Tutorial

Treasure Island - Parte 1

Te presento un fascinante proceso de pintura paso a paso. Prepárate para aventuras, tesoros y peligros, ya que zarpamos con la peor escoria de los siete mares hacia... ¡LA ISLA DEL TESORO!

FERNANDO RUIZ

Imprimo con Hobby Paint Negro 28.012 y aplico unas luces cenitales a aerógrafo con una mezcla de Carne Base 70.815 y Negro 70.950. Esto me ayuda a identificar mejor los volúmenes de los bustos.

Esta pieza combina dos bustos en uno, así que, así que es absolutamente necesario planear el proceso de pintura, de antemano.

No quiero tapar demasiado los valores de iluminación que obtuve con el aerógrafo, y también quiero que el gris que hay debajo participe en el acabado general de la cara, así que aplico la capa base en dos lavados y no en una capa sólida, con Rosa Oscuro 70.745. Este tono tiene un aspecto fantástico como punto de partida para tonos de piel caucásicos.

Aplico otro lavado controlado en las zonas de sombra, esta vez con Marrón Rojizo 70.985. Acentúo el efecto, teniendo en cuenta la posición de la cara y la posición de la fuente de iluminación cenital.

Empiezo con unas luces, usando una mezcla de Rosa Oscuro 70.745 y Carne Base 70.815. Mi intención es identificar dónde están esas zonas de luces y, al mismo tiempo, añadir algo de contraste inicial a la cara.

Ahora, acentúo e incluso exagero un poco más las luces, añadiendo a la mezcla un poco más de Carne Base 70.815. El boceto de luces y sombras ya está prácticamente hecho, pero solo en lo referente a valores de iluminación. La cara necesita claramente más calidez, procedente de tonos adicionales, para acercarse al resultado final. También hay que observar que no busco una excesiva limpieza en esta cara, ya que una sutil textura desaliñada le quedará muy bien al personaje.

A continuación, aplico un lavado general con Cuero Rojo 70.818. Obviamente, este lavado atenúa un poco el contraste pero, como lo exageré en la fase previa, aún es bastante evidente por debajo y será fácil de recuperar.

Más calidez, ahora concentrada en las sombras. Incorporo algunas veladuras controladas con Rojo Carmín 70.908, primero mezclado con el tono anterior, y luego puro. Este color no es lo bastante oscuro como para generar contraste por luminosidad, pero si lo genera por temperatura. Hay que observar que aún no he empezado a recuperar las luces y, sin embargo, con este nuevo color todo vuelve a quedar mucho más en su sitio.

Recupero las luces previas añadiendo Carne Base 70.815 a una mezcla de los tonos medios principales, Rosa Oscuro 70.745 y Cuero Rojo 70.818, a partes iguales. En lugar de una capa sólida, me limito a acentuar las zonas de luces, resaltando imperfecciones, saturando el color allá donde es necesario y aplicando veladuras para unificar las transiciones. Así, en lugar de luchar contra las imperfecciones, las uso en mi beneficio para crear ruido y textura.

Un poco más de detallado. Aún estoy usando las mezclas anteriores.

La cara no está acabada pero, en este punto, siempre me gusta definir un poco los detalles restantes y el pelo, que normalmente enmarca el conjunto. Añado profundidad adicional a las sombras de las zonas cálidas con unas veladuras de Rojo Violeta 70.812, y algo de sombra de barba mezclando un poco de Negro 70.950 con los tonos intermedios y aplicándolo como veladura. Uso Marrón Rojizo 70.985 con Negro para la capa base del pelo y un toque de Marrón Verde 70.879 mezclado con Carne Base 70.815 para resaltar los dientes. Normalmente, haría a continuación los ojos pero, como los dos bustos deberían estar mirando en la misma dirección, creo que es mejor aplicar lo más básico de la pintura de la cara de Jim, y después pintar los ojos de los dos bustos a la vez.

Empiezo a trabajar en la cara del chico con un boceto rápido. En este caso, uso el enfoque clásico de capa base, dos luces y dos sombras. Los colores son los mismos que he usado en John Silver el Largo pero, en lugar de aplicar lavados sobre el boceto gris inicial hecho a aerógrafo, pinto una capa base sólida con una mezcla a partes iguales de Rosa Oscuro 70.745 y Cuero Rojo 70.818, añadiendo Carne Base 70.815 para las luces y Marrón Rojizo 70.985 para las sombras. Voy a trabajar con mucho más cuidado en las transiciones de esta cara para crear una diferencia de textura, esta vez mucho más suave, en comparación con el aspecto desaliñado del pirata.

Empiezo a limpiar un poco las transiciones.

Más limpieza. También añado la capa base provisional del pelo con un poco de Marrón Verde 70.879, mezclado con Marrón Rojizo 70.985.

Añado algunos ajustes más, incluidas algunas veladuras con los tonos más cálidos que he usado previamente en la cara de John Silver el Largo. En este punto, aunque aún necesita más trabajo, ya está lo bastante avanzado como para pintar los ojos.

¡Juntos por primera vez! La interacción entre ambos bustos requiere que sus ojos miren en la misma dirección. También hay que destacar lo distintos que son los tonos de piel de las dos caras, aunque haya usado los mismos colores. Tienen temperaturas y texturas distintas, que encajan perfectamente con cada personaje.

Los puntos negros que dirigen la mirada de las dos caras ya están pintados. Parece sencillo, pero me llevó un poco de tiempo de ajuste y comprobación.

