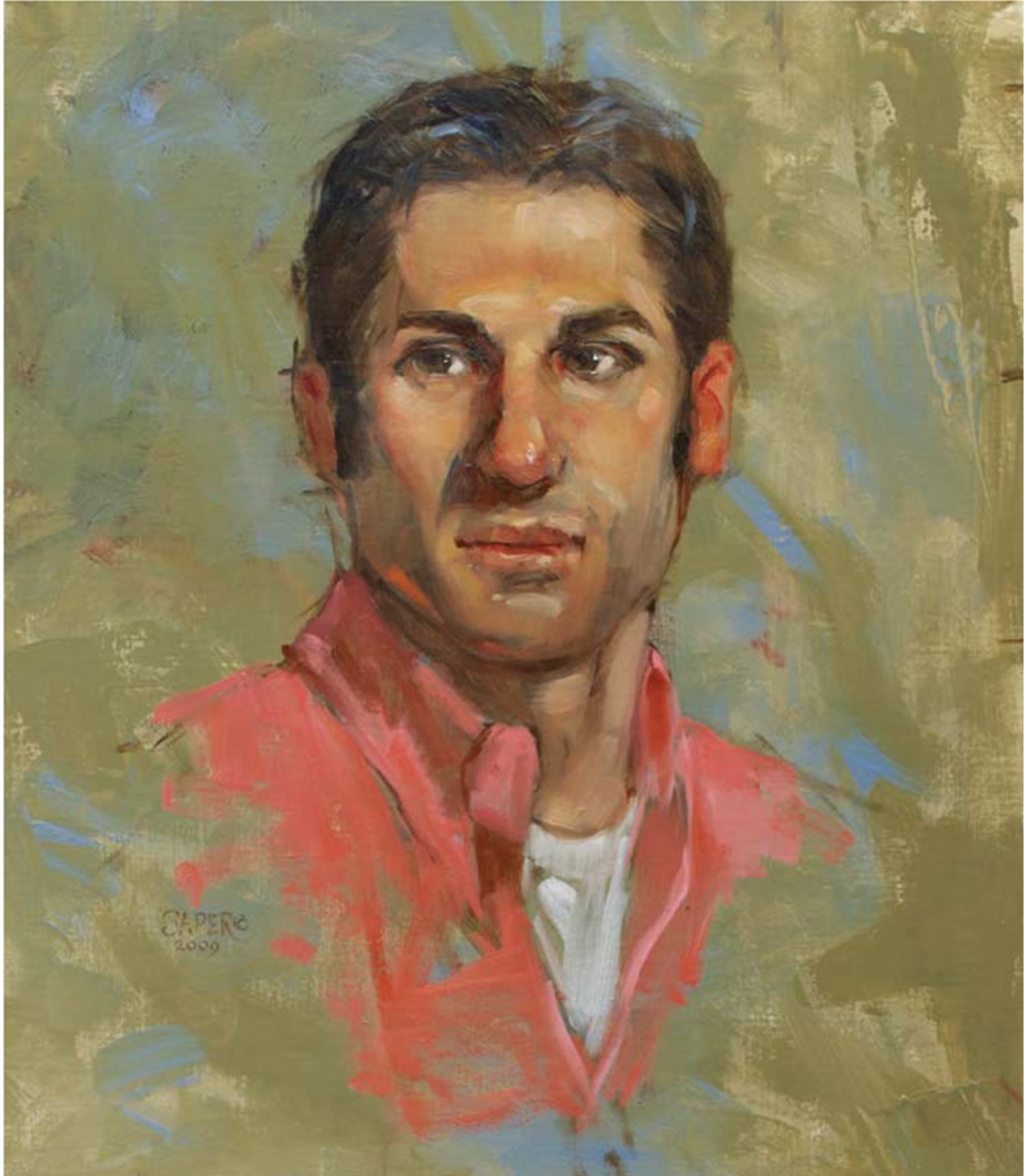
Aclara ligeramente los tonos de piel en la parte superior de la frente, donde se mueve hacia atrás para unirse a la línea del cabello.

11 Refine the Ears and Mouth

11 refinar los oídos y la boca

Suaviza los bordes de la boca, sin perder su estructura general ni su sensación de plenitud, arrastrando suavemente un pequeño cepillo-peine sobre los bordes de los labios. El oído que está en la sombra realmente no necesita nada. La oreja que está iluminada se puede modelar con tres trazos de Luz Roja de Cadmio: un color fuerte con un borde relativamente más nítido en la parte superior de la oreja, un trazo más suave para representar el interior de la oreja y el trazo más suave en la parte exterior inferior. del lóbulo.

12 Evaluate for Errors and Make Corrections

12 Evaluar errores y hacer correcciones

El borde que define el pómulo y la sombra a lo largo del rostro de Joel a nuestra izquierda necesita suavizarse, las transiciones de color y valor también deben hacerse mucho más sutiles, y la sombra misma debe aclararse y calentarse. Calentar la sombra con verdes desaturados integra y relaciona la figura con el fondo y refuerza la temperatura del color de las sombras.

El borde de la línea del cabello debe ser muy suave para una buena transición con los tonos de piel adyacentes. Tanto el cabello como la piel todavía están húmedos, así que arrastre un cepillo de rastrillo ... limpio hacia adelante y hacia atrás con una cantidad media y pequeña de pigmento, limpiando el cepillo después de cada pasada.

Ajuste las formas de los planos de la frente, incluido el arco de la ceja. Usando su cepillo de peine más pequeño, modele el blanco de los ojos con un solo trazo de Foundation Greenish en la parte inferior de la esclerótica para crear la sombra proyectada en la parte superior de la esclerótica por las pestañas y los párpados. Los reflejos en la nariz, el labio inferior, el mentón y la boca deben ser discretos.

Joel, Life Study

Oil on linen

20" × 16" (51cm × 41cm)

DEMONSTRATION: CAUCASIAN BRUNETTE

Joel From Photograph

La foto de referencia de Joel es similar a la pose de su estudio de vida, pero el contacto visual directo la hace más atractiva. La pose de Joel sugiere una postura de contrapposto (hombros a diferentes alturas) que la hace más dinámica, lo que suele ocurrir cuando la comodidad no es una preocupación para un modelo que necesita estar sentado durante un período prolongado de tiempo.

Reference Photo

1 Size and Place the Head

1 Tamaño y Colocación de la Cabeza

En un lienzo de 51 x 41 cm (20 x 16 pulgadas), deja aproximadamente 5 cm (2 pulgadas) en la parte superior entre el borde del lienzo y la silueta del cabello contra el fondo. Tendrá espacio para una cabeza de 23 cm (9 pulgadas), casi de tamaño natural, y aún tendrá suficiente espacio en la parte inferior del lienzo para proporcionar una buena transición del lienzo a la imagen, necesaria para crear una viñeta exitosa. Deje aproximadamente una pulgada (3 cm) adicional de espacio negativo a la izquierda. Mida y marque ligeramente los niveles verticales de los rasgos así como la inclinación de la cabeza con Raw Umber, utilizando un cepillo pequeño de lengua de gato o plano sintético.

2 Draw the Basic Shapes

2 Dibuja las formas básicas

Completa las medidas horizontales. Junto con las marcas verticales, tendrás suficiente información para conectar las marcas de forma angular (con líneas, no curvas) y trazar las formas básicas del retrato.

DON'T RUSH THE HEAD MEASUREMENTS

NO SE APRESURE EN LAS MEDIDAS DE LA CABEZA

Aunque puedo dedicar unos 15 minutos a realizar mediciones en una sesión de vida, fácilmente puedo dedicar más de una hora a realizar las mismas mediciones cuando no tengo limitaciones de tiempo. En un retrato más complicado, especialmente de una figura completa o de un grupo, podría pasar medio día colocando marcas de medición.

half a day placing measuring marks.

Color Notes

1. n/a
2. Ivory Black + Cadmium Yellow Medium + Foundation Greenish (background)
3. Yellow Ochre + Radiant Blue + Naples Yellow + Raw Umber (skin in light)
4. Raw Umber + Monochrome Tint Warm + Cadmium Red Light (skin in shadow)
5. Monochrome Tint Warm + Alizarin Crimson Permanent (hair in light)

6. Raw Umber + Asphaltum + Ultramarine Blue (hair in shadow)
7. Radiant Blue + Permanent Rose + Cadmium Red Light (clothing in light)
8. Radiant Blue + Permanent Rose + Cadmium Red Light + Caput Mortuum Violet (clothing in shadow)

3 Separate Light From Shadow

3 luz separada de la sombra

Cambie a un cepillo de peine grande para marcar las formas de las sombras y bloquéelas ligeramente con la misma mezcla de Raw Umber. Al mezclar el color de fondo, decidí combinar los dos colores de fondo del estudio de vida para crear un valor medio, pero de temperatura más fría y ligeramente menos saturado. Coloque trazos de color de fondo justo contra las áreas adyacentes que pintará.

4 Localice los tonos de piel más cálidos Utilice el mismo peine para pintar trazos rápidos y sencillos de Vermilion en las orejas, las zonas sombreadas de la nariz, la boca y el cuello. Aunque los trazos parezcan llamativos en este momento, crearán hermosos colores cálidos para los pasos siguientes.

5 Coloque en las áreas de sombra y luz Comience colocando trazos cortos y directos de colores variados en las áreas claras de la frente y las áreas más frías de la sombra de la barba. Para la piel clara, mezcle la nota de color básica, luego modifíquela alternativamente agregando trozos de color más cálido (Ocre amarillo o Amarillo Nápoles), color más frío (Alizarin Crimson Permanent o Radiant Magenta) y color desaturado (Foundation Greenish, Raw Umber o Azul cerúleo). Busque áreas sutiles donde se puedan encontrar los aviones en la cara de Joel. Para el área sombreada de la barba, aplique varios trazos de color de fondo sobre el Raw Umber bloqueado. Para la barba iluminada, utiliza también algún color de fondo modificado con Ocre Amarillo + Rojo Tierra Transparente.

6 Pinta las formas del cabello Usa Raw Umber para ubicar las formas que componen el cabello y las patillas, que a su vez establecerán las formas de la frente y los lados de la cara.

CHOOSING BEARD SHADOW COLOR

ELEGIR EL COLOR DE LA SOMBRA DE LA BARBA

Cuando la fuente de luz del sujeto es cálida, la barba incipiente, o la sombra de las cinco en punto, es más fría que la frente o las mejillas, incluso con luz. Los verdes desaturados suelen ser una buena opción. Sin embargo, si el sujeto está iluminado por una luz fría, intente pintar la barba incipiente con Raw Umber o un azul grisáceo desaturado.

7 Coloque en las áreas restantes de la cara Continúe usando el método del mosaico de colocar y dejar trazos de pintura en las áreas iluminadas de la cara. Pinta la frente en la sombra. Añade una nota de color a la camiseta con luz. Luego, una vez que sugiera las cejas, tendrá el comienzo de una imagen, así como suficiente pintura para comenzar a moverla.

8 Replantear las características

Utilice Transparent Earth Red + Asphaltum y un pequeño pincel de lengua de gato para agregar refinamiento al dibujo. Vuelva a medir y reafirmar las formas y ubicaciones de las características. Configura los pliegues de los párpados, la costura entre los labios y las fosas nasales, manteniendo el color muy oscuro pero muy cálido, ya que todos estos acentos son donde la piel toca la piel.

9 Modela las cuencas de los ojos y la nariz Usa un cepillo de lengua de gato pequeño o mediano para modelar las áreas alrededor de los ojos y la nariz. Continúe aplicando la pintura con el método del mosaico, pero con trazos más pequeños y colores más cercanos en valor a los de ambos lados de los trazos nuevos. Aunque podrás conservar la frescura del color que apliques, a medida que retrocedas, las áreas lucirán cada vez más suaves. Sólo se requieren cambios muy leves de color y valor para describir el lado de la nariz a nuestra derecha. Modele las formas en las orejas; el oído en la luz obtendrá muchos más detalles que el oído en la sombra. Todo lo que haga en este paso está diseñado para configurar las siguientes aplicaciones de pintura.

**10 Replantee las sombras y modele las transiciones de color y valor
Cambie a un pincel de peine mediano o grande para pintar el color
de la sombra sobre todas las áreas del lienzo en el lado de la cara de
Joel a nuestra izquierda, incluida toda el área de la boca. Suaviza las
transiciones entre la mejilla y la barba a nuestra derecha arrastrando
ligeramente un color hacia el otro.**

11 agregar detalles a los ojos

Reafirme los pliegues con el cepillo de lengua de gato más pequeño usando Alizarin Crimson Permanent + Asphaltum + Transparent Earth Red, y las líneas de las pestañas con Raw Umber. Modele los labios inferiores tanto con luces como con sombras, agregando más detalles en el párpado inferior con luz. Añade forma a las cejas con Raw Umber, usando tu cepillo tipo peine más pequeño. Refinar los bordes exteriores de las cejas hace que sea mucho más fácil corregir la forma de la línea del cabello en los lados de la cara.

THE MOSAIC METHOD

EL MÉTODO DEL MOSAICO

Para aplicar pintura en forma de mosaico, cargue su pincel y aplique un trazo corto sobre la superficie. Mantenga su toque lo suficientemente ligero como para que la pintura quede encima de lo que ya está allí. Presionar el pincel con demasiada fuerza contra la superficie mezclará el nuevo color con la pintura subyacente y perderá su aspecto fresco y saturado. Repita esta técnica hasta que haya creado un mosaico de muestras de color.

Mini Demonstration: Paint the Mouth

1 Configure las luces para modelar la boca Utilice un cepillo de peine pequeño para aplicar trazos de Carne Caucásica + Amarillo Nápoles sobre el labio. Esto establecerá dónde se encuentra el filtrum (surco de la línea media en el labio superior) y las formas de los tres haces de tejido que componen el labio superior. Otro trazo a lo largo del lado derecho del labio inferior servirá para tallar su forma en el cilindro de la boca. Sólo un pequeño trazo de Rojo Tierra Transparente + Amarillo Nápoles es suficiente para crear la forma de la comisura de la boca en sombra.

2 Reafirme la luz a la izquierda de la boca Pinte dos trazos de color mezclados muy cerca del color de la sombra, pero ligeramente aclarados y cálidos con Carne Caucásica, para separar los planos iluminados y sombreados a la izquierda de la comisura de la boca.
sl

3 Modele el área de la piel alrededor de la boca Parte de lograr cualquier forma correcta también incluye lograr que las formas a su alrededor sean correctas. Modela con luz el mentón y el labio superior, integrando el color de la piel y la barba, utilizando un cepillo de peine mediano. Tome nota de la muy leve luz reflejada debajo del labio superior en la sombra. Aunque es más claro que otras formas en la sombra, aún tiene que seguir siendo parte de la sombra, por lo que el cambio de valor tiene que ser muy sutil con bordes suaves y color desaturado. Retrocede y mira tu pintura con los ojos entrecerrados para asegurarte de que esa parte de la boca no salte hacia ti.

4 Completa la boca

Utilice un cepillo abanico pequeño, suave y seco para suavizar todos los bordes de la boca, permitiendo que el labio inferior desaparezca en la piel del labio inferior a nuestra derecha. El labio superior describe todo lo que el espectador necesitará para visualizar toda la boca. Usa el truco de la chincheta para colocar un poquito de Brilliant Yellow Light para resaltar el labio inferior.

12 Pinta el cabello y los detalles de los ojos
Prepara el cabello para modelar pintando los planos más oscuros, manteniendo los bordes suaves contra la piel con el peine. Agregue detalles a los ojos pintando los iris con Asphaltum y las pupilas con Ivory Black, manteniendo los bordes afilados fuera del ojo en la sombra. Aclara el iris con luz usando el pincel de lengua de gato más pequeño para pintar Asphaltum + Yellow Ochre entre las 6:00 y las 9:00, agregando una iluminación a las 2:00 usando Brilliant Yellow Light. Para pintar el iris en sombras, utiliza Asphaltum con un poco menos de Ocre Amarillo. Agrega un pequeño resaltado al iris en la sombra usando tu chincheta y Radiant Blue + Raw Umber. No debería tener la misma nitidez que el punto culminante del ojo iluminado. Utilice su cepillo de peine grande para modelar la camisa coral con trazos fuertes y sin difuminar. Usa Foundation Greenish para configurar la camiseta blanca para que acepte las áreas más

13 Completa el retrato

Agregue reflejos al cabello pintando varios trazos pequeños de Alizarin Crimson Permanent + Flake White + Radiant Blue, usando un cepillo pequeño de lengua de gato, mojado sobre mojado. Lleva la camiseta y el fondo tan lejos como quieras. Me gustó la forma en que funcionaba la viñeta general aquí, así que simplemente me detuve.

