

EL ARTE EN CASA

PROGRAMACIÓN

CURSO ONLINE

INICIACIÓN + AVANZADO
DE

PINTURA

www.artescuela.com

TODO INCLUIDO

El curso incluye ✓ **24 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, ✓ **10 módulos teórico-prácticos** muy completos con **visualizaciones ilimitadas** y ✓ **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.

En esta convocatoria también **se incluye el material para iniciar el curso de manera gratuita.** ✓

NUESTRO CURSO

En este curso de **Pintura avanzado** 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**.

A white abstract line drawing consisting of several overlapping, flowing, and somewhat chaotic lines, resembling a sketch or a calligraphic flourish, positioned in the bottom left corner of the page.

¡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 EL APRENDIZAJE EN LAS ARTES PLÁSTICAS

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

TEMA 2 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

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.

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 plumadas
- **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

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**.

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

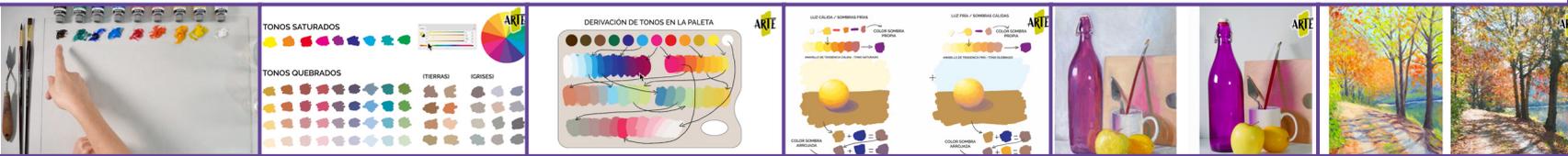
TEMA 4 EL COLOR Y SUS SENSACIONES

- **TEORÍA:** Psicología del color
- **PRÁCTICA:** Tendencias cálidas y tendencias frías

TEMA 5 LA IMPORTANCIA DE LOS TONOS COMPLEMENTARIOS Y QUEBRADOS

- **PRÁCTICA:** Trabajando con complementarios
- **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.

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:** 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

EL RETRATO

OBJETIVOS

En este módulo abordaremos un tema tan complejo como llamativo para el aprendiz: el retrato.

A lo largo del mismo estudiaremos todos los **elementos faciales** como los ojos, la nariz, la boca, las orejas y también el cabello, junto con el **movimiento de la cabeza** y del **busto** para obtener una buena **base anatómica**.

Conoceremos los tonos adecuados para las **carnaciones** en función del tipo de piel y aprenderemos la importancia de los pequeños **detalles** para lograr el **parecido**. Estudiaremos **gestualidad** y otros aspectos variables como el efecto del paso del tiempo en la piel.

TEMA 1 INTRODUCCIÓN A LA DISCIPLINA DEL RETRATO

- **TEORÍA:** Consejos generales para principiantes

TEMA 2 ESTRUCTURAS Y MOVIMIENTO DE LA FIGURA

- **TEORÍA:** El cráneo humano
- **PRÁCTICA:** Estudio del cráneo
- **TEORÍA:** La cabeza y sus ejes de rotación
- **PRÁCTICA:** Estudio de la cabeza
- **PRÁCTICA:** Montaje del rostro y el cabello sobre el cráneo
- **TEORÍA:** El busto y su movimiento
- **PRÁCTICA:** Estudio del busto

TEMA 3 ELEMENTOS Y ESTRUCTURAS FACIALES

- **TEORÍA:** Los ojos
- **PRÁCTICAS:** Estudio del ojo / Modelos de ojo
- **TEORÍA:** La nariz

- **PRÁCTICAS:** Estudio de la nariz / Modelos de nariz

- **TEORÍA:** La boca

- **PRÁCTICAS:** Estudio de la boca / Modelos de boca

- **PRÁCTICA:** Estudio de la oreja

- **PRÁCTICA:** Estudio del cabello

- **PRÁCTICA:** Estudio de las cejas
- **PRÁCTICA:** Proporciones faciales frontales

- **PRÁCTICA:** Proporciones faciales para el perfil

- **PRÁCTICA:** Retrato frontal por mitades en blanco y negro

- **PRÁCTICA:** Retrato de medio perfil por mitades en color

TEMA 4 ILUMINACIÓN, POSTURA Y MEZCLAS PARA CARNACIONES

- **TEORÍA:** Influencias psicológicas de la luz, el color y la posición sobre el retrato

- **PRÁCTICA:** Postura, luz y color

- **TEORÍA:** Los diferentes tonos de la piel

- **TEORÍA:** Mezclas de color para carnaciones realistas

- **PRÁCTICA:** Retrato con tonos oscuros de piel realistas

TEMA 5 EXPRESIVIDAD EN EL RETRATO

- **TEORÍA:** El paso del tiempo reflejado en la piel

- **TEORÍA:** Nuevos tonos para carnaciones

- **PRÁCTICA:** Reflejando la edad

- **TEORÍA:** Estudio de la gestualidad
- **TEORÍA:** Expresividad a través del color y la pincelada

- **PRÁCTICA:** Interpretando el color y el gesto

- **PRÁCTICA:** Propuesta de autorretrato

EL CUERPO HUMANO

OBJETIVOS

Estas lecciones están dedicadas a la representación de la figura humana. Estudiaremos la **estructura ósea** y **muscular** para comprender la **anatomía humana** y posteriormente entender el **equilibrio** a través de los puntos de **gravedad** y **apoyo** en las posturas para que estas funcionen correctamente.

