EL ARTE EN CASA

ARTE ESCUELA .com

PROGRAMACIÓN

CURSO ONLINE

INICIACIÓN EN PINTURA ARTÍSTICA

• www.arteescuela.com • arteescuela@arteescuela.com •

TODO INCLUÍDO

El curso incluye ✔ **14 meses de acceso a nuestra escuela online,** los 365 días del año, ✔ **consultas ilimitadas a nuestros profesores,** con respuesta en 24h de lunes a viernes, ✔ **5 módulos teórico-prácticos** muy completos con **visualizaciones ilimitadas** ✔ **prácticas** con ✔ **material de apoyo** que podrás descargar. ✔ **Correcciones de tus ejercicios** por parte de nuestros profesores titulados en Bellas Artes, ✔ **foros de alumnos,** ✔ **concursos con premios**, ✔ **webinars** y alguna sorpresa más.

NUESTRO CURSO

En este curso de **Iniciación en Pintura Artística** aprenderás a **encajar** un buen **dibujo** de base de una forma **muy sencilla** para tus obras pictóricas, a crear tus propias **paletas** y **armonías de color**, a combinar los tonos y acertar con ellos para encontrar la **luz** y la **atmósfera coherente** que buscas, a generar **texturas** y expresarte a través de ellas, a encontrar **soluciones plásticas** en función de cada situación y, en general, a ser capaz de plasmar tus ideas y sentimientos en el lienzo que tienes delante con la mayor expresividad.

Nuestra formación está proyectada para lograr un **aprendizaje sólido** y una experiencia de **crecimiento expresivo personal** aunque no tengas **ningún conocimiento previo** sobre pintura o dibujo.

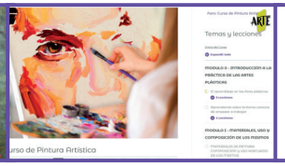
El curso se desarrolla de una manera fundamentalmente **práctica**, a través de ejercicios y proyectos, apoyados con una **sólida formación teórica**, tratando de conseguir un equilibrio que haga el proceso de formación **lo más divertido y satisfactorio posible**.

Puedes abordar este curso desde un planteamiento de **crecimiento personal**, sin imposiciones ni objetivos concretos, por el simple **placer de aprender** a expresarte plásticamente, o bien realizarlo de una manera más **académica**, en la que hallarás al final del recorrido una formación sólida y avanzada para recorrer el resto de tu camino como artista con la mayor **autoconfianza** y seguridad.

Vamos a ayudarte a **encontrar tu lenguaje particular propio** dentro del mundo artístico, que es lo que hace que un artista se diferencie del resto y logre destacar por su **estilo inconfundible**.

¡Únete a nuestra comunidad y conviértete en un Artenauta!

INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA DE LAS ARTES PLÁSTICAS



OBJETIVOS

En este módulo, a modo de presentación e introducción al mundo de las artes plásticas, hablaremos sobre la dinámica y el método de aprendizaje que seguiremos y de cómo cualquier persona con voluntad e interés es capaz de llegar lo lejos que se proponga, siempre que esté dispuesta a aprender a analizar.

Conoceremos las diferencias entre el dibujo y la pintura y hablaremos sobre las superficies verticales y horizontales a la hora de trabajar, la higiene postural correcta y el orden y comodidad en nuestro espacio de trabajo.

TEMA 1 FUNCIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN DEL CURSO

- Guía del alumno
- Presentación del curso
- Toma adecuada de fotografías
- Subida de prácticas a la plataforma

TEMA 2 EL APRENDIZAJE EN LAS ARTES PLÁSTICAS

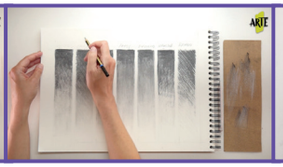
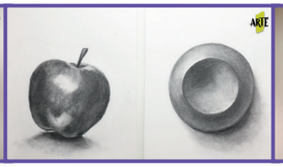
- **TEORÍA:** La motivación
- **TEORÍA:** La importancia de la constancia
- **TEORÍA:** El lenguaje expresivo propio
- **TEORÍA:** El dibujo y la pintura

TEMA 3 APRENDIENDO SOBRE LA FORMA CORRECTA DE EMPEZAR A TRABAJAR

- **TEORÍA:** Diferencias acerca de las superficies de apoyo
- **TEORÍA:** La higiene postural
- **TEORÍA:** Diseñando nuestro espacio de trabajo
- **TEORÍA:** La ropa de trabajo

• www.arteescuela.com • arteescuela@arteescuela.com •

MATERIALES, USO y COMPOSICIÓN DE LOS MISMOS

OBJETIVOS

En este módulo trataremos un tema importante como son los materiales necesarios para pintar que utilizaremos durante el curso.

Analizaremos la composición de cada uno de ellos y aprenderemos a utilizarlos correctamente a través de ejercicios prácticos.

Profundizaremos en aspectos como las técnicas para el uso del carboncillo, exploraremos el manejo de los acrílicos y adquiriremos todos los conocimientos necesarios sobre la pintura al óleo y el uso y orden de los complementos indispensables para esta disciplina.