Joel From Photograph

Oil on linen

20" × 16" (51cm × 41cm)

Private collection

DEMONSTRATION: BLACK SKIN

Faith From Life

Pintado en un estudio abierto, fue un placer realizar este estudio de la vida de Faith. El estudio estaba iluminado indirectamente por una ventana a nuestra izquierda, y un espejo de cuerpo entero en la pared opuesta a la ventana proporcionaba luz de relleno. Las luces fluorescentes del techo y una luz incandescente artificial muy cálida ligeramente arriba y a nuestra izquierda también proporcionaban iluminación. La configuración general fue un poco compleja, pero las luces fluorescentes se veían frías al lado de la luz incandescente más fuerte. La fuerza y proximidad de la luz artificial dominaron a todas las demás luces.

Reference Photo

1 Place the Figure

1 Coloca la figura

Coloque la figura horizontalmente y a la derecha del centro sobre un lienzo de 16" x 20" (41 cm x 51 cm) toscamente tonificado con Raw Umber y Raw Sienna. La dirección de la luz desde nuestra izquierda y el diseño diagonal del soporte del vestido dejan más espacio para respirar en el lado izquierdo del lienzo. Medí la cabeza a 20 cm (8 pulgadas) desde la parte superior del cabello hasta la barbilla, luego ubiqué los rasgos, el ancho de la cara y el cabello, y la forma general del vestido.

2 Mezcle y coloque notas de color para el fondo y la piel en la sombra Cree la nota de color verde mezclado para el fondo y coloque muestras en el lienzo justo contra las áreas de piel, cabello y vestido. Mezcla y coloca el color piel en la zona ligeramente sombreada justo debajo del pómulo de nuestra izquierda. El ángulo de la luz es tal que aparecen áreas de sombra tanto en la parte derecha como en la izquierda de la cara. Para este estudio, trate la frente como un color de piel separado en la sombra. Enfríe el color de fondo con violeta agregando azul ultramar + blanco escama + rosa permanente para reflejar el color del vestido. Coloca un poco del color de piel usado debajo del pómulo izquierdo hacia el puente y el centro de la nariz.

Color Notes

1. n/a
2. Ultramarine Blue + Ivory Black + Cadmium Yellow Medium (background)
3. Yellow Ochre + Monochrome Tint Warm + Transparent Earth Red (skin in light)
4. Yellow Ochre + Caput Mortuum Violet + Transparent Earth Red + Monochrome Tint Warm (skin in shadow)
5. Brilliant Yellow Light + Naples Yellow + Raw Umber (hair in light)
6. Brilliant Yellow Light + Raw Umber + Asphaltum + Cerulean Blue (hair in shadow)
7. Cadmium Red Light (clothing in light)

8. Cadmium Red Light + Alizarin Crimson Permanent (clothing in shadow)

3 Mezcle y coloque notas de color para el cabello en luces y sombras y el vestido doblado en sombras Naturalmente, el cabello gris o blanco tiene un color más frío, pero el cabello de Faith es de un color cálido, ya que ha sido aclarado por un peluquero. Al mezclar el cabello con luz, tenga en cuenta que la fuente de luz lo calienta. El cabello en la sombra se ve más frío que el cabello en la luz, pero solo un poco más oscuro. Pinte una muestra del vestido en la sombra y aplique un poco del tono de la piel en la sombra en el área del cuello, encontrando generalmente la forma de la sombra proyectada en la garganta.

**4 Coloque los tonos de piel donde se encuentran la luz y la sombra
Pinte las áreas restantes de la piel en la sombra y continúe reforzando las formas y ubicaciones de los rasgos. Los hombros y el pecho son versiones ligeramente más claras y ligeramente más cálidas de la primera piel mezclada en la sombra, por lo que necesitarás aplicar un poco de pintura húmeda al lienzo en bruto para tener algo que mover y modificar.**

Con Raw Umber + Asphaltum medir y colocar las cuencas de los ojos, base de la nariz y boca. Haz que estos trazos de dibujo sean más angulares que circulares para no perder de vista el lugar donde ves que se rompen las líneas de las formas. Trabaja los planos y ángulos de los pómulos y el tercio inferior del rostro. La estructura del mentón es complicada, por lo que es importante intentar localizar sus planos más pequeños. Vuelva a expresar los valores separados del cuello y la cara.

5 Refina el dibujo y pinta los planos orientados hacia arriba de la cara en la sombra. Usa Raw Umber + Asphaltum para localizar las sombras más profundas en las sombras de las cuencas de los ojos y coloca los iris. Utiliza Amarillo Nápoles + Ocre Amarillo para pintar con luz el plano del cañón de la boca, que servirá para crear las formas del labio superior a nuestra izquierda y el plano inferior de la fosa nasal justo encima de él. Pintar este lugar también establece el color y el valor del pliegue nasal-labial adyacente a nuestra izquierda. Poco a poco comience a aumentar el valor y calentar el color de otros planos de la piel con la luz.

Hay dos áreas donde los planos faciales en sombra miran hacia arriba: la parte superior del pómulos de nuestra derecha y la parte superior de la barbilla. Mezcla el color con Flake White + Phthalo Green y colócalo sobre la pintura húmeda que ya está allí para mitigar su intensidad. Un trazo oscuro y cálido de Asphaltum configura la ubicación de la oreja a nuestra izquierda. Establece el color más brillante del vestido rojo con unas cuantas pasadas de luz roja de cadmio fuera del tubo.

Mini Demonstration: Paint the Mouth

1 configurar el barril de la boca

Al dibujar las formas que rodean la línea de la mandíbula, el mentón y la nariz, se configura el lienzo restante para comenzar a aceptar las formas de la boca.

2 Paint the Shape of the Upper Lip

Use un plano sintético de 1/2 pulgada (13 mm) para aplicar la forma y el color básicos del labio superior, usando Raw Umber + Transparent Red Earth + Naples Yellow. Al comenzar con formas de boca que sean más grandes de lo que terminarán, puedes evitar la tentación de pintar alrededor de los bordes.

3 tallar las formas circundantes

Utilice una superficie sintética de 1/4 de pulgada (6 mm) para pintar la piel entre el labio y la nariz, lo que le permitirá tallar el área del labio, mejorando la forma y creando los valores circundantes. El labio inferior es más claro que el superior ya que mira hacia la fuente de luz, pero el labio superior capta el poderoso rojo reflejado, por lo que su saturación es mayor.

4 Completa la boca

Terminar la boca se trata tanto de terminar las formas de los tejidos que rodean la boca como de pintar los labios mismos. Utilice un cepillo de peine pequeño para integrar los bordes y mantener la pincelada fresca y vivaz. Verifique al final si es necesario ajustar los aspectos más destacados. Para la boca de Faith, estos están en el borde superior de la comisura de la boca a nuestra izquierda y en el mentón.

6 Pinte las formas adicionales del cabello y los hombros, y agregue color reflejado a la piel Sería imposible (bueno, ciertamente para mí) pintar los diminutos rizos de Faith; Es más sensato sugerir la textura de su cabello. Realiza pinceladas rápidas y sueltas con el cepillo peine para integrar los bordes del cabello con el fondo adyacente. Parte de la diversión de pintar un sujeto con ropa de colores tan intensos es tener la oportunidad de encontrar lugares adicionales para colocar el color reflejado. Puedes colocar pinceladas muy ligeras de Cadmium Red Light debajo de la ceja de nuestra derecha, en las fosas nasales, y en las mejillas y el labio superior.

Sugiera los aretes de Faith con pequeños trazos abstractos, lo suficiente para proporcionar información sobre la ubicación de sus orejas y ayudar a equilibrar el espacio negativo en el cuadrante superior izquierdo del lienzo. Para completar la oreja de nuestra izquierda, use una pincelada de 1 pulgada (25 mm) de Luz roja de cadmio. La luz que incide en el lóbulo de la oreja no es más que una pizca de 1/2 pulgada (13 mm) de luz roja cadmio + amarillo Nápoles

7 Esculpe los planos de la nariz, las mejillas y el mentón Utilice Amarillo Nápoles + Amarillo Ocre, ligeramente desaturado con un poco de Azul Cerúleo, para pintar el plano iluminado de la frente y la mejilla. Luego agregue más Amarillo Nápoles + Ocre Amarillo a la mezcla y colóquelo en la parte iluminada de la nariz y en el tejido que conecta la nariz con la parte frontal de la cara. Esta pintura se aplica espesa y no mezclada para preservar su resistencia. Este es el primer paso en el que empezará a darle forma al labio inferior. La pequeña porción de Luz Amarilla Brillante en la parte superior izquierda de la barbilla ayuda a crear una ilusión tridimensional.

8 Agregue los toques finales

Como siempre es el caso en un entorno de estudio abierto, cuando te queden los últimos diez minutos, revisa el lienzo para ver en qué mejoras puedes y debes concentrarte e intenta hacerlas bien. Al igual que en otras áreas donde la piel toca la piel, pinte la costura de la boca con los colores más profundos, oscuros y cálidos; en este caso, Asphaltum + Transparent Earth Red + Alizarin Crimson Permanent. Haga pequeñas notas oscuras para indicar las comisuras de la boca y una sugerencia de separación de los labios desde el centro ligeramente hacia nuestra derecha.

Un poco de luz roja cadmio debajo del mentón exagera el reflejo color del vestido en el plano que mira hacia abajo más cercano a él. Utilice una pequeña cantidad de pintura Flake White adherida a la punta de la chincheta para tocar pequeños puntos y sugerir los reflejos en los ojos. No permita que la punta del alfiler toque el lienzo.

Faith, Life Study

Oil on linen

16" × 20" (41cm × 51cm)

DEMONSTRATION: BLACK SKIN

Faith From Photograph

Si bien a veces tendrás varias buenas opciones de referencia fotográfica, a veces una revisión de las fotografías hace que la decisión sea obvia. Tal fue el caso de Faith.

Reference Photo

1 Size and Place the Head

Marque las medidas para dimensionar la cabeza a aproximadamente 8 pulgadas (20 cm) de altura, un poco más pequeña que el tamaño natural. Las tres consideraciones (la dirección de la luz, la dirección del rostro y la dirección de la mirada) apoyan la colocación de la cabeza ligeramente hacia la derecha del lienzo.

Coloca primero las medidas verticales: la parte superior de la cabeza, la parte inferior del mentón, la altura del lagrimal y la base de la nariz y la boca. Luego establece las relaciones horizontales: el ancho de la cabeza y la ubicación de los ojos, la nariz, el mentón y la oreja. Lleve las marcas verticales al borde derecho del lienzo para que pueda continuar verificando el tamaño de la cabeza y las relaciones durante todo el proceso de pintura.

2 Outline the Figure's Main Shapes

Conecte sus medidas iniciales usando un pequeño plano y Raw Umber. Mueva el pincel de forma angular, buscando los lugares donde giran las formas.

Color Notes

1. n/a
2. Ultramarine Blue + Ivory Black + Cadmium Yellow Medium (background)
3. Yellow Ochre + Monochrome Tint Warm + Transparent Earth Red (skin in light)
4. Yellow Ochre + Caput Mortuum Violet + Transparent Earth Red + Monochrome Tint Warm (skin in shadow)
5. Brilliant Yellow Light + Naples Yellow + Raw Umber (hair in light)
6. Brilliant Yellow Light + Raw Umber + Asphaltum + Cerulean Blue (hair in shadow)
7. Cadmium Red Light (clothing in light)

8. Cadmium Red Light + Alizarin Crimson Permanent (clothing in shadow)

3 bloques en las sombras principales

Bloquee ligeramente las áreas sombreadas de la cabeza con Raw Umber diluido. Mueve ligeramente con tus movimientos para que la superficie no se moje demasiado. Los tonos claros representan una porción mucho más pequeña del lienzo que las sombras.

4 Establecer el patrón de valores de la pintura El diseño y la fuerza compositiva de cada pintura se crean mediante una clara separación de valores. Comience el diseño con la menor cantidad de valores posible utilizando un esquema de diseño simple de tres valores. Se agregarán más valores más adelante, pero es importante tener en mente una idea general del patrón a medida que avanza el retrato.

5 Refinar el dibujo

Usando Raw Umber sin diluir la pintura, vuelva a dibujar y continúe midiendo más detalles en la figura. El Raw Umber más oscuro le permitirá ver las correcciones fácilmente y al mismo tiempo facilitará la eliminación de errores.

6 Comience a agregar color al fondo y las sombras Mezcle el color de fondo con Azul ultramar + Amarillo cadmio medio + Negro marfil. Coloque trazos de color junto a áreas de piel tanto en luces como en sombras. Mezcla el tono de piel en la sombra de la misma manera. Agregue una pequeña cantidad de Rojo Tierra Transparente para calentar ligeramente el núcleo de la sombra en la frente, así como los puntos de sombra intensos (ala de la nariz, cuenca del ojo y sombra en el mentón).

7 Mezcle y coloque tonos de piel en la luz y rellene los tonos de piel más oscuros y claros. Pinte los planos de la cabeza que miran a la luz en la dirección más perpendicular con Ocre Amarillo + Tinte Monocromático Cálido + Rojo Tierra Transparente. Busque áreas para incorporar sombras más frías en la frente y debajo del ojo. Mezcla estas notas frescas añadiendo Caput Mortuum Violet, que servirá para cambiar ligeramente las temperaturas sin cambiar los valores.

8 Pinte las sombras más oscuras y configure los ojos Use una mezcla de Rojo Tierra Transparente + Carmesí de Alizarina Permanente + Asfalto + Sombra Cruda para pintar los pliegues y la sombra profunda alrededor de los ojos, las fosas nasales, el ala de la nariz y el pliegue nasal-labial. En lugar de un trazo lineal, pinta las formas con una serie de pequeños trazos en las áreas arrugadas. Esto hará que sus bordes sean más fáciles de manejar en los pasos siguientes.

Los trazos angulares de Asphaltum indican el pliegue y las sombras de la cuenca del ojo. Raw Umber indica las líneas de las pestañas en ambos ojos.

9 Pinta los ojos y modela las formas en sombra Disminuye el valor de la esclerótica con Foundation Greenish + Raw Umber. El reflector incide sobre el iris alrededor de las 10:00 y está pintado con un punto de luz amarilla brillante. El iris capta la luz entre las 4:00 y las 6:00, y un pequeño trazo de luz roja cadmio da una ilusión de luminosidad y brillo. Utilice un cepillo de peine para pintar las formas sutiles de la nariz y utilice cambios muy leves tanto en la temperatura como en el valor del color. Asegúrate de controlar los valores para que permanezcan en la sombra. Dibuja las formas principales de la boca y la estructura del mentón. Colocar una muestra de color de fondo detrás del cuello le dará un contexto dentro del cual juzgar el color y el valor del cabello en la sombra.

Pinte el área de las mejillas de modo que casi oscurezca el pliegue nasal-labial y

Puedes crear la impresión de un pliegue en la piel sin una línea obvia.

10 pintar el cabello en la sombra

El cabello de Faith está peinado con pequeños rizos cepillados, que se asemejan más a una nube esponjosa que a una línea elegante. Los suaves bordes del cabello flotan contra la cara y el fondo. Mantenga la pintura húmeda para que no se creen bordes duros. Pinta el cabello en sombra con una mezcla de Raw Umber + Flake White, modificando ligeramente el valor donde el cabello se curva hacia el espacio.

11 Completa el fondo y la forma del hombro y el pecho A medida que continúas pintando el fondo desde la parte superior de la cabeza hasta la parte inferior derecha del lienzo, necesitarás tomar una decisión sobre su apariencia. Aunque el valor del fondo real no cambia, quería mantener todas las áreas de mayor contraste hacia el perfil del rostro de Faith. Debido a que el valor del cabello de Faith era tan claro, elegí reducir el contraste relativo del cabello en la sombra contra un fondo más claro. El fondo está pintado más oscuro hacia la parte inferior derecha.

12 Completa el cabello y el vestido

Complete el cabello usando el cepillo-peine, arrastrando trazos de cabello hacia el fondo, limpiando el cepillo y arrastrando trazos de fondo hacia el cabello.

Termine las áreas sombreadas del vestido con una mezcla de Rojo Cadmio Claro + Carmesí Alizarina Permanente + Violeta Caput Mortuum + verde mixto (Amarillo Cadmio Medio + Negro Marfil) para oscurecer, enfriar y desaturar el poderoso color. Unas cuantas pasadas de luz roja de cadmio recién salida del tubo sugieren pliegues de tela que miran más directamente a la fuente de luz.

13 Completa la oreja y revisa la pintura Completa la oreja e incluye un arete. Decidí que la forma del escote distraía la atención, así que repinté el vestido y dejé pinceladas muy sueltas en los bordes del vestido tanto sobre el fondo como sobre la piel. Las decisiones de diseño, como el arete y el escote, son parte de lo que usted, como pintor, puede hacer para promover su propia visión de la pintura. Agrega la firma, considerando su color, tamaño y ubicación.

Faith from Photograph

Oil on linen

12" × 16" (30cm × 41cm)

Collection of the artist

DEMONSTRATION: HISPANIC SKIN

Tasha From Life

Tasha Dixon es una joven y talentosa actriz a quien tuve el placer de conocer en el año 2000, cuando posó para mi libro *Painting Beautiful Skin Tones With Color & Light*. Me encanta seguir su carrera como actriz desde entonces.

Está iluminada por una bombilla cálida sobre un fondo de tela simple similar en tono y valor al lienzo imprimado con acrílico transparente utilizado en esta demostración. Su sencillo top blanco no requiere notas de color porque el blanco será amarillento en la luz y azulado en la sombra.

Reference Photo

1 Tamaño y ubicación de la cabeza No es necesario tonificar el hermoso color del lienzo con imprimación acrílica transparente; es muy adecuado para pintar viñetas. En un lienzo de 20" x 16" (51 cm x 41 cm), mida la cabeza 8 1/2 pulgadas (22 cm), que es la longitud de la silueta desde la barbilla hasta la parte superior de la línea del cabello. Debido a que la luz proviene de nuestra derecha, deje más espacio para respirar también a la derecha. Utilice un cepillo de lengua de gato pequeño con Raw Umber y un poco de medio para medir las distancias verticales entre la línea del cabello, las cejas, los conductos lagrimales, la nariz, la boca y la parte superior de la camisola de Tasha. Luego marca tus medidas horizontales, incluyendo el ancho de la silueta exterior del cabello, cara, cuello y hombros.

2 Separe la luz de la sombra Utilice un cepillo de lengua de gato grande y Raw Umber con un poco de medio para bloquear las formas de las sombras y las formas del cabello. Al utilizar Raw Umber sin medio, puedes hacer trazos más oscuros para localizar las características. Todos los cepillos para lengua de tu gato tendrán un buen punto, por lo que no tendrás que cambiar a un cepillo más pequeño.

Color Notes

1. Clear acrylic-primed linen (background upper left)
2. Flake White + Radiant Blue + Raw Umber (background upper right)
3. Yellow Ochre + Caucasian Flesh + Transparent Earth Red (skin in light)
4. Yellow Ochre + Caucasian Flesh + Permanent Rose + mixed green (Ivory Black + Cadmium Yellow Medium) (skin in shadow)
5. Raw Sienna + Transparent Earth Red (hair in light)
6. Raw Umber (hair in shadow)

3 Bloquea los tonos de piel en luces y sombras Mezcle las notas de color de la piel en luces y sombras, y bloquee las formas generales con un cepillo de lengua de gato mediano. Pinta la boca del color de la sombra, pero un poco más rojo y más saturado. Podrás corregir la diferencia de valores en los labios más adelante.

4 Bloquea el cabello con luces y sombras Mezcla notas de color para el cabello con luz y el cabello con sombra. Con el cabello rizado o despeinado es más difícil encontrar las formas de luces y sombras, por eso es importante entrecerrar mucho los ojos para ver los diferentes valores. Al pintar una viñeta donde el fondo sigue siendo el color del lienzo, adopte un enfoque un poco diferente para bloquear el cabello: haga las formas básicas más pequeñas de lo que realmente son para que el lienzo circundante quede lo más limpio posible. Entonces podrás mantener los trazos de transición entre el cabello y el fondo claros e integrados.

5 Comience a modelar las características Para que la mejilla en la sombra parezca alejarse, refuerce su borde con una versión más roja de la nota de color de la sombra. Luego, desatura ligeramente la sombra restante (entre su núcleo, o borde giratorio, y la oreja) arrastrando ligeramente una mezcla de verde (Negro Marfil + Amarillo Cadmio Medio), aclarada al valor de la sombra con Foundation Greenish, sobre la parte superior con un cepillo de peine mediano. Incluso con una viñeta, es importante relacionar al sujeto con el fondo, por lo que el tono de la sombra debe ser similar al color del fondo. Comienza a encontrar las formas más pequeñas en las cuencas de los ojos y otras características, y comienza a refinar los planos de la cara. Sugiera una nota de color para las cuentas de turquesa, usando Phthalo Green + Flake White. La camisola blanca está iluminada por una cálida fuente de luz. Use trazos directos de Brilliant Yellow Light: tiene un tono un poco amarillo en comparación con Titanium White o Flake White y es opaco como el Titanium, o puede usar Titanium White con un toque de Cadmio Amarillo Medio.

HOW GROUND AFFECTS VIGNETTES

La forma de pintar los bordes exteriores de una viñeta depende del terreno y de si es fácil eliminar por completo los trazos no deseados. La textura del lienzo imprimado con acrílico transparente es más áspera que la del lienzo para retratos imprimado con aceite, y es imposible borrar por completo la pintura que se adentra en el tejido. Sin embargo, si está trabajando en una superficie que ha creado tonificando, especialmente una superficie lisa, puede limpiar fácilmente los errores con un trapo o pintar más mezcla tonificante sobre ellos.

6 modela el cabello

Utilice un cepillo de lengua de gato mediano para modelar las formas más pequeñas del cabello, incluida la onda de nuestra izquierda que casi toca la ceja. Mantenga los trazos muy ligeros alrededor de los bordes del cabello, dejando que parte del lienzo se asome. En ese momento, los ojos no estaban como quería, así que los limpié con una toalla de papel. A veces, si hay mucha pintura húmeda en la superficie, es muy difícil modificar la pintura agregando más pintura y es más fácil simplemente limpiarla y comenzar de nuevo. ¡No tengas miedo de abandonar lo que no funciona!

7 Replantear el dibujo Cada vez que su modelo regrese de un descanso, vuelva a revisar su dibujo. Las cuencas de los ojos, ahora vacías, están listas para aceptar nuevos detalles. El ligero cambio en la posición de Tasha ha cambiado un poquito las formas de luces y sombras, pero me gustaron las formas y decidí cambiarlas para que coincidieran con la pose en este momento.

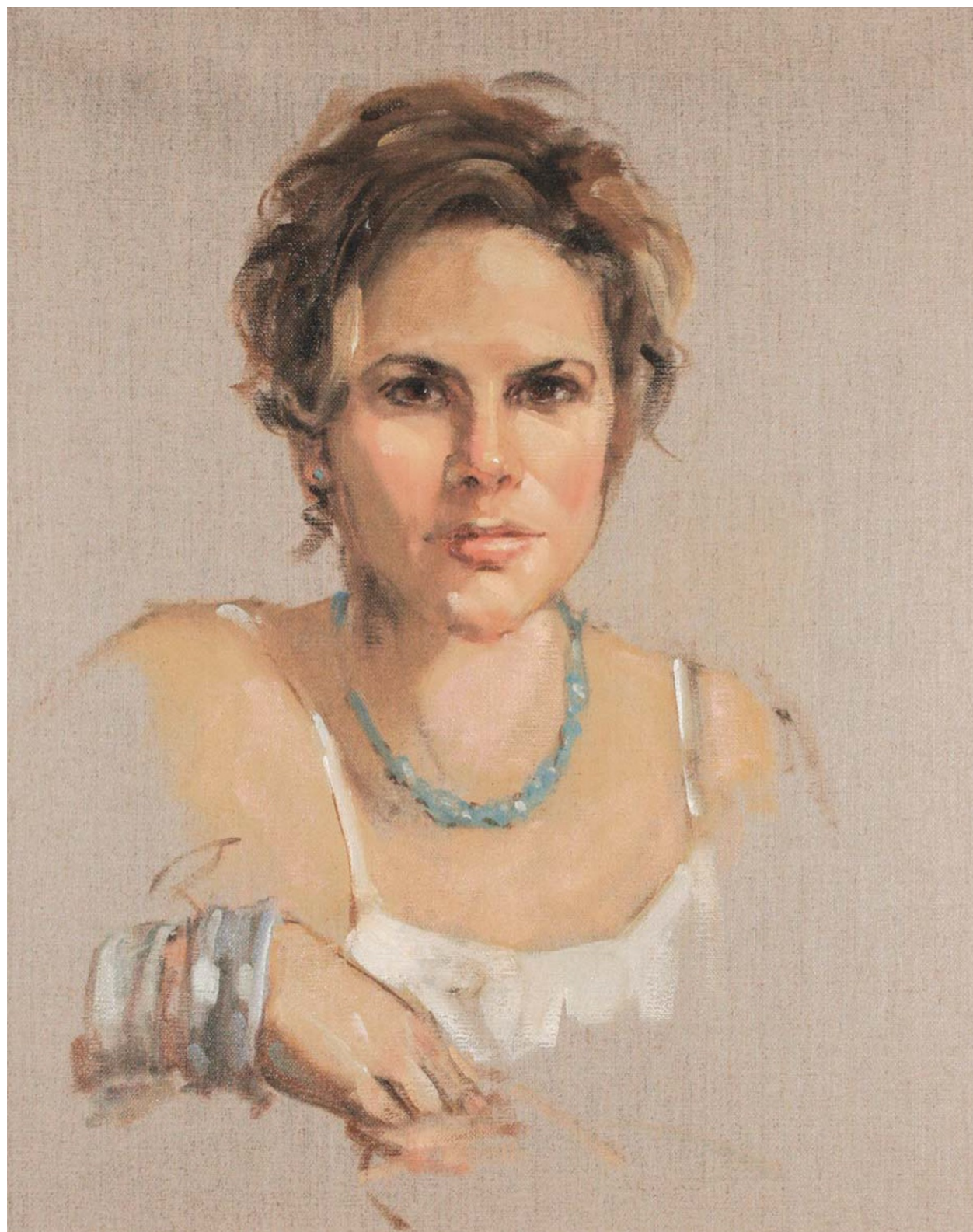
8 Remodelar las Cuencas de los Ojos Restablecer la mirada colocando el iris (Raw Umber) y la esclerótica (Raw Umber + Foundation Greenish) aplicando la pintura muy fina y con ligeros toques. Mantener la pintura muy fina te permitirá manipular mejor más detalles en los ojos.

9 Corrija los errores de dibujo mientras agrega detalles A medida que modela las cuencas de los ojos nuevamente, corrija la forma y ubicación de las cejas, la punta de la nariz y la boca. Luego agregue los detalles que rodean los ojos: el pliegue, la parte del párpado que se muestra y el tamaño de la esclerótica (para hacer el iris un poco más pequeño). Utilice Ivory Black para colocar la pupila con un pequeño cepillo de lengua de gato e ilumine el iris opuesto al resaltado con Transparent Earth Red, aproximadamente de 7:00 a 10:00. Utilice Foundation Greenish para resaltar con una chincheta.

LIVING MODELS MOVE

A medida que su modelo se adapte a la pose, asumirá una posición cada vez más natural. En este caso, la forma de las sombras proyectadas y formadas ha cambiado un poco. Si estuviera pintando una pose larga o enseñando, sería meticuloso en ayudar a mi modelo a regresar con la mayor precisión posible a la pose original. Sin embargo, con un estudio de vida más corto (alrededor de 2 horas aquí), estoy feliz de simplemente hacer algunos pequeños ajustes a medida que procedo con la pintura. Cuando tengas tiempo, siempre es una buena idea dejar que el modelo permanezca en la pose por un tiempo antes de comenzar, ya que mucho de lo que es natural en la posición de un individuo es en gran medida parte de la personalidad y el temperamento que deseas capturar.

10 Agregue detalles para completar el estudio Agregue toques detallados al collar, pulsera y arete. Agregue volumen a los bordes exteriores del cabello, manteniendo las pinceladas suaves y sueltas. Incluso una pequeña sombra proyectada por el tirante de la camisola añade un toque de dimensión.

Tasha, Life Study

Oil on clear acrylic-primed linen

20" × 16" (51cm × 41cm)

Private collection

DEMONSTRATION: HISPANIC SKIN

Tasha From Photograph

De vez en cuando te encontrarás con una situación en la que deseas utilizar una fotografía de referencia que necesita algunos ajustes. En este caso, pensé que la pose de la foto original parecía un poco artificial. Roté la foto antes de dimensionar y colocar la cabeza para poder calcular el tamaño y la ubicación del espacio negativo en función de la imagen rotada.

Reference Photo: Original and Rotated

I rotated the photo and sized it for a 20" × 16" (51cm × 41cm) canvas.

1 Size and Place the Head

1 Tamaño y Colocación de la Cabeza

La distancia desde la parte inferior del mentón hasta la parte superior del cabello es de aproximadamente 9 pulgadas (23 cm), por lo que la cabeza tiene un tamaño cercano al natural. Deje aproximadamente 2 pulgadas (5 cm) entre la parte superior del cabello y la parte superior del lienzo, espacio suficiente para sentarse en un marco sin sentirse abarrotado. Este tamaño también deja suficiente espacio en la parte inferior para que el escote de la camisola blanca complete una composición en forma de U que devolverá la atención del espectador a la cara. Utilice el cepillo de lengua de su gato mediano con Raw Umber para colocar la cabeza en general e indicar su inclinación, marcando primero las relaciones verticales.

2 Dibuja las formas básicas de la cabeza y el cuello. Continúa dibujando con el pincel, midiendo cuidadosamente las distancias horizontales de los rasgos. Es fácil dejar que la inclinación se desvíe hacia la horizontal a medida que avanza la pintura, por lo que vale la pena tomarse más tiempo para mantener el ángulo en cada etapa.

Color Notes

1. Clear acrylic-primed linen (background upper left)
2. Flake White + Radiant Blue + Raw Umber background upper right)
3. Yellow Ochre + Caucasian Flesh + Transparent Earth Red (skin in light)
4. Yellow Ochre + Caucasian Flesh + Permanent Rose + mixed green (Ivory Black + Cadmium Yellow Medium) (skin in shadow)
5. Raw Sienna + Transparent Earth Red (hair in light)
6. Raw Umber (hair in shadow)

3 Separa el interruptor Luz de la sombra con el cepillo de lengua de gato más grande para tallar y bloquear ligeramente las áreas de sombra. Mantenga transparente el Raw Umber agregando un poco de medio a la pintura.

4 Pinte un mosaico de formas claras en la cara Intentemos un enfoque ligeramente diferente para aplicar el color: busque y exagere ligeras diferencias de color entre los planos de la cara. Cambie a un cepillo de peine grande y, con trazos únicos, coloque diferentes variaciones de color una al lado de la otra, limpiando el pincel entre trazos. Este método de “ponerlo y dejarlo” mantiene el color saturado y fresco. Lo mezclarás en los pasos siguientes.

5 Continúe el mosaico en las formas oscuras Pinte el mosaico de luces y sombras durante la misma sesión para que la pintura esté uniformemente fresca y preparada para mezclarse.

6 Integre las formas de mosaico Utilice su pincel de abanico pequeño y suave para unir las formas de luz una con la otra, las formas de sombra entre sí y luego las luces hacia las sombras, usando un trazo en cada dirección. Asegúrate de limpiar el cepillo entre pasadas. Integrar los colores de esta manera suavizará las transiciones de color y valor sin perder la frescura del color que resulta de la mezcla excesiva de la pintura en la superficie.

SELECTING THE RIGHT SURFACE

Aunque me encantó el color del lino imprimado con acrílico para el estudio de la vida de Tasha, su superficie relativamente más áspera era más áspera de lo que quería para las sutilezas que planeaba incluir en el retrato terminado de Tasha. Para pintar su retrato terminado a partir de fotografías, opté por tonificar un tejido más fino de lino imprimado con aceite con una capa opaca de Flake White + Radiant Blue + Raw Umber, que dejé secar por completo. Por supuesto, si prefiere más textura en su superficie, puede utilizar el lino con imprimación acrílica transparente. Desarrollarás tus propias preferencias con el tiempo.

7 Place the Features

7 Coloque las características

Una vez que tengas suficiente pintura en el lienzo para moverlo, puedes volver a dedicarte al dibujo, volver a medir distancias y dar forma a los rasgos para mejorar el parecido. Añade color al cuello y pinta las zonas más oscuras del cabello.

8 Prepare los rasgos para la fusión Las pequeñas marcas del pincel de abanico son visibles en este detalle. Los colores se superponen para que las transiciones sean aún más suaves en el siguiente paso.

9 Suaviza los bordes y los colores Cambia a un cepillo de lengua de gato mediano para suavizar aún más los bordes y los colores. Deberá realizar este paso mientras la pintura del paso anterior aún esté lo suficientemente húmeda como para arrastrarla. A partir de este momento, elige cuánto mezclar quieres hacer, según tus propias preferencias.

10 Agregue detalles mientras corrige el dibujo Agregue detalles a los ojos y las formas circundantes. Refina las formas de la nariz y la boca para que sean más precisas. Aunque todos los pinceles de lengua de gato llegan a un buen punto, probablemente querrás cambiar a pinceles más pequeños para trabajar los detalles de los ojos.

11 modela la boca y el cabello

Para modelar la boca de Tasha, use Vermilion para obtener el color más profundo y rico, luego modifique el Vermilion con mezclas de Carne Caucásica + Amarillo Nápoles. Evite usar Flake White o Titanium White, ya que enfriará la calidez del Vermilion. Es relativamente fácil ver los dos haces de tejido que forman el labio inferior.