• www.arteescuela.com • arteescuela@arteescuela.com •

TEMA 1 CARBONCILLO PARA ENCAJE

- **TEORÍA:** El carboncillo
- **TEORÍA:** Trapos, gamuzas y papel
- **TEORÍA:** Difuminos
- **TEORÍA:** Gomas para carboncillo
- **PRÁCTICA:** Degradados con carboncillo
- **TEORÍA:** Fijador en aerosol
- **TEORÍA:** Tientos, varillas y plomadas
- **PRÁCTICA:** Esfera con carboncillo
- **PRÁCTICA:** Esfera ahuecada con carboncillo
- **PRÁCTICA:** Frutas con carboncillo

TEMA 2 ÚTILES PRINCIPALES

- **TEORÍA:** Imprimaciones y gessos
- **TEORÍA:** Tipos de papel
- **PRÁCTICA:** Imprimación de papeles
- **TEORÍA:** Otros soportes
- **TEORÍA:** Telas y bastidores
- **PRÁCTICA:** Imprimación de bastidor
- **TEORÍA:** Pinceles y paletinas
- **TEORÍA:** Espátulas y rasquetas
- **TEORÍA:** Botes, tarros y soportes para pinceles
- **TEORÍA:** Limpieza general de los utensilios

TEMA 3 PINTURA Y COMPLEMENTOS

- **TEORÍA:** Pigmentos, pinturas y cartas de color
- **TEORÍA:** La pintura acrílica (diluyentes, disolventes, mediums y retardadores)
- **PRÁCTICA:** Degradados con acrílico
- **PRÁCTICA:** Cono con acrílico
- **PRÁCTICA:** Jarrón con acrílico
- **TEORÍA:** La pintura al óleo
- **TEORÍA:** Disolventes, diluyentes y mediums (Óleo)
- **TEORÍA:** La paleta del pintor
- **PRÁCTICA:** Degradados con óleo
- **PRÁCTICA:** Esfera seccionada con óleo
- **TEORÍA:** Secativos y barnices para óleo
- **PRÁCTICA:** Flor con óleo

TEMA 4 ÚTILES AUXILIARES

- **TEORÍA:** Útiles complementarios
- **TEORÍA:** Apoyos para el aprendizaje

MÓDULO II

LA LÍNEA Y EL ENCAJE

OBJETIVOS

En estas lecciones comprenderemos la importancia de una buena base en dibujo antes de adentrarnos en el aprendizaje de la pintura.

Os enseñaremos técnicas para el encaje previo del dibujo siguiendo procedimientos sencillos de comprender.

Trabajaremos desde la deconstrucción en formas sencillas al encaje del natural, pasando por el recurso de la cuadrícula.

También incidiremos en la importancia del estudio y el bocetaje previos a una pintura. Todo esto con el objetivo de entrenar nuestros cerebros de artista.

TEMA 1 LA IMPORTANCIA DEL DIBUJO EN LA PRÁCTICA DE LA PINTURA

- **TEORÍA:** La importancia del dibujo en la práctica de la pintura

TEMA 2 LA DECONSTRUCCIÓN EN EL DIBUJO

- **TEORÍA:** Iniciación a las referencias en la práctica del dibujo
- **TEORÍA:** Deconstrucción con formas básicas
- **PRÁCTICA:** Deconstruir y reconstruir con formas básicas

TEMA 3 EL MÉTODO DE LA CUADRÍCULA

- **TEORÍA:** Introducción al método de la cuadrícula
- **PRÁCTICA:** La cuadrícula o rejilla
- **TEORÍA:** Conversión de tamaños con cuadrícula
- **PRÁCTICA:** Reescalar una cuadrícula para encaje

TEMA 4 EL ENCAJE

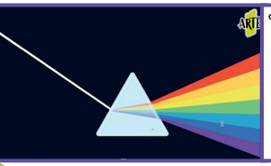
- **TEORÍA:** El método del encaje
- **PRÁCTICA:** Primeros encajes
- **PRÁCTICA:** Encajando bodegones complejos
- **PRÁCTICA:** Encajando una figura
- **TEORÍA:** Encaje del natural
- **PRÁCTICA:** Bodegón del natural

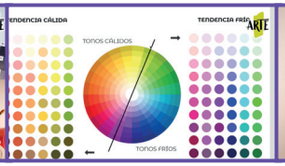
TEMA 5 EL BOCETAJE

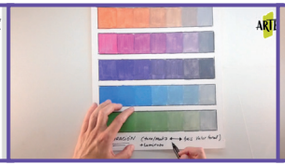
- **TEORÍA:** La importancia del bocetaje en la práctica del dibujo
- **TEORÍA:** Modulando la línea y estableciendo prioridades
- **PRÁCTICA:** Bocetando con tiempos limitados
- **TEORÍA:** Cómo adaptar el encaje del modelo a nuestro soporte

• www.arteescuela.com • arteescuela@arteescuela.com •

LAS BASES DE LA LUZ y EL COLOR







OBJETIVOS

Este módulo proporciona una base sólida sobre la teoría de la luz y del color, fundamental a la hora del aprendizaje de la pintura.