Entrecierra los ojos en las formas que forman el cabello y bloquea las áreas restantes con Raw Sienna + Transparent Earth Red. Podrás sugerir detalles en pasos posteriores.

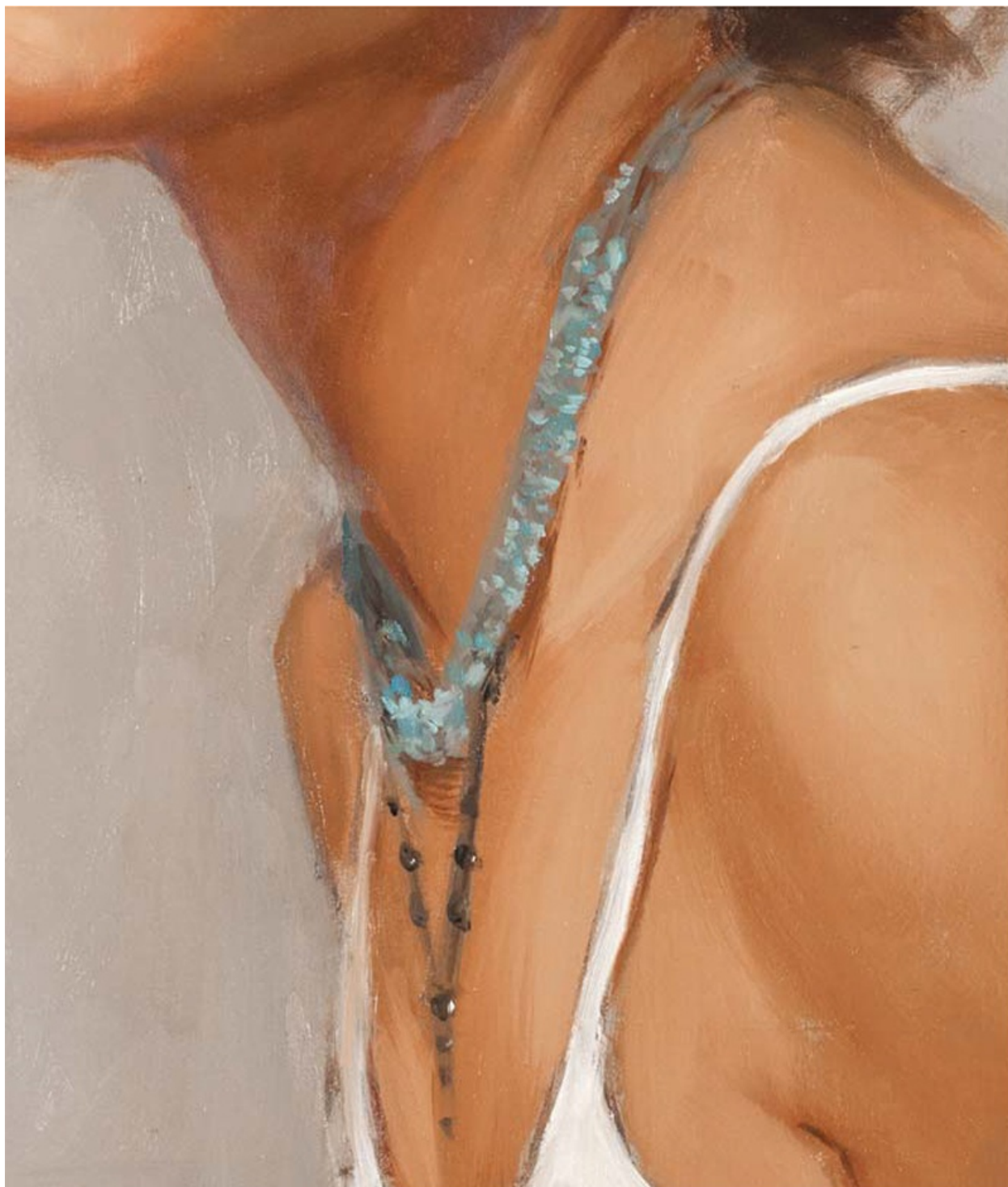
Mini Demonstration: Paint the Jewelry

1 Configure la piel subyacente para aceptar las joyas. Cubra el lienzo con colores de tonos de piel tanto en luces como en sombras. Puede continuar con el siguiente paso sobre un lienzo húmedo o seco.

2 Pinte ligeramente los colores más oscuros de las joyas. Utilice azul cerúleo + ámbar crudo para pintar una base para las cuentas de turquesa y negro marfil diluido para pintar la forma de las cuentas negras. Un cepillo para lengua de gato pequeño funcionará bien en este caso. Utilice un pequeño piso sintético para pintar la camisola con Flake White.

3 Completa las joyas

Pinte las cuentas de turquesa que sean más claras con una mezcla de Azul Cerúleo + Verde Ftalo + Base Verdosa. Pinte las cuentas negras sin apretar para sugerir sus formas y agregue varios reflejos muy pequeños con Foundation Greenish. Un toque de sombra proyectada debajo del turquesa y el tirante de la camisola puede crear una sensación de profundidad. Completa la camisola con Amarillo Brillante Claro o Blanco Titanio con una pequeña cantidad de Amarillo Cadmio Medio. Luego limpia los bordes con el color de fondo.

12 Completa el retrato

Completa el fondo mientras gestionas los bordes finales, especialmente en el cabello. Añade mechas al cabello con Raw Sienna + Yellow Ochre + Transparent Earth Red. Deje que el fondo y la parte posterior de la camisola de Tasha fluyan juntos para que la esquina inferior derecha del lienzo pierda importancia. Complete los últimos ajustes que desee realizar. Aquí dediqué un poco más de tiempo a la boca y a la transición entre luces y sombras en la mejilla.

Tasha from Photograph

Oil on linen

20" × 16" (51cm × 41cm)

Collection of the artist

DEMONSTRATION: MEDITERRANEAN SKIN Soraya From Life

Soraya es una modelo y diseñadora de ropa profesional a la que he pintado varias veces. En parte marroquí y en parte italiana, tiene los clásicos tonos de piel oliva que a menudo se encuentran en los grupos mediterráneos, pero unos ojos de color azul verdoso pálido sorprendentemente atípicos. Está iluminada desde arriba y algo frontalmente con una luz cálida, de aproximadamente 3500 K, sobre un fondo marrón frío de valor medio.

Reference Photo

1 Coloque la cabeza y mezcle el color de fondo. Utilice un pequeño tono marrón sintético, plano y adelgazado, para hacer marcas de medición verticales que representen la parte superior de la silueta del cabello, la parte inferior de la barbilla y la parte superior de la camisa. Dos marcas horizontales indican el borde del pelo de nuestra izquierda y el pómulos de nuestra derecha. Establece la caja dentro de la cual se asentará la cabeza. Mezcle la nota de color de fondo y colóquela en el borde del lienzo.

2 Ubique las formas y rasgos principales y separe la luz de la sombra. Subdivida verticalmente los espacios entre la parte superior del cabello y el mentón, ubicando los ojos, la nariz y la boca. Las medidas horizontales estiman el ancho de los ojos, la frente, la base de la nariz y la boca, así como la distancia entre la luz y la sombra en el rostro. Otras medidas horizontales y de ángulo estiman el ancho del cuello y la ubicación de la oreja.

Color Notes

1. n/a
2. Raw Umber + Transparent Earth Red + Foundation Greenish + Permanent Rose (background)
3. Raw Sienna + Monochrome Tint Warm + Naples Yellow (skin in light)
4. Raw Sienna + Monochrome Tint Warm + Naples Yellow + Asphaltum + Alizarin Crimson Permanent (skin in shadow)
5. Asphaltum + Yellow Ochre (hair in light)
6. Raw Umber + Asphaltum (hair in shadow)
7. Cadmium Orange + Yellow Ochre + Naples Yellow + Cadmium Red Light (clothing in light)

8. Cadmium Orange + Transparent Earth Red + Caput Mortuum Violet (clothing in shadow)

3 Comience el fondo

Coloque trazos de color de fondo inmediatamente, justo contra áreas de piel y cabello para crear un contexto dentro del cual juzgar el color y el valor de las formas de piel y cabello adyacentes. Es extremadamente difícil mezclar con precisión un tono de piel (o cualquier otro color) de forma aislada.

4 Coloque la piel en luces y sombras.

Mezclar el tono de piel en claro y colocar en la frente. Mezcle el tono de piel en sombra y coloque un tono continuo sobre las áreas sombreadas en el lado derecho del rostro de Soraya, a lo largo del puente de la nariz y debajo de la base de la nariz. La diferenciación de color en las áreas sombreadas puede esperar por ahora, ya que tratar inicialmente todas las áreas sombreadas de la piel con un solo color ayudará a mantener los valores de sombra bajo control.

5 Coloque el color de piel más cálido en la luz y los valores más oscuros en la pintura. El valor más oscuro en el retrato es el área de sombra en el cabello de Soraya, adyacente a las formas de piel tanto en la luz como en la sombra. Marca los oscuros con Raw Umber. Tiene una temperatura más fría que Asphaltum, lo que te permite esperar hasta más tarde para ajustar la temperatura del color en el cabello.

Las áreas de color intenso en el tercio medio de la cara son características de los sujetos caucásicos porque las áreas subyacentes de rico suministro de sangre se pueden ver a través de la piel. Tome esa nota de color inicial de piel clara y agregue Vermilion para cambiar el tono. Indique vagamente la forma de la boca con algunas pinceladas de pintura. Si la mezcla de colores para la piel clara es demasiado oscura, aclara con Amarillo Nápoles. Pinta la frente, puente de la nariz y parte de la parte inferior del rostro con el color corregido.

6 Dibujar las formas generales de los rasgos Utilice Raw Umber y un pequeño plano sintético para dibujar las formas básicas de las cejas, las cuencas de los ojos y la parte inferior de la nariz. Reforzar la posición de la boca pintando la sombra debajo del labio inferior. Realice algunos trazos lineales para estimar dónde se une la mandíbula con la oreja y dónde se une el lado del mentón con el lado adyacente de la cara.

7 Modela las cuencas de los ojos, la nariz y la boca.

Preste atención a las formas dentro de las cuencas de los ojos, comenzando con el ojo de nuestra izquierda. Utilice un cepillo pequeño con lengua de gato para hacer pequeños trazos de Raw Umber + Ivory Black para marcar la línea de las pestañas superiores y la sombra debajo de las pestañas inferiores. Añade un poco de Rojo Tierra Transparente para indicar el pliegue del párpado y el lagrimal. Coloca ambos iris. Configura las sombras debajo de las cejas con una mezcla de Raw Umber + Transparent Earth Red.

Pinta las distintas formas que forman la nariz. Enfatice el rojo cálido en la nariz para combinarlo con el color más neutro en el puente.

Forme los bordes de la nariz a lo largo de nuestra derecha y hacia abajo alrededor de la punta pintando las formas más claras a su alrededor con el color corregido. De manera similar, puedes darle forma a la boca pintando las áreas de piel alrededor de los labios.

8 Pinte las formas que conectan la nariz con la mejilla y los párpados superiores con las sombras. Utilice un tinte monocromático cálido y un poco de verde mezclado (negro marfil + amarillo cadmio medio) para desaturar los rojos utilizados en la nariz y las mejillas y proporcionar un Conexión relativamente más fría y oscura entre los planos faciales que son más perpendiculares a la luz. Agrega más detalles a las sombras sobre los ojos.

Mini Demonstration: Paint the Eyes

1 Configura la estructura general de los ojos localizando las cejas y el pliegue con Asphaltum.

2 Utilice un cepillo de peine pequeño para pintar los pequeños planos que forman los párpados y las comisuras de los ojos. No olvides ubicar el estante de piel que sostiene las pestañas inferiores. Coloca los iris.

3 Para completar los ojos, utiliza un no. 4 o 6 pinceles de lengua de gato para suavizar las transiciones de color y valor entre los planos que has pintado. Para hacer que los iris sean luminosos, aclare el color del iris directamente opuesto al resaltado. En este caso, la iluminación se produce aproximadamente a la 1:00, por lo que la parte más clara del iris se produce aproximadamente a las 7:00. Deja una ligera sombra en la parte superior del blanco del ojo. Utilice una chincheta para colocar los reflejos en el iris y en el blanco de los ojos.

9 Suavice las transiciones de color y valor Utilice un cepillo tipo peine de 6 mm (1/4 de pulgada) para agregar pintura a la superficie e integrar y suavizar las manchas de color en la piel. Utilice Raw Umber para describir los planos más oscuros del cabello.

10 Completa el estudio

Tire del color de fondo hacia abajo desde la parte superior del lienzo hasta llegar al hombro. Mezcla y coloca una nota de color para el chal usando Naranja Cadmio + Ocre Amarillo + Amarillo Nápoles + Rojo Cadmio Claro. Rellena los planos del cabello que son más claros. Simplemente sugiera los aretes con algunas pinceladas de Portland Grey Medium, resaltándolos con Foundation Greenish, en lugar de pintar cada detalle.

Soraya, Life Study

Oil on linen

20" × 16" (51cm × 41cm)

DEMONSTRATION: MEDITERRANEAN SKIN Soraya From Photograph

Cada vez que he pintado a Soraya, me ha llamado la atención la extraordinaria simetría de sus rasgos, sus asombrosos ojos y su comportamiento tranquilo y elegante. Esta demostración está diseñada para incluir una pose de media figura. Aunque comienza en un lienzo más grande de 36" x 26" (91 cm x 66 cm), mantener su tamaño impar requerirá un marco personalizado, lo cual es costoso y poco práctico. Es mejor diseñar el cuadro para que se ajuste a un marco de tamaño estándar. En este caso, el retrato ocupará cómodamente un lienzo de 30" x 24" (76 cm x 61 cm), y será sólo una pequeña tarea volver a estirar el lienzo completo en bastidores más pequeños.

Reference Photo

1 Tamaño y ubicación de la figura Coloque la cabeza a la izquierda del centro para dejar suficiente espacio negativo a nuestra derecha. Dimensione la figura para dejar aproximadamente 3 1/2 pulgadas (9 cm) de espacio negativo en la parte superior y aproximadamente 1 pulgada (3 cm) de espacio debajo del dedo inferior de la mano, de modo que una vez enmarcada, la composición no corte las yemas de los dedos. El tamaño de la cabeza será de aproximadamente 8 1/2 pulgadas (22 cm) desde la barbilla hasta la parte superior del cabello.

Haga marcas horizontales para localizar puntos clave, incluidos los rasgos faciales, el escote de la camisa y la parte superior e inferior de la mano; luego coloque marcas horizontales para estimar los anchos.

2 Tonifica ligeramente el lienzo con un amarillo verdoso desaturado para pintar de base los tonos de piel. Usa tu base sintética más ancha para matizar muy ligeramente el lienzo con Negro marfil + Amarillo Nápoles + Siena cruda (creando un color al que a menudo se hace referencia como Terre Verte). Cubre ligeramente el área que se volverá del tono de la piel, pero también cubre otras áreas del lienzo para que toda la superficie tenga algún nivel de color base integrado.

Color Notes

1. n/a
2. Raw Umber + Transparent Earth Red + Foundation Greenish + Permanent Rose (background)
3. Raw Sienna + Monochrome Tint Warm + Naples Yellow (skin in light)
4. Raw Sienna + Monochrome Tint Warm + Naples Yellow + Asphaltum + Alizarin Crimson Permanent (skin in shadow)
5. Asphaltum + Yellow Ochre (hair in light)
6. Raw Umber + Asphaltum (hair in shadow)
7. Cadmium Orange + Yellow Ochre + Naples Yellow + Cadmium Red Light (clothing in light)

8. Cadmium Orange + Transparent Earth Red + Caput Mortuum Violet (clothing in shadow)

3 Separe la luz de la sombra Utilice el mismo tono sintético grande, plano y crudo, diluido con un poco de medio para declarar las áreas de sombra. Este es el punto en el que debes detenerte para reevaluar la composición general y el diseño de la pintura. Si desea realizar cambios importantes en el diseño, o si tiene otras áreas de incertidumbre que requieren resolución, este es el momento de hacerlo.

4 Coloca las sombras más oscuras

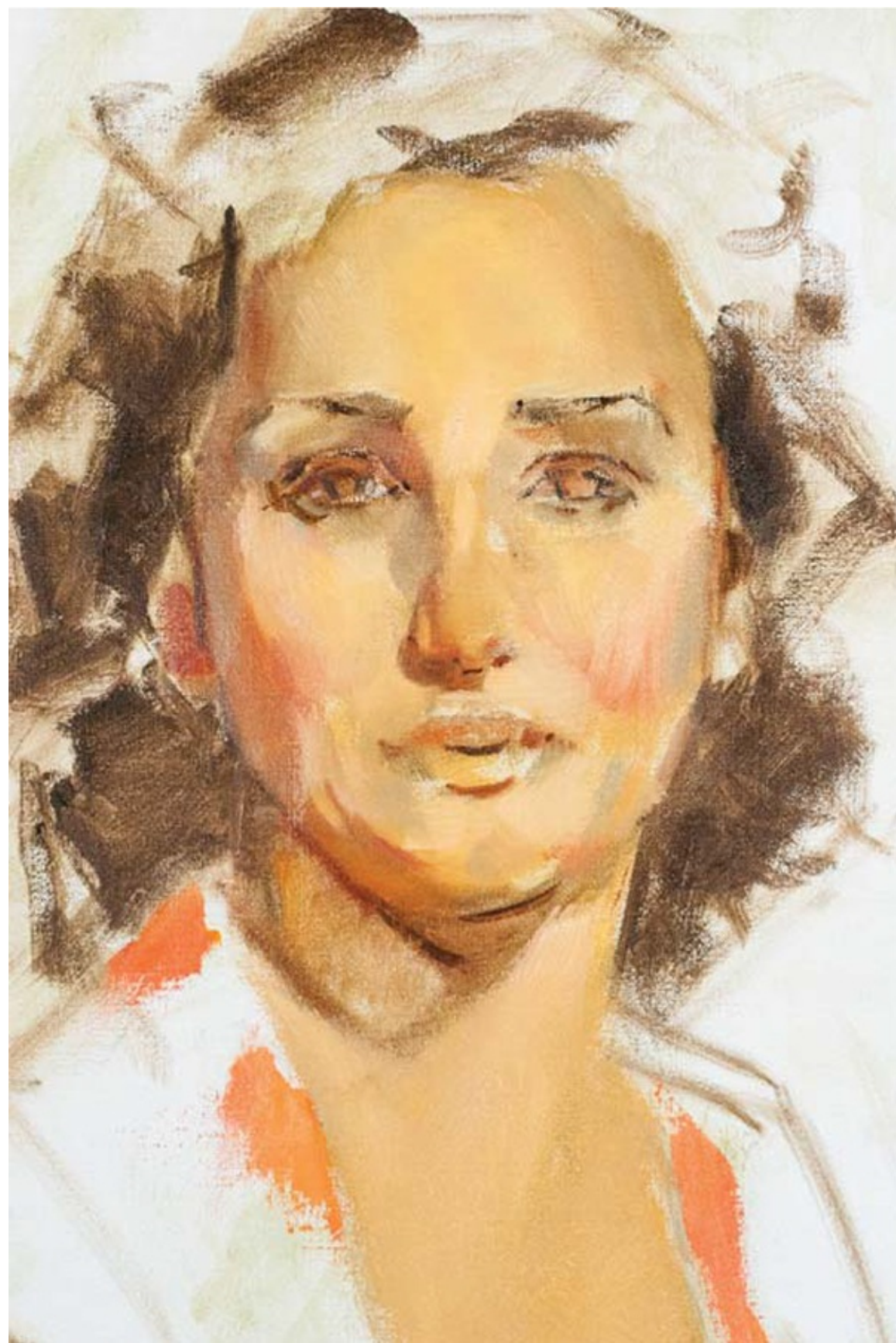
Utilice Raw Umber para localizar las áreas más oscuras de la pintura, lo que dará como resultado un esquema tonal de tres valores. En este punto, no he decidido si la sombra proyectada permanecerá en un valor medio u oscuro.

5 Bloquee los tonos de piel con luz Aún usando el plano grande, bloquee el color de piel con luz. Coloque una nota de color inmediata del naranja claro de la bufanda contra varias áreas de tonos de piel y sombras.

6 Coloque notas de color para la piel en la sombra y comience a modelar la piel en la luz. Cambie a un cepillo tipo peine de mediano a grande para colocar parches de color limpio y fresco (ligeras variaciones del color base) encima de la base del tono de piel. Para mantener el color separado y rico, no lo mezcle con la pintura subyacente; simplemente colóquelo encima, luego limpie el pincel y agregue otro color. Este enfoque le permitirá explorar y esculpir las formas con luz. En este punto, las ubicaciones de las características son solo estimaciones, pero necesitas aplicar pintura a la superficie para tener algo que empujar mientras refinas el dibujo.

7 errores de dibujo correctos

Utilice un cepillo de lengua de gato de tamaño pequeño a mediano para corregir el tamaño y la ubicación de los rasgos y formas exteriores de la línea de la mandíbula y el mentón.

8 Agregue detalles a la nariz y los ojos Reformule las fosas nasales y los pliegues de los párpados con un pequeño cepillo de lengua de gato y pequeños trazos de Transparent Earth Red + Asphaltum, manteniendo los colores oscuros muy cálidos. Tenga cuidado al cambiar la forma de la sombra proyectada de la nariz, porque proporcionará una gran cantidad de información sobre las formas sobre las que cae.

Pinte las ligeras sombras debajo de los ojos, solo un poquito más oscuras que la piel circundante. Esto es importante para crear la expresión de Soraya. Configure los iris para darle color y la parte superior de la esclerótica para la sombra proyectada por las pestañas superiores.

MAKE DECISIONS THAT MAINTAIN HARMONY

A pesar de la configuración de la fotografía y las notas sobre el color del fondo que tomé durante el estudio de la vida de Soraya, juzgué que el fondo era demasiado oscuro y demasiado cálido. Lo ajusté conservando la mezcla Raw Umber + Foundation Greenish, pero reemplazando los rojos con Monochrome Tint Warm. Este ajuste puede funcionar porque encaja con la armonía general del color de la pintura, aligerando el valor y enfriando un poco la temperatura. Pero un cambio dramático en el tono del fondo (por ejemplo, a un azul cerúleo o un violeta fuerte) alteraría tanto la armonía del color que tendría que volver a pintar todo el lienzo.

Mini Demonstration: Paint the Eyelashes

1 configurar la línea de las pestañas

Pintar pestañas individuales generalmente parece algo amateur y no logra crear la impresión de la suavidad de las pestañas que se ve cuando miras a una persona. Una vez coloreados los iris y completada la esclerótica, sugiere sutilmente las pestañas. Utilice un pincel pequeño con lengua de gato para pintar la línea de las pestañas superiores con Ivory Black.

2 Empuja la pintura

Cambie a un cepillo de abanico pequeño que esté limpio y seco. Empuja suavemente la pintura hacia arriba y alejándola de la línea de las pestañas en la dirección en la que van las pestañas.

3 Completa las pestañas

Cuando hayas terminado con las pestañas, si decides que no te gusta su apariencia, simplemente limpia la pintura del paso anterior y comienza de nuevo, en lugar de intentar arreglar las pestañas ya colocadas.

9 Configurar los bordes

Hasta este punto, sólo se han pintado los planos principales del cabello. Para proceder al acabado de los bordes del cabello contra el fondo y el rostro, es necesario humedecer la pintura de las zonas adyacentes al cabello. Si tu lienzo está seco, simplemente vuelve a mezclar los tonos de piel, la bufanda y los colores de fondo. Pinta el fondo, la bufanda, la cara y el cuello hasta y justo después de los lugares donde anticipas que estarán los bordes del cabello, ya que querrás que todos los bordes sean suaves.

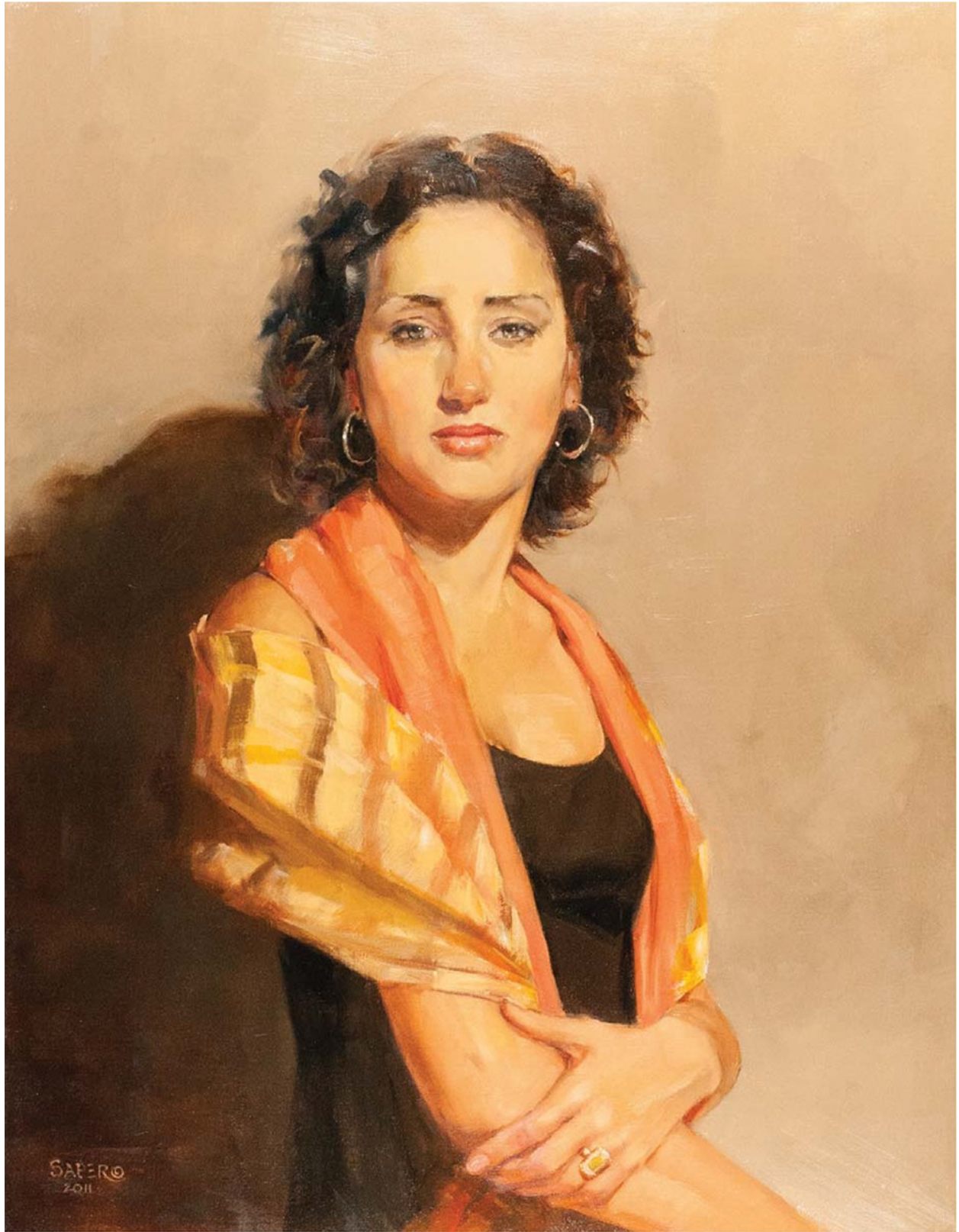

10 Pinte la línea del cabello contra la cara, la bufanda y el fondo. Utilice cepillos tipo peine de distintos tamaños para incorporar suavemente el color de la piel al color del cabello y viceversa, limpiando el cepillo entre pasadas. Mientras te preparas para hacer los bordes finales, gira el lienzo para poder pintarlos con el arco natural de tu mano. Como pintor diestro, giré el lienzo 90 grados en el sentido de las agujas del reloj para colocar el cabello en el fondo a la derecha del cuello. Zurdos, giren la lona en sentido antihorario.

11 Simplifica formas para completar la mano y el chal Las manos son estructuras muy complejas de pintar y, si no están bien, claramente están mal. Puede llevar tanto tiempo pintar un par de manos como una cara. Mantenga los dedos con una forma sencilla, en lugar de intentar pintar cada pliegue y cada nudillo. Puedes seleccionar los detalles a pintar para que sugieran más información en los tonos de piel de la que realmente existe. Aquí, he limitado los detalles y bordes del anillo, la zona donde el pulgar toca el antebrazo y el modelado de la yema del primer dedo y su uña.

Entrecierra los ojos para ver el chal dorado y pinta trazos simples para sugerirlo. Aclara muy ligeramente el fondo a lo largo de la camiseta de nuestra izquierda para crear una sensación de espacio entre el sujeto y

Soraya From Photograph

Oil on linen

30" × 24" (76cm × 61cm)

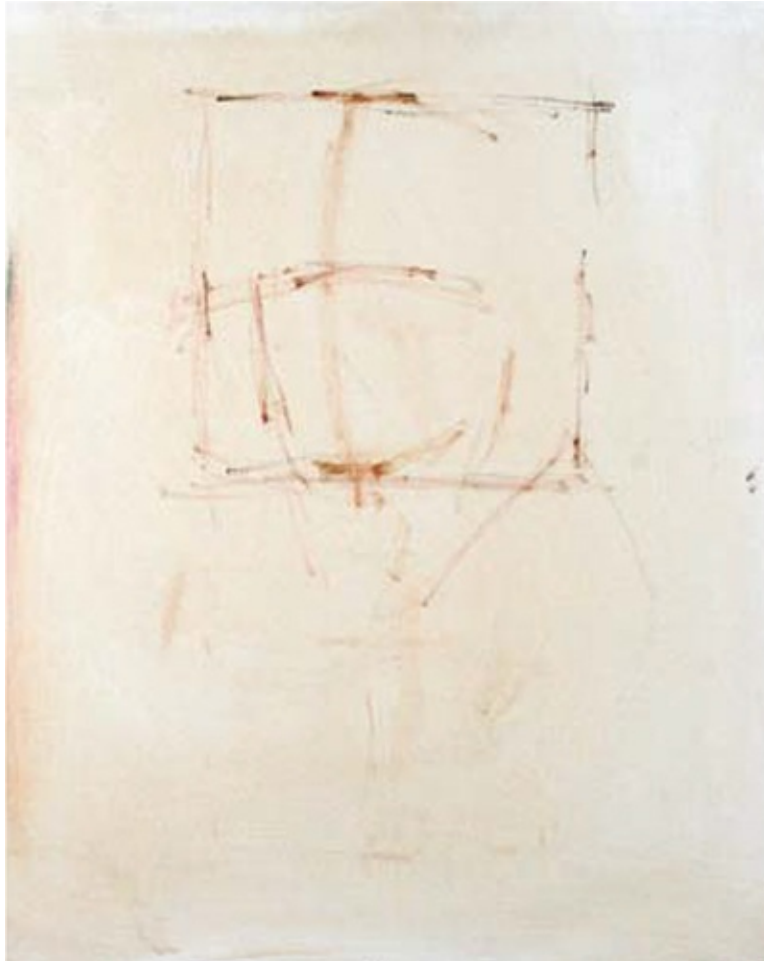
DEMONSTRATION: NATIVE AMERICAN SKIN Filmer From Life

En esta demostración, mi amigo Hopi Filmer, un artista consumado, viste una camisa con lazo tradicional. Por lo general, los hombres lo usan en diversas ceremonias tribales, como las danzas del búfalo o de las mariposas, donde también cantan. Su nombre Hopi, Yoimasa, le fue dado por su abuela paterna. En términos generales, significa la vista del cielo cuando las nubes de lluvia llegan desde el horizonte, batiendo como si tuvieran alas.

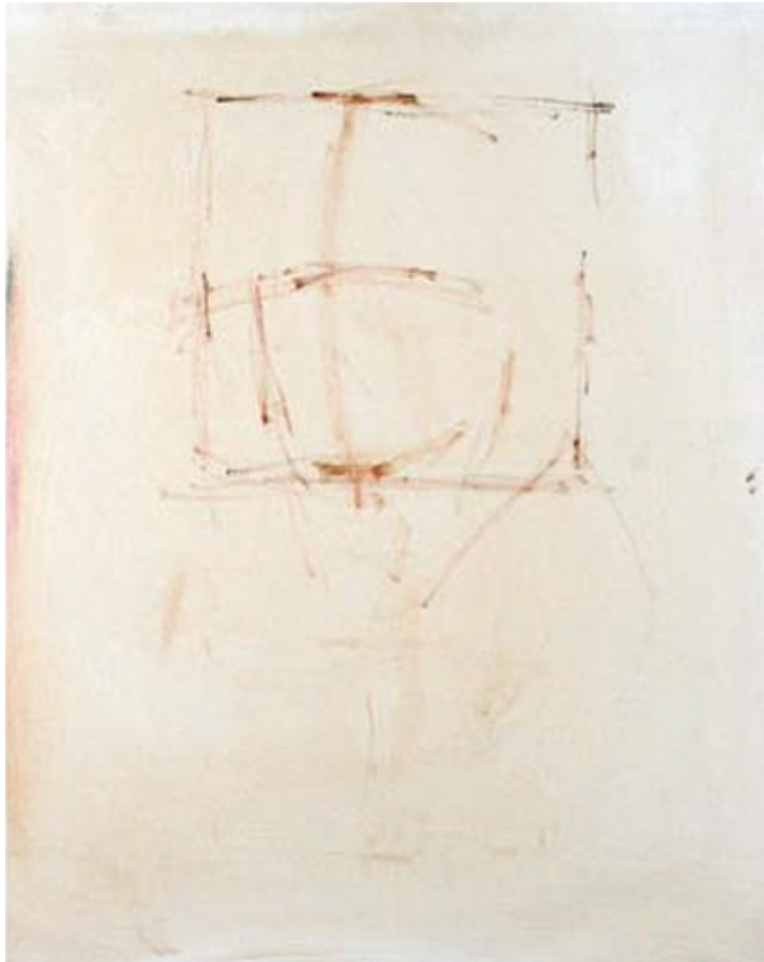
Reference Photo

Fil está iluminado desde arriba y desde nuestra izquierda con una fuente de luz cálida, de unos 3500K. La iluminación acentúa los ricos tonos de piel rojo anaranjado, una combinación de su color natural de piel y su tez bronceada. Hay algo de luz natural indirecta que entra desde una ventana a nuestra derecha, dando suaves reflejos en las sombras que tienen una temperatura de color bastante fría.