A lo largo de sus lecciones comprenderemos sus fundamentos físicos y profundizaremos en conceptos como el valor tonal y el claroscuro.

Estudiaremos el círculo cromático, los conceptos de temperatura, luminosidad y saturación, la importancia de los tonos complementarios y el uso en pintura de tonos quebrados.

Nos acercaremos a conocer la armonía en las paletas y hablaremos acerca de aspectos importantes sobre psicología del color.

• www.arteescuela.com • arteescuela@arteescuela.com •

TEMA 1 LA LUZ Y EL COLOR

- **TEORÍA:** Introducción al manejo de la luz y el color
- **TEORÍA:** El espectro visible
- **TEORÍA:** Percepción humana del espectro visible

TEMA 2 CLAROSCURO VS COLOR

- **TEORÍA:** Luces, sombras y penumbra
- **TEORÍA:** El valor tonal del color
- **PRÁCTICA:** Tabla de valor tonal
- **PRÁCTICA:** Del color al claroscuro

TEMA 3 TEORÍA BÁSICA DE LA SÍNTESIS SUSTRACTIVA DEL COLOR

- **TEORÍA:** El círculo cromático
- **PRÁCTICA:** Rueda de color
- **PRÁCTICA:** Policromía
- **TEORÍA:** Temperatura del color
- **TEORÍA:** Conceptos de luminosidad y saturación
- **PRÁCTICA:** Transiciones de luminosidad
- **PRÁCTICA:** Transiciones de saturación
- **TEORÍA:** Teoría de los tonos complementarios
- **PRÁCTICA:** Transiciones entre complementarios y tonos quebrados

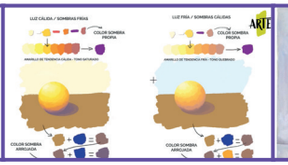
TEMA 4 EL COLOR Y SUS SENSACIONES

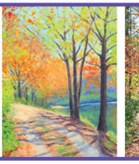
- **TEORÍA:** Psicología del color
- **TEORÍA:** Aplicación correcta de la pintura al óleo
- **PRÁCTICA:** Tendencias cálidas y tendencias frías

TEMA 5 LA IMPORTANCIA DE LOS TONOS COMPLEMENTARIOS Y QUEBRADOS

- **PRÁCTICA:** Trabajando con complementarios
- **TEORÍA:** Afinando mediante la superposición de capas
- **PRÁCTICA:** Ejercicio libre con temperaturas diferentes y tonos complementarios

DOMINANDO LA LUZ y EL COLOR





OBJETIVOS

En estas lecciones avanzaremos en el estudio de la luz y el color, abordándolos desde la perspectiva única del pintor.

Aplicando todo el conocimiento teórico adquirido, ahondaremos más en la importancia de quebrar los tonos.

Aprenderemos el uso y orden correcto en la paleta, la armonía y la derivación de tonos en ella.

Desarrollaremos técnicas para obtener mezclas concretas de color y entenderemos el funcionamiento de la tendencia fría o cálida de las sombras en función de la temperatura de la luz de la imagen a trabajar.

• www.arteescuela.com • arteescuela@arteescuela.com •

TEMA 1 CONTROLANDO EL COLOR

- **TEORÍA:** Tonos saturados VS tonos quebrados
- **TEORÍA:** Nuestra paleta de color
- **TEORÍA:** Uso y orden en la paleta
- **TEORÍA:** Los blancos
- **TEORÍA:** Los negros y su obtención
- **TEORÍA:** Aclarar tonos
- **TEORÍA:** Oscurecer tonos
- **TEORÍA:** Enfriar o encalidecer tonos
- **TEORÍA:** Conseguir tonos concretos
- **PRÁCTICA:** Cubos: Las sombras propias

TEMA 2 ARMONÍA DEL COLOR

- **TEORÍA:** Armonía del color
- **TEORÍA:** Herramientas para crear armonía
- **TEORÍA:** Aspectos generales de iluminación y color de la luz

TEMA 3 EL PAPEL DEL COLOR EN LA REPRESENTACIÓN DE LA LUZ

- **TEORÍA:** El color de la luz y el color de las sombras
- **PRÁCTICA:** Esferas: Sombras propias y arrojadas
- **TEORÍA:** Contaminación de colores por reflejo
- **PRÁCTICA:** Reflejos de color
- **TEORÍA:** Contaminación de colores por percepción
- **PRÁCTICA:** Teatralidad del color

TEMA 4 EL VOLUMEN A TRAVÉS DE LA MANCHA Y EL COLOR

- **TEORÍA:** Aspectos técnicos de la representación del volumen
- **PRÁCTICA:** Bodegón: Creando volumen

TEMA 5 TÉCNICAS PICTÓRICAS APLICADAS AL PAISAJE

- **TEORÍA:** Primeras técnicas pictóricas de aguada y empasto
- **PRÁCTICA:** Acercamiento al paisaje