1 Tamaño y Colocación de la Cabeza

Desde esta vista de más de tres cuartos, el ancho y la altura de la cabeza de Fil son aproximadamente los mismos: 7 1/2 pulgadas (19 cm). Dibuja el cuadro que encerrará la silueta de la cabeza, colocándolo ligeramente hacia la derecha para dejar espacio adicional para respirar a la izquierda. Calcula que los conductos lagrimales están aproximadamente a la mitad del camino desde el mentón hasta la parte superior del cabello.

2 Coloque los rasgos y las formas grandes Con un cepillo de lengua de gato mediano, use Raw Umber diluido con un poco de medio para marcar las ubicaciones de la base de la nariz, la boca, la línea del cabello, la oreja, el cuello y el cuello.

Color Notes

1. n/a
2. Ultramarine Blue + Ivory Black + Cadmium Yellow Medium + Foundation Greenish + Monochrome Tint Warm (background)
3. Yellow Ochre + Transparent Earth Red + Foundation Greenish (skin in light)
4. Yellow Ochre + Transparent Earth Red + Caput Mortuum Violet + Cerulean Blue (skin in shadow)
5. Raw Umber + Transparent Earth Red + Raw Sienna (hair in light)
6. Raw Umber + Ultramarine Blue + Ivory Black (hair in shadow)
7. Foundation Greenish + Portland Gray Medium + Raw Umber (ribbon shirt in light)
8. Foundation Greenish + Portland Gray Medium + Raw Umber + Ultramarine Blue (ribbon shirt in shadow)

3 Coloque las notas de color iniciales

Utilice un cepillo de peine grande para colocar notas de color en la luz y la sombra, así como las notas de fondo. Asegúrese de colocar algo de color de fondo contra los bordes del sujeto, la piel, la ropa y el cabello para que pueda juzgar los colores adyacentes más fácilmente. Para el color en nariz, agregue un poco de Cadmium Red Light para resaltar su rico color.

ne

4 Indique las características mientras separa la luz de las sombras Cubra el lienzo con los colores de luces y sombras, refinando las formas a medida que avanza. Esto creará el comienzo del dibujo. Si te sientes más cómodo dibujando primero con Raw Umber, ciertamente puedes hacerlo. En este paso, lo principal es conseguir suficiente pintura fresca en el lienzo para poder empezar a manipular.

5 Esculpe las formas del rostro y la sombra Mezcle variaciones de las notas de color de la sombra para agregar sutileza a los planos del rostro en la sombra. Mezcle variaciones que se vuelvan más azules, más rojas o más violetas. Puedes lograr esto manteniéndote dentro del valor del lado sombreado y agregando trozos de Azul ultramar o Carmesí de alizarina (o ambos) al color base. Mantenga el color resultante desaturado para que permanezca en la sombra. Limite también el color saturado en las áreas iluminadas. Continúe usando un cepillo de peine grande para colocar la pintura.

6 Mezcle ligeramente los colores y formas de las sombras Utilice un cepillo de peine ancho y limpio para arrastrar ligeramente los colores de las sombras entre sí a lo largo de la mejilla y el mentón. Utilice un cepillo de lengua de gato mediano para encontrar formas y planos dentro del pequeño cambio de valor para marcar una gran diferencia en su modelado.

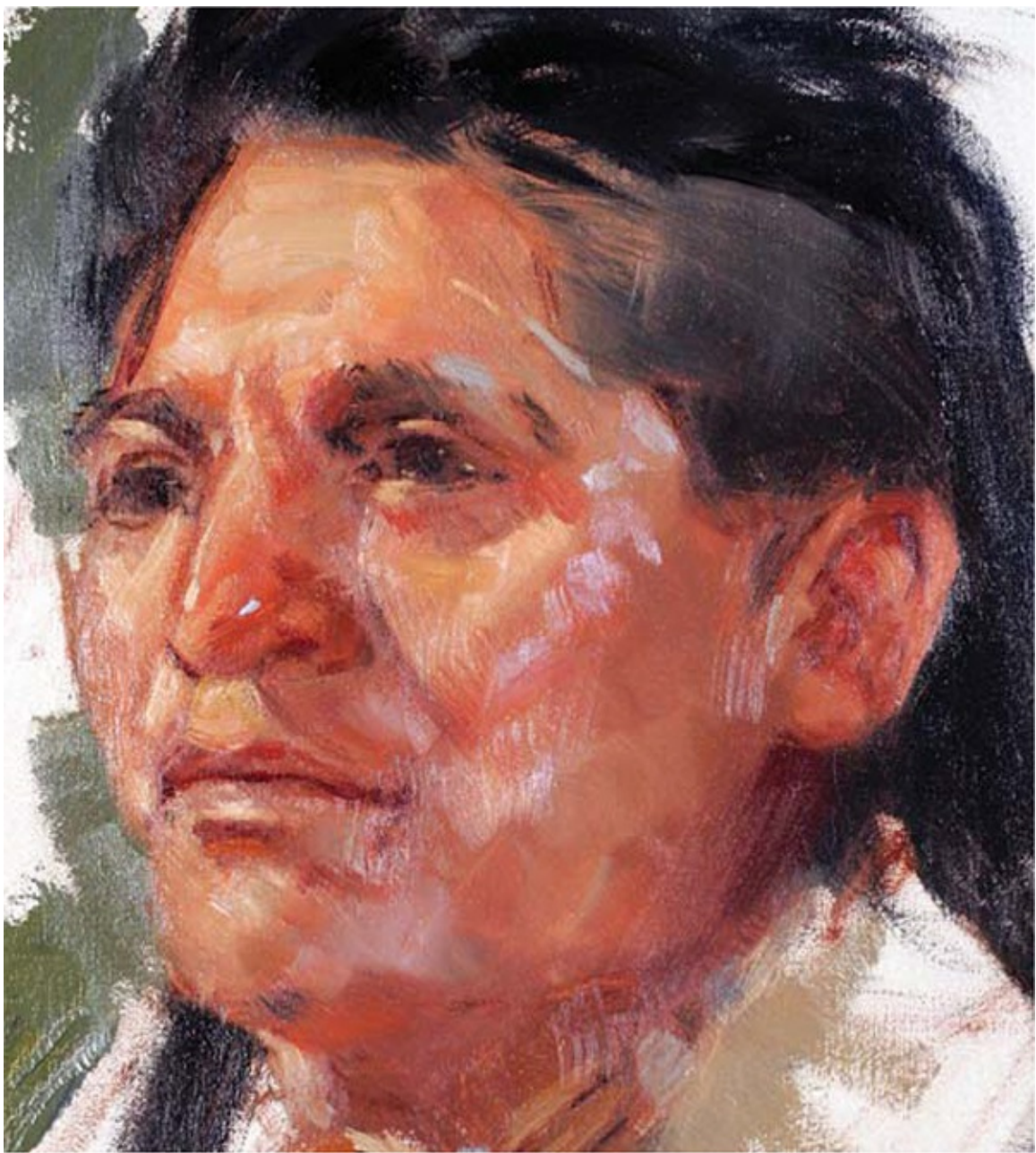

7 Distribuya las áreas restantes de cabello, cuello y nuca Deje toda la garganta como un valor básico, diferenciando la parte inferior del mentón agregando Luz Roja Cadmio. Identifique el collar en forma de pipa (hueso) de Fil con solo unas pocas pinceladas de color con bordes suaves. Cepille ligeramente las zonas oscuras del cabello con su cepillo de peine grande. Una vez que haya colocado la línea del cabello de manera más específica, será más fácil identificar los errores de dibujo. Aquí, la forma del perfil y la ubicación de las cuencas de los ojos y la nariz deben abordarse en los siguientes pasos. Solo usé mi pulgar para borrar el dibujo en las cuencas de los ojos y prepararlas para el siguiente paso. Si cae demasiada pintura en la superficie, puedes quitar un poco presionando (sin frotar) una toalla de papel sobre el área.

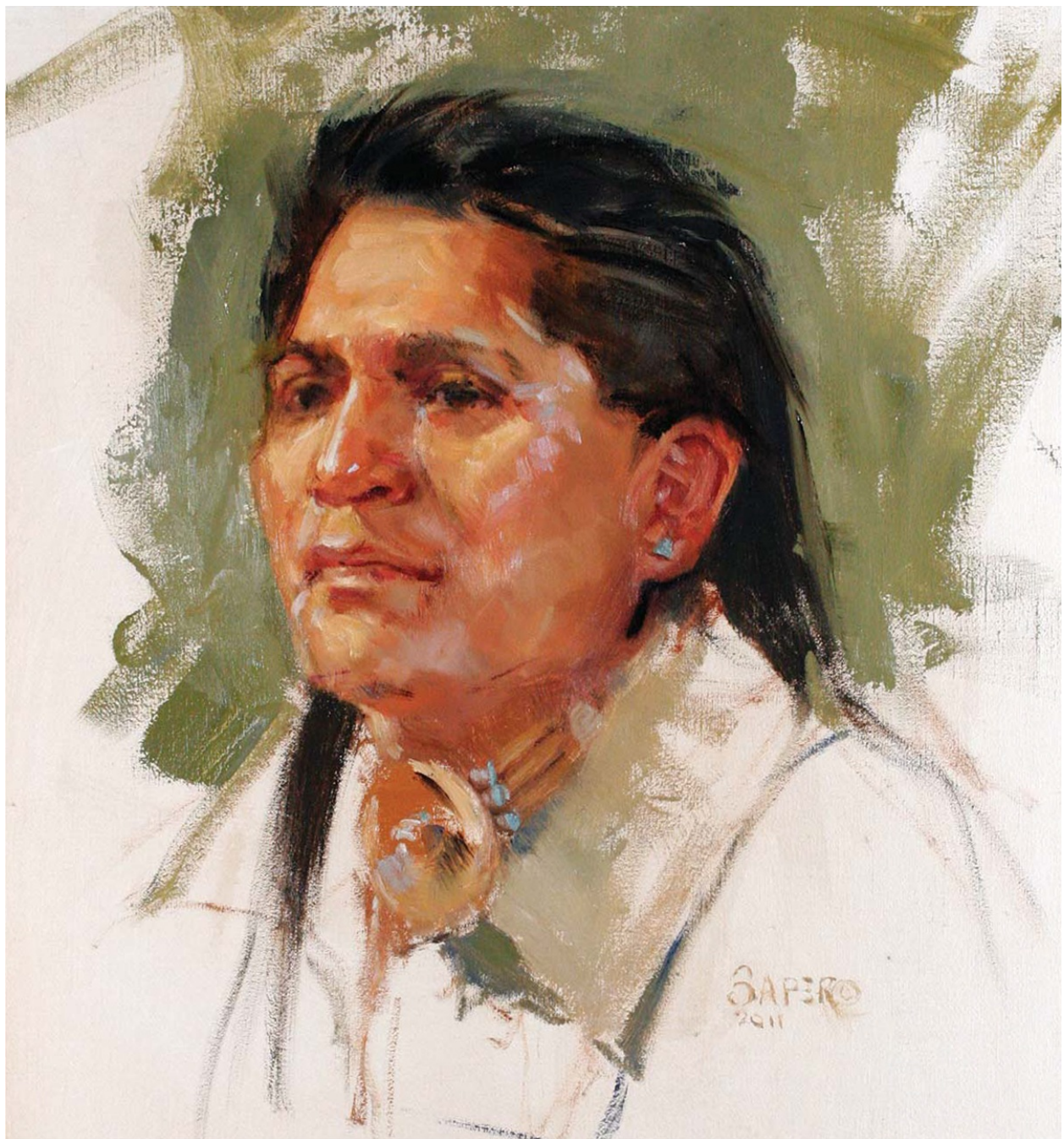
8 errores de dibujo correctos

Las correcciones funcionan un poco como fichas de dominó: una vez que se mueve una forma, se debe mover la siguiente, luego la siguiente y así sucesivamente. El error más evidente es el ángulo del lado izquierdo de la frente entre la ceja y la línea del cabello. Corrija la forma con un solo golpe fuerte de Asphaltum. Una vez que se ajusta el ángulo de la frente, la corrección necesaria en el ángulo de la nariz se vuelve más fácil de ver, lo que a su vez obliga al puente de la nariz a estar más hacia la derecha. Levanta y remodela la punta de la nariz, ensanchando ligeramente la base. Una plumada hacia arriba desde la base corregida de la nariz de nuestra derecha ayuda a localizar el lugar adecuado para el ojo de nuestra derecha.

9 Suaviza la pincelada y renderiza los ojos Mi preferencia personal es dejar más pincelada. Si elige suavizar los trazos, utilice un cepillo grande con lengua de gato para unir los trazos con un movimiento repetitivo de izquierda a derecha. Utilice un pincel de lengua de gato mediano y pinceladas nítidas de un color carne más cálido (agregue Amarillo Nápoles) en las áreas más oscuras de la piel y pinte en la parte frontal de la frente para separar los planos giratorios del cráneo en sombras. También coloque esta mezcla en las comisuras internas y debajo de los ojos, dentro de las orejas y en las comisuras de la boca. Un cepillo de lengua de gato mediano funciona bien para este trabajo.

Coloque los pliegues del párpado y las líneas de las pestañas con Asphaltum + Alizarin Crimson Permanent, usando el cepillo de lengua de gato más pequeño. Pinta los iris con Asphaltum. Separe la línea de las pestañas y el pliegue del párpado con una sola pasada de pintura más clara sobre el centro del párpado y encima del iris. Utilice la misma pintura clara para describir la forma del patrón de luces y sombras desde la mejilla hasta la esclerótica. Detén la pintura clara en la línea de las pestañas inferiores. Descubrirá que la esclerótica queda automáticamente bien definida y no necesitará mucha más atención.

10 Complete el cabello, el fondo y las luces Mantenga los bordes exteriores del cabello suaves e integrados con el fondo aplicando el color del cabello hacia el fondo, desde la parte inferior izquierda hasta la superior derecha, y el fondo hacia el cabello desde la dirección opuesta. Pinte el arete colocando primero un pequeño trazo de Rojo Tierra Transparente a lo largo de la base inferior del triángulo, luego pinte el arete turquesa con Verde Ftalo + Blanco Escama. Utilice la misma mezcla de Phthalo Green y Flake White para agregar reflejos en el lado sombreado del rostro en la esquina interior del ojo, así como en las áreas justo a la derecha del ojo en sombra. Esto no sólo creará la impresión de una segunda fuente de luz más fría entrando por nuestra derecha, sino que también integrará el color turquesa con los tonos de piel. Unos toques de la mezcla de turquesa en el collar se suman al color integrado en todo el lienzo. Pinta las luces a lo largo del costado de la nariz con un solo trazo de Amarillo Nápoles. Utilice Radiant Blue para colocar las

Filmer, Life Study

Oil on linen

20" × 16" (51cm × 41cm)

DEMONSTRATION: NATIVE AMERICAN SKIN Filmer From Photograph

Filmer viste ropa diferente para esta demostración que en el estudio de la vida; sin embargo, la iluminación y el fondo son idénticos. Lleva el traje oficial de la Gourd Society, que está abierta a los nativos americanos que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Las secciones roja y azul del chal representan la bandera estadounidense. Las medallas y otros elementos que se usan sobre y con el chal, como la pluma de águila, son simbólicos y representan tanto el servicio de Fil a su país como su herencia Hopi.

Reference Photo

1 Tamaño y ubicación de la cabeza En lugar de comenzar con un concepto general del tamaño de la cabeza, considere la composición general para que los elementos pictóricos significativos en el chal puedan incluirse sin estar abarrotados. En un lienzo de 20" x 16" (51 cm x 41 cm), ligeramente tonificado con un lavado de Negro Marfil y alcoholes minerales, la colocación da como resultado un tamaño de cabeza de aproximadamente 6 1/2 pulgadas (17 cm). La dirección tanto de la fuente de luz como del soporte de la cara deja un espacio negativo adicional a nuestra izquierda.

2 Dibuja las formas principales

Utilice un pincel pequeño de lengua de gato para pintar las formas geométricas de la cara con Raw Umber ligeramente diluido con medio. Es importante localizar las formas debajo del mentón, y la ubicación y colocación de las orejas, porque estos son indicadores importantes de la posición de la cabeza, que está con el mentón hacia arriba. Obtener las medidas con anticipación es extremadamente útil para mantener la proporción y la perspectiva durante todo el proceso de pintura.

PLACE THE COLORS YOUR WAY

Mi enfoque en esta demostración es bloquear las formas primero, pero no es el único enfoque. A veces disfruto creando un mosaico de parches de color desde el principio. Otros pintores comienzan directamente con el color y dejan que el dibujo se produzca a medida que avanza la pintura. Después de experimentar con varios enfoques diferentes, se encontrará gravitando hacia el enfoque, o la combinación única de enfoques, que funcione mejor para usted.

Color Notes

1. n/a
2. Ultramarine Blue + Ivory Black + Cadmium Yellow Medium + Foundation Greenish + Monochrome Tint Warm (background)
3. Yellow Ochre + Transparent Earth Red + Foundation Greenish (skin in light)
4. Yellow Ochre + Transparent Earth Red + Caput Mortuum Violet + Cerulean Blue (skin in shadow)
5. Raw Umber + Transparent Earth Red + Raw Sienna (hair in light)

6. Raw Umber + Ultramarine Blue + Ivory Black (hair in shadow)
7. Alizarin Crimson Permanent + Cadmium Red Light or Vermilion (Gourd Society shawl in light, red side)
8. Alizarin Crimson Permanent + Caput Mortuum Violet (Gourd Society shawl in shadow, red side)
9. Ultramarine Blue + Raw Umber + Portland Gray Medium (Gourd Society shawl in light, blue side)
10. Ultramarine Blue + Raw Umber (Gourd Society shawl in shadow, blue side)

3 Separe la luz de la sombra Cambie a un cepillo de lengua de gato de tamaño mediano para matizar ligeramente las áreas de sombra, separándolas de las áreas iluminadas por la fuente de luz. En este punto, no se preocupe por obtener valores precisos; sólo concéntrate en la luz y la sombra.

the -

4 Utilice sus notas de color para bloquear áreas clave Mezcle algunos montones de pintura (aproximadamente del tamaño de una almendra, o más si pinta con mucha densidad) para las notas de color que creó a partir del estudio de vida, que representan el fondo, la piel con luz, la piel. en la sombra y el cabello en la sombra. Agregue notas de color adyacentes entre sí (cabello contra fondo, piel contra cabello, luz contra sombra) para ayudar a relacionar los valores entre sí con mayor precisión.

5 Refina los valores y colores de la piel En las áreas iluminadas, usa los colores base que has mezclado y comienza a mezclar más montones de pintura para ajustar el color y el valor. Ajuste una pila agregando más Ocre amarillo, otra agregando Vermilion, otra agregando Raw Umber y así sucesivamente. Aclare los valores de luz agregando Amarillo Nápoles (en lugar de blanco, que enfriaría la temperatura y requeriría un paso adicional para volver a calentarla) para preservar el rico color de los tonos de piel de Filmer, así como la fuente de luz cálida. En las áreas sombreadas, ajuste las notas de color de su sombra agregando Transparent Earth Red + Caput Mortuum Violet a una pila de pintura para la frente. Agregue Raw Umber para desaturar las partes inferiores del rostro en la sombra, luego use Caput Mortuum Violet + Flake White (suficiente para enfriar el color sin cambiar apreciablemente el valor) para describir el área debajo del pómulos a nuestra derecha. Utilice trazos de Raw Umber + Asphaltum para comenzar a esculpir las fosas nasales, el mentón y las cuencas de los ojos.

6 Continúe modelando las formas, buscando siempre errores Cada vez que aplique nuevas capas de pintura, es importante verificar si su dibujo necesita corrección. Agregue pintura fresca sin preocuparse por rellenar (o evitar) áreas ya pintadas para que los bordes y las transiciones de color luzcan naturales y bien integrados. En este detalle, hay algunos errores importantes en el dibujo de la boca: los arcos del labio superior están demasiado juntos, la mitad derecha de la boca es demasiado corta de izquierda a derecha y la sombra proyectada en el filtrum es inexistente. Los errores también se localizan en la nariz, especialmente en la sombra.

7 Haga las correcciones dentro del contexto de su modelado continuo
Para corregir los errores en el dibujo, simplemente siga agregando
pintura sobre los errores y, a medida que avanza, obtenga el acabado en
todas las formas adyacentes. Compara esto con el paso anterior y
notarás que también corregí la forma de la fosa nasal de nuestra
izquierda, no repintando la fosa nasal, sino repintando la luz en el labio
superior y tallando la corrección en el error. Asimismo, se corrige la
forma del labio inferior en relación al modelado de las formas de la
sombra bajo el labio y la bola del mentón.

8. Continúe pintando formas adyacentes a los tonos de piel Pintar la camisa con mayor precisión también le brinda la oportunidad de modelar la garganta con más cuidado. La luz reflejada debajo del mentón aún debe permanecer en la sombra, por lo que el valor no puede cambiar mucho. Sin embargo, agregar una pequeña cantidad de Naranja de Cadmio a la parte inferior del mentón crea un cambio de temperatura que es convincente ya que el color rico y cálido del pecho se refleja nuevamente en la sombra. Utilice Caput Mortuum Violet para aplicar ligeramente las sombras rojas del chal con un cepillo grande de lengua de gato. Mezcla Azul ultramar + Sombra cruda para representar las sombras en la parte azul del chal.

9 Completa el chal

La tela roja puede ser extremadamente difícil de pintar para conservar la intensidad del color sin dominar todo el lienzo. En este caso, desatura las áreas de Cadmium Red Light o Vermilion agregando Caput Mortuum Violet (que enfriará, oscurecerá y desaturará el color) o Monochrome Tint Warm (que desaturará el rojo debido a su tono verde complementario, pero no lo oscurecerá). ya que tiene un valor muy cercano). Deja solo las zonas más claras del chal para tus rojos más intensos. Aquí, utiliza pinceladas de Rojo Cadmio Claro y toques de Naranja Cadmio.

10 Reevalúe la pintura Nunca deje de preguntarse cómo se ve la pintura en general a medida que avanza en cada paso. Antes de terminar el chal rojo, los colores y el diseño se mantenían bastante bien, ya que el color de fondo era un hermoso complemento a los tonos de piel. Sin embargo, una vez pintado el chal rojo, la pintura en general parecía llamativa porque había demasiadas áreas grandes de color altamente saturado (a veces denominado "efecto pelota de playa"). Este es un ejemplo perfecto de por qué habría sido útil un pequeño estudio de color, o simplemente poner algunas notas de color pequeñas pero fuertes para el chal al principio. (En el estudio de la vida de Fil, los colores apagados de su camisa con cintas ceremoniales combinaban muy bien con el fondo). La pintura ahora está demasiado avanzada para alterar drásticamente el color de fondo sin volver a pintar casi por completo el lienzo. Sin embargo, tanto la saturación como el valor del fondo se pueden modificar sin cambiar el tono. En cada cuadro, no dudes en abandonar tu referencia y simplemente hacer lo correcto para ese cuadro en particular.

11 Corrija el fondo Vuelva a mezclar una generosa cantidad de pintura en su color de fondo original, pero aclaráelo con Foundation Greenish. Utilice su pincel más grande, de hasta 51 mm (2 pulgadas) de ancho, para realizar trazos amplios y desordenados para cubrir las áreas del fondo. Para integrar aún más el fondo con el sujeto, introduzca otros colores que ya estén en el lienzo, pero en valores similares al nuevo valor de fondo. Con un pincel limpio, agregue trazos de Radiant Blue, Foundation Greenish y Monochrome Tint Warm, pintados húmedo sobre húmedo. Pinta el color de fondo hasta los bordes exteriores del cabello y justo dentro de ellos para que estén preparados para que puedas pintar el resto del cabello.

12 Integrar el cabello con sus áreas adyacentes Reafirmar el color del cabello a lo largo de la frente y la silueta. Es posible que desees agregar medio para que la pintura sea viable. Asegúrese de que la pintura donde la piel se une a la línea del cabello y donde el fondo se une al cabello esté húmeda. Utilice varios tamaños de cepillos tipo peine para arrastrar el color del cabello hacia la piel y el fondo, y viceversa. Limpia tu pincel después de cada pasada, pero no dejes que se moje con alcoholes minerales ya que no

13 Completa el retrato

Es una buena idea dejar reposar un retrato por un tiempo antes de darlo por terminado. Después de un tiempo, cuando estaba listo para firmar y barnizar este retrato, decidí hacer algunas últimas correcciones al ojo de nuestra derecha y agregar toques finales a la ropa y al fondo.

Filmer From Photograph

Oil on linen

20" × 16" (51cm × 41cm)

Collection of the artist

DEMONSTRATION: CAUCASIAN REDHEAD

Melissa From Life

Melissa es una madre joven y encantadora con el clásico cabello rojo que podría describirse como cobrizo. Esta demostración muestra cómo es posible empezar un retrato a partir del natural y completarlo a partir de una fotografía. Los primeros cinco pasos fueron pintados del natural, y los pasos restantes de una serie de fotografías que tomé en ese momento, seleccionando la imagen que más se parecía al ángulo y la pose que había observado en la sesión del natural.

La luz de Melissa es cálida (alrededor de 3500 K) y enfatiza fuertemente los rojos y amarillos de su cabello. El fondo verde desaturado es un excelente complemento para su colorido. El color ambiental reflejado en la habitación ayuda a resaltar los sutiles colores fríos en las sombras de su piel.

1 Mida y coloque la cabeza En un lienzo de 16" x 12" (41 cm x 30 cm), una cabeza de 6 pulgadas (15 cm) dejará suficiente espacio en la parte inferior para acomodar el escote de la blusa. Deja un poco de espacio extra a nuestra izquierda. Utilice un cepillo de lengua de gato pequeño y Raw Umber para marcar los planos grandes del pelo.

2 Bloquea las áreas de luz y sombra Mezcla notas de color para la piel en luces y sombras, así como para el cabello en luces y sombras. Utilice un cepillo sintético de tamaño mediano para bloquear ligeramente las áreas de color. Mezcla una nota de color para el fondo y colócala inmediatamente contra los bordes del cabello y donde estimas que estará el hombro.

Color Notes

1. n/a
2. Raw Umber + mixed green (Cadmium Yellow Medium + Ivory Black) + Foundation Greenish (background)
3. Caucasian Flesh + Naples Yellow (skin in light)
4. Caucasian Flesh + Asphaltum + Radiant Magenta (skin in shadow)
5. Transparent Earth Red + Cadmium Orange + Yellow Ochre (hair in light)
6. Raw Sienna + Transparent Earth Red + Asphaltum (hair in shadow)
7. Naples Yellow + Flake White (clothing in light)

8. Foundation Greenish + Radiant Blue (clothing in shadow)

3 áreas de pintura de color más rojo en la piel Los tonos de piel claros de Melissa permiten que la banda de color rojo natural se vea fácilmente en la parte central de su rostro: la nariz, las orejas, las mejillas y la boca. Pinta estas áreas agregando Vermilion a la nota de color que has mezclado para la piel en la sombra. Talla las formas a lo largo de los lados de la cara y el cuello localizando la línea del cabello y la oreja. Aclarar ligeramente y calentar el cabello en sombra, agregando más Rojo Tierra Transparente a la nota de color para cabello en sombra, para pintar la sección de cabello ubicada entre las 10:00 y las 11:00.

4 Localice las funciones

Vuelva a medir las relaciones y distancias entre las características, marcando las ubicaciones nuevamente con un ligero toque de Raw Umber. Al agregar notas oscuras al cabello en la sombra, puedes refinar el mentón, el cuello y la mandíbula. Hay algunas áreas frescas de piel encima del ojo a nuestra izquierda, y al lado de la nariz a nuestra izquierda, que puedes pintar con simples trazos de Phthalo Green + Flake White + Raw Umber. Cubre las áreas restantes del cabello a medida que pasa de la sombra a la luz. Agrega Naranja Cadmio + Amarillo Nápoles + Rojo Tierra Transparente a la pintura que ya has mezclado para cabello en sombra.

5 Pinte las características para completar el estudio de la vida
Pinte los ojos, la nariz y la boca sin apretar, mientras modela la
piel con luz utilizando variaciones del color de la piel con luz.
Para aclarar la pintura, utilice Amarillo Nápoles en lugar de
blanco para preservar la calidez de la fuente de luz. Trazos
rápidos de Amarillo Nápoles crean reflejos en el cabello.
En ese momento se me acabaron las dos horas disponibles, así
que firmé el cuadro y tomé varias fotos de Melissa, incluida una
que parecía similar a mi punto de vista mientras pintaba su
estudio de vida.

6 Revise el estudio de vida para detectar errores de dibujo Mientras continuaba trabajando en el retrato de Melissa a partir de su fotografía, mi objetivo era mejorar el parecido sin perder el color fresco que había visto en persona. Usando mi referencia, decidí hacer correcciones en el estudio de la vida para estar de acuerdo con un ángulo ligeramente diferente que aparece en la foto. Los mayores cambios implicaron mover las sombras proyectadas en la cara y el cuello e inclinar un poco la cabeza hacia arriba. Levantar la barbilla requería levantar la punta de la nariz y mover las orejas hacia abajo.

7 Corregir la nariz, las orejas y la boca La ligera inclinación hacia arriba de la cabeza hizo visible el plano inferior de la nariz (que no era visible durante el estudio de vida) y alargó la distancia entre el labio superior y la base de la nariz. Si bien estos cambios son muy leves (menos de 1/8 de pulgada [3 mm]), el impacto visual es enorme. Suaviza las transiciones de color y valor en los labios mientras mejora su simetría. Cuando toda la pintura alrededor de los labios esté húmeda, elimine los bordes arrastrando ligeramente una brocha de marta seca o de abanico por la forma, el labio hacia la piel y la piel nuevamente hacia el labio. Limpia tu pincel entre pasadas. Al agregar los tonos más oscuros en el cabello, aparecerá la oreja corregida y al mismo

8 Completa el cabello

Todos los bordes del cabello necesitan atención, incluida la forma y el tamaño de su silueta. Para integrar los bordes exteriores del cabello con el fondo, asegúrese de que el fondo tenga un color fresco. Usa un color de cabello nuevo para arrastrar los lados y la parte superior del cabello hacia el fondo, y el color de fondo nuevamente hacia los bordes del cabello, manteniendo todo muy suave. Cualquiera de tus cepillos tipo peine funcionará bien, solo recuerda limpiar el exceso de pintura del cepillo entre pasadas. Sugiero la sombra que proyecta el cabello sobre la frente de nuestra derecha. Extender el color de fondo a dos lados del lienzo fija la imagen, preservando al mismo tiempo la holgura de la viñeta.

th-

9 Sugiera la garganta, el pecho y el escote Utilice variaciones de los tonos de piel en la luz (agregue pequeñas cantidades de Amarillo Nápoles + Blanco Escamas a su tono de piel existente) para sugerir las formas de la garganta y el cuello. Unifica los cambios de temperatura en la frente para que el tono de la piel sea más uniforme. Pinta el escote de la blusa, colocando pedacitos de color tanto en luces como en sombras. Si mantienes estos trazos muy sueltos, colocándolos sobre el lienzo subyacente, harás que el sujeto emerja.

SAPERO
2010

10 Completa el retrato Quedan varios retoques para terminar el cuadro. Los ojos no han sido tocados durante la segunda parte de esta demostración, ya que fueron pintados de forma bastante adecuada durante el estudio de vida. Sin embargo, carecen del sentido de expresión que se muestra en la fotografía. Todo lo que se necesita es volver a pintar las formas de los párpados inferiores, lo cual es un buen ejemplo de lo poco que se necesita para cambiar una expresión, siempre y cuando el cambio no sea dramático.

C El último cambio es pintar sobre las notas de color en el costado del lienzo, dejando $\frac{3}{8}$ de pulgada (10 mm) o menos visibles en el borde derecho para que no se vean cuando Melissa enmarque su retrato.

Melissa, Life Study

Oil on canvas

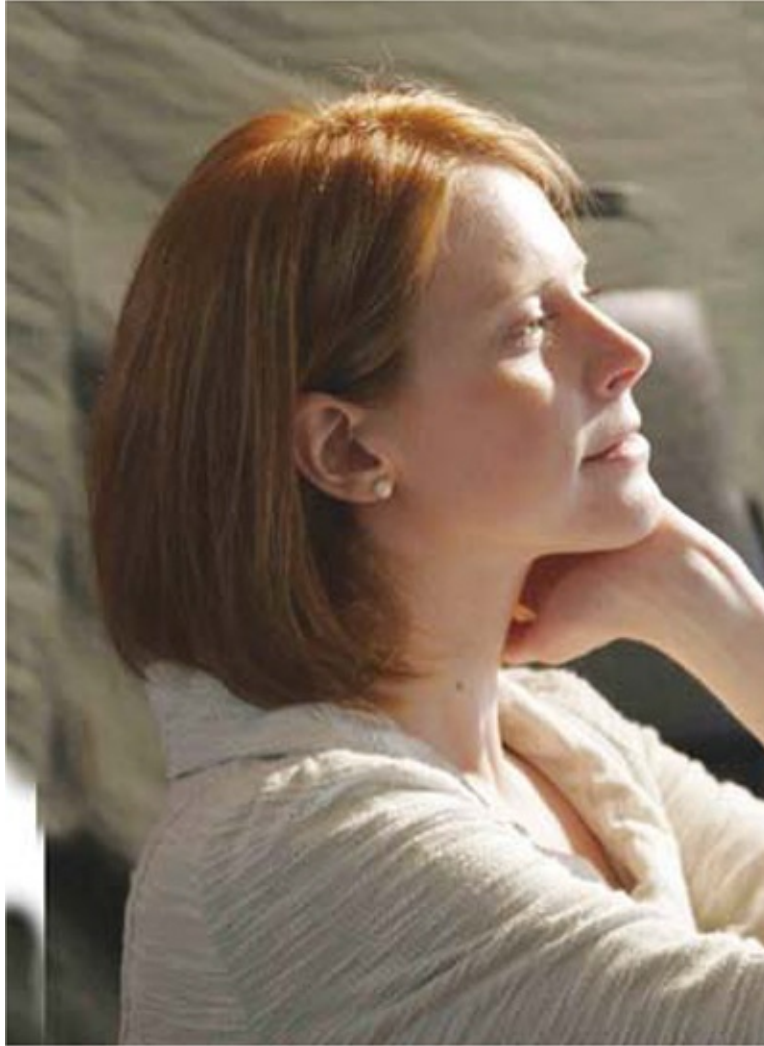
16" × 12" (41cm × 30cm)

Private collection

DEMONSTRATION: CAUCASIAN REDHEAD

Melissa From Photograph

A la hora de seleccionar una fotografía como referencia para un retrato, a veces tendrás muchas opciones. En este caso, me encantó la cantidad relativamente pequeña de luz en el rostro de Melissa y los tonos oscuros y medios que componen la mayor parte de la imagen. Para elaborar la composición, giré la cabeza ligeramente en sentido antihorario y eliminé el brazo. Puedes ver cómo jugué con los espacios negativos en Photoshop para configurar la composición en un formato de 20" x 16" (51 cm x 41 cm).

Reference Photo

1 Tamaño y ubicación de la cabeza La mayor ventaja de elaborar la composición a escala (ya sea mediante software de edición o un boceto en miniatura) es que ya sabes cuánto espacio negativo dejar y, en general, dónde van las cosas. Es importante establecer los ángulos de inclinación de la cabeza desde el principio. Mida y marque las relaciones verticales y horizontales clave usando Raw Umber, un cepillo pequeño mediano y un cepillo de lengua de gato pequeño.

2 Dibuja las formas básicas

Continúe midiendo y marcando las formas más grandes del retrato, utilizando líneas geométricas en lugar de curvas. En este punto, tendrás una idea sólida de cómo funcionará la composición y la ubicación del cabezal. A medida que aumentan el tamaño del lienzo y la complejidad de los temas, es posible que desees realizar ajustes de composición una vez que veas el dibujo general. Las cosas que se ven bien en una miniatura pequeña no siempre se traducen en un tamaño más grande, y si te sientes un poco incómodo con la ubicación, ahora es el momento de cambiarla.

Color Notes

1. n/a
2. Raw Umber + mixed green (Cadmium Yellow Medium + Ivory Black) + Foundation Greenish (background)
3. Caucasian Flesh + Naples Yellow (skin in light)
4. Caucasian Flesh + Asphaltum + Radiant Magenta (skin in shadow)
5. Transparent Earth Red + Cadmium Orange + Yellow Ochre (hair in light)
6. Raw Sienna + Transparent Earth Red + Asphaltum (hair in shadow)
7. Naples Yellow + Flake White (clothing in light)

8. Foundation Greenish + Radiant Blue (clothing in shadow)

3 Separe la luz de la sombra Utilice un piso sintético de tamaño mediano a grande para bloquear ligeramente las áreas de sombra. Aunque este lienzo no fue tonificado de antemano, el fondo constituirá un valor entre la luz y la sombra, manteniendo el esquema de valores general simple y fuerte.

light and shadow, keeping the overall value scheme simple and strong.

4 Comprométete con el fondo Aunque la nota de color para el fondo en el estudio de vida se pintó para que coincidiera con el fondo real, aquí quería que tuviera un valor un poco más claro y un poco menos saturado. Si decide cambiar el color de fondo, es mejor hacerlo de inmediato para que los colores posteriores que aplique estén en armonía con el suelo. Si decide hacer un cambio dramático en el valor del fondo, es útil revisar el esquema compositivo en escala de grises para asegurarse de que aún le guste el diseño.

5 bloques en las luces

Utilice su tono de piel en una nota de color claro para pintar un color sólido sobre todas las áreas de piel que están en la luz. No necesitas ningún medio a menos que la pintura parezca demasiado dura. Un piso sintético de tamaño mediano a grande funciona bien para este paso.

6 Bloquee el área sombreada de la piel con violeta Para esta demostración, pinte las áreas sombreadas de la piel con el complemento de la fuente de luz amarilla cálida. Para un sujeto con tonos de piel tan claros como el de Melissa, esta pintura base creará una hermosa superficie fresca sobre la cual se puede aplicar un color relativamente más cálido y, al mismo tiempo, conservar una base para las notas frías de su piel. Mezcle un violeta con Ultramarine Blue + Alizarin Crimson Permanent + Flake White, pero aplíquelo ligeramente, no tan opaco como los tonos de piel con luz. Bloquee ligeramente las áreas generales del cabello en sombra.

7 Agregue rojos a la banda central de color en la sombra
Utilice su base sintética para agregar una mezcla de
Vermilion + Raw Umber + Gamblin Radiant Violet, arrastrando
ligeramente la pintura sobre las áreas que representan el
centro del rostro de Melissa en la sombra: la nariz, la mejilla,
oreja y labios, así como lugares donde se encuentra el núcleo
de la sombra a lo largo de la frente y el mentón. Este color
más cálido creará la ilusión de que los aviones giran en el
espacio.

8 Localice las funciones

Utilice el cepillo para la lengua de su gato pequeño y un poco de Asphaltum para medir y marcar la ubicación de las cejas, los ojos, las fosas nasales, los labios y las orejas. Aunque el bloqueo de luces y sombras estaba bastante bien colocado, no es preciso. El pequeño triángulo de luz en la mejilla es muy importante para describir la forma del rostro. Corrija las formas ahora y en cada paso del proceso. Continúe agregando trazos más oscuros en el cabello para mantener sus valores coordinados entre sí.

Mini Demonstration: Paint the Hair

1 Configure los valores y el color medios El cabello tiene colores y valores de luz, sombra y transición. Es más fácil pintar primero los oscuros y luego ir avanzando gradualmente hacia las luces. Utilice un cepillo tipo peine para pintar trazos de cabello claro en el cabello sombreado y viceversa, limpiando el cepillo entre pasadas. Hacer que la pintura sea realmente fluida agregando medio ayudará en las transiciones.

2 Configurar los aspectos más destacados

Utilice un cepillo con lengua de gato para aplicar un trazo relativamente fino de Brilliant Yellow Light (o Flake White o Titanium White, ligeramente calentado con Indian Yellow o Cadmium Yellow Medium) sobre la forma del cabello.

3 Integre las luces con el cabello iluminado. Utilice la misma técnica descrita en el paso 1 para mover el cabello iluminado y los reflejos entre sí.

4 Suaviza el borde exterior Coloca un poco de color de fondo en la parte más clara del cabello para suavizar el borde entre el cabello y el fondo.

9 Ajuste el color de la sombra y la transición de la luz a la sombra. Utilice Tinte monocromático cálido (ajustado al valor de la sombra agregando Sombra cruda) para desaturar algunos de los planos de giro clave. Si miras de cerca, puedes ver manchas de color verdoso colocadas en la parte superior de la frente, a la izquierda del ojo, la nariz y la boca, y debajo de la comisura de la boca. El Monochrome Tint Warm adquiere un tono decididamente verde cuando se coloca junto a un color que contiene rojo. Desaturar estas áreas logró dos cosas: primero, en realidad es más preciso al representar esas áreas de la piel. En segundo lugar, crea cierto alivio de temperatura en la sombra, agregando interés al área y respetando el hecho de que aún necesita permanecer en la sombra. Dada la fuente de luz cálida, el color local de la piel de Melissa y el color ambiental reflejado, las sombras tendrán una temperatura de color relativamente más fría que las luces, pero aún pueden tener cierta variedad de temperatura.

10 Modele la oreja y prepare el cabello para las luces Continúe trabajando en áreas adyacentes cuando ambas áreas tengan pintura fresca. Modela la oreja usando un cepillo pequeño de lengua de gato. Pinte las áreas circundantes del cabello con un cepillo de peine grande usando diferentes valores en las secciones sombreadas para crear una sensación de movimiento y profundidad.

11 Completa el fondo Para preparar la superficie para pintar los bordes del cabello, agrega pintura fresca al fondo para que puedas integrar los bordes del cabello. Este paso también le permite corregir errores de dibujo a lo largo del perfil de la cara.

12 pintar el ojo

Pinta los detalles del ojo, el párpado y las pestañas con el pincel de lengua de gato más pequeño. Mantenga todos los lugares donde la piel toca la piel (el pliegue del párpado y la sombra en la esquina izquierda donde se unen la esclerótica y el párpado) pintados con mezclas cálidas y muy oscuras de Alizarin Crimson Permanent + Transparent Earth Red + Asphaltum. Cuelga el iris entre las 10:00 y la 1:00 y enciéndelo frente al reflector. Un pequeño trazo de Raw Umber es suficiente para indicar las pestañas superiores. Dos o tres pequeñas pasadas de Foundation Greenish + Flake White son todo lo que se necesita para resaltar las pestañas inferiores. Querrás girar el lienzo para acomodar el arco natural de tu trazo hacia la derecha o hacia la izquierda.

13 Completa el retrato Pinta la blusa, sugiriendo solo el cuello con volantes, usando las notas de color de la ropa en luces y sombras. La piel de Melissa refleja un color cálido en la sombra del lado izquierdo de la blusa. Las luces más claras de la blusa están pintadas de forma más espesa con trazos de Luz Amarilla Brillante. Donde la luz de la blusa pasa a la sombra queda un borde gris azulado muy leve. Tenga en cuenta que la parte inferior del mentón tiene un ligero toque de naranja cadmio, que refleja la calidez de la piel del pecho.

Melissa from Photograph

Oil on linen

20" × 16" (51cm × 41cm)

Private collection

About the Author

Chris Saper es retratista, profesor y autor de *Painting Beautiful Skin Tones With Color & Light*, así como de cuatro talleres de vídeo de artistasnetwork.tv sobre pintura de retratos al óleo. Saper, miembro exclusivo de Oil Painters of America, se ha desempeñado como miembro del cuerpo docente de Portrait Society of America durante muchos años. Ha participado en muchas clases, paneles, críticas e innumerables revisiones de portafolios, desarrollando una visión sólida de los obstáculos que impiden a los artistas ver y pintar bien los tonos de piel. Ha escrito y ha publicado por su cuenta dos libros diseñados para apoyar los cursos-taller que ha desarrollado, *For Love or Money: A Business Handbook for Portrait Painters* y *Mostly Monochrome: Seven Step-by-Step Portrait Demonstrations*. Visite su sitio web en chrissaper.com o su blog en chrissaper.blogspot.com.

Acknowledgments

Boy in Blue Oil on linen 16" × 16" (41cm × 41cm)

Mi más sincero agradecimiento a mi familia, amigos y generosos maestros, colegas y mentores, quienes, además de mis maravillosos temas en mi serie American Artist, incluyen a Jamie Lee McMahan, Max Ginsburg, John Howard Sanden, Ann Manry Kenyon y Richard Broderick. También hay muchos otros que me han apoyado e inspirado durante muchos años.

Un agradecimiento especial a la Portrait Society of America, la Scottsdale Artists' School y el Mountain Artists Guild por brindarme la oportunidad de trabajar en sus respectivas facultades. A cada uno de mis alumnos, que me enseñan tanto como yo les enseño. Y al personal y al liderazgo de North Light Books y F+W Media: Noel Rivera, Jennifer Lepore, Maureen Bloomfield y todos en artistasnetwork.tv

METRIC CONVERSION CHART

To convert	to	multiply by
Inches	Centimeters	2.54
Centimeters	Inches	0.4
Feet	Centimeters	30.5
Centimeters	Feet	0.03
Yards	Meters	0.9
Meters	Yards	1.1

Ideas. Instruction. Inspiration.

Receive FREE downloadable bonus materials when you sign up for our free newsletter at artistsnetwork.com/newsletter_thanks.

Find the latest issues of *The Artist's Magazine* on newsstands, or visit artistsnetwork.com.

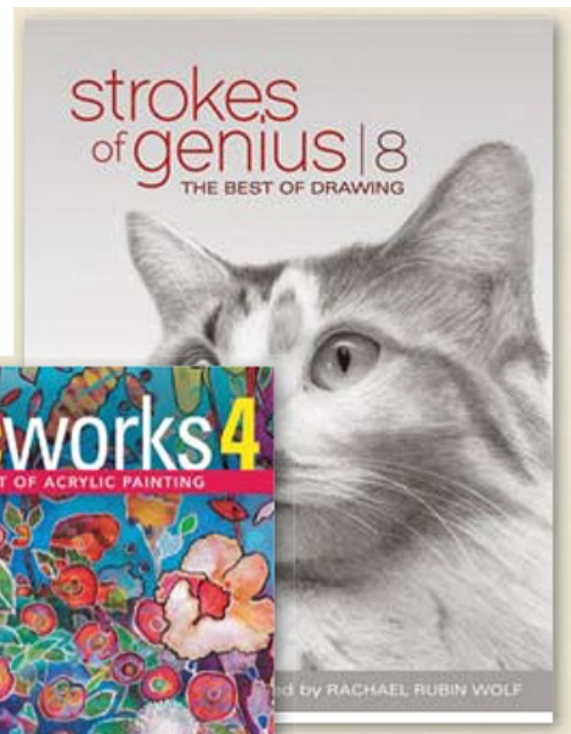
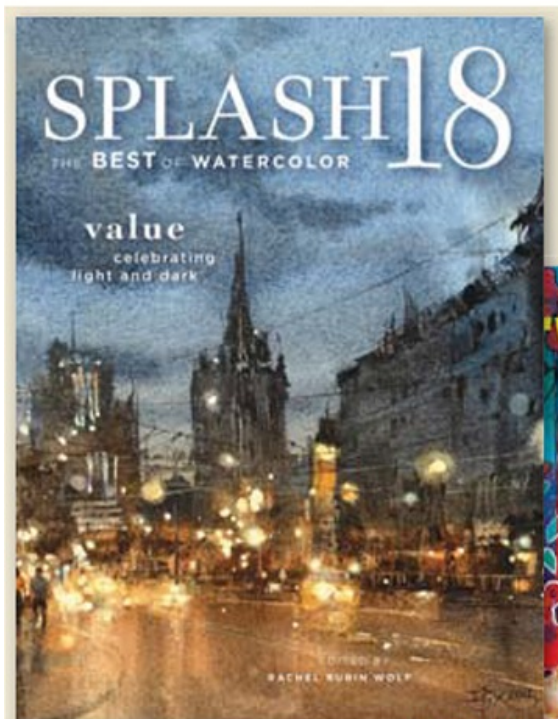
These and other fine North Light products are available at your favorite art & craft retailer, bookstore or online supplier. Visit our websites at artistsnetwork.com and artistsnetwork.tv.

Follow North Light Books for the latest news, free wallpapers, free demos and chances to win FREE BOOKS!

Get your art in print!

Visit artistsnetwork.com/competitions for up-to-date information on *Splash* and other North Light competitions.

Beautiful Portrait Painting in Oils. Copyright © 2017 by Chris Saper. All rights reserved. No part of this eBook may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., 10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, OH 45242. (800) 289-0963. First Edition.

Other North Light products are available from your local bookstore, art supply store or online supplier. Visit our website at fwcommunity.com.

eISBN: 9781440349881

This e-book edition: June 2017 (v.1.0)