Soltaremos la mano mediante el **bocetaje** y algunas sesiones de **pintura rápida**, que nos aportarán **seguridad** en el estudio anatómico y el **movimiento**, y trabajaremos las diferentes tendencias frías ó cálidas en el color de la piel según el **efecto expresivo** y la iluminación que busquemos conseguir.

TEMA 1 INTRODUCCIÓN A LA FIGURA HUMANA

- **TEORÍA:** La representación de la figura
- **TEORÍA:** Cánones y proporciones
- **TEORÍA:** Diversidad y semejanzas
- **PRÁCTICA:** El esqueleto y la musculatura general

TEMA 2 EL EQUILIBRIO Y LA ACTITUD EN LA FIGURA

- **TEORÍA:** Ejes y bloques
- **TEORÍA:** Movimiento Vs reposo
- **TEORÍA:** Escorzos y máximos giros
- **PRÁCTICA:** Ejes y puntos de apoyo para lograr actitud

TEMA 3 ESTUDIANDO LA FORMA Y LOS VOLÚMENES

- **TEORÍA:** Estudio de las manos y los pies
- **PRÁCTICA:** Modelos de manos
- **PRÁCTICA:** Modelos de pies

- **TEORÍA:** Estudio de los brazos y las piernas
- **PRÁCTICA:** Modelos de brazos
- **PRÁCTICA:** Modelos de piernas
- **TEORÍA:** Estudio del torso y la cabeza
- **PRÁCTICA:** Modelos de torsos

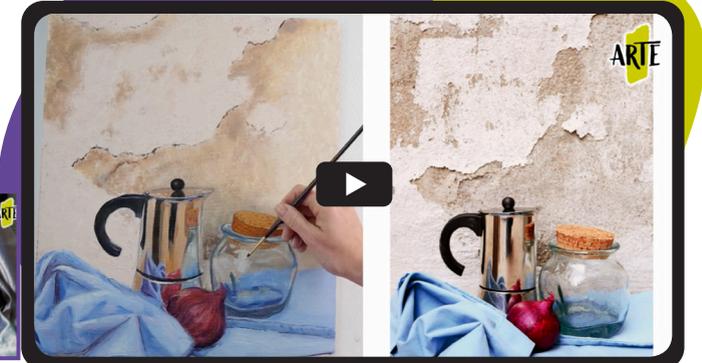
TEMA 4 LA SOLTURA EN LA REPRESENTACIÓN DE LA FIGURA

- **TEORÍA:** Bocetaje, soltura y gesto
- **PRÁCTICA:** Bocetando a línea
- **PRÁCTICA:** Pintura rápida

TEMA 5 DOMINANDO LA FIGURA HUMANA

- **TEORÍA:** Expresividad en la figura
- **PRÁCTICA:** Figura realista
- **PRÁCTICA:** Figura expresiva

MATERIALES Y TEXTURAS

OBJETIVOS

En estas lecciones aprenderemos **nuevas técnicas** y herramientas para conseguir diferenciar **texturas** concretas, de cara a ser capaces de representar distintos **materiales**.

Trabajaremos minuciosamente para conseguir **efectos muy concretos** en una serie de materiales variados como la **madera**, los **tejidos**, **metales**, **muros**, **crystal** o **vidrio**.

Abordaremos el **volumen desde el soporte** y aprovecharemos para explorar nuevas técnicas más sueltas y desenfadadas.

Al finalizar el módulo, habrás incorporado **nuevos recursos expresivos** a tu repertorio que te serán muy útiles en tu recorrido de artista.

TEMA 1 MATERIALES POROSOS

- **TEORÍA:** Materiales: Tacto, porosidad y reflejo
- **TEORÍA:** Materiales porosos
- **PRÁCTICA:** Muros y paredes
- **PRÁCTICA:** Mármol y piedra
- **PRÁCTICA:** Madera

TEMA 2 MATERIALES TEXTILES

- **TEORÍA:** Arruga Vs pliegue y diferencias entre tejidos
- **PRÁCTICA:** Papel arrugado
- **PRÁCTICA:** Tejido de algodón
- **PRÁCTICA:** Tejido de satén
- **PRÁCTICA:** Tejido de arpillera

TEMA 3 MATERIALES SATINADOS

- **TEORÍA:** Acabados metalizados
- **PRÁCTICA:** Metal oxidado
- **PRÁCTICA:** Metal niquelado Vs pulido
- **TEORÍA:** Refracción y transparencia
- **PRÁCTICA:** Vidrio
- **PRÁCTICA:** Cristal

TEMA 4 COMPOSICIONES PARA TRABAJAR LA TEXTURA

- **PRÁCTICA:** Bodegón: Madera y cerámica
- **PRÁCTICA:** Bodegón: Muro, tela, metal y vidrio
- **PRÁCTICA:** Bodegón: Satén, cristal y metal
- **PRÁCTICA:** Explorando texturas con equilibrio en la composición

TEMA 5 EL VOLUMEN DESDE EL SOPORTE

- **TEORÍA:** Gesso y carga para lograr textura
- **PRÁCTICA:** Bodegón con volumen

NATURALEZA ANIMAL Y BOTÁNICA

OBJETIVOS

En este módulo trabajaremos en la **soltura del gesto** y en la **expresividad** y trataremos de ganar **seguridad** y **control** en la pincelada.

Exploraremos texturas mediante el estudio de la botánica y continuaremos trabajando el **encaje**, el **retrato** y la **anatomía** a través del mundo animal.

Mediante la exploración de **recursos nuevos** y el análisis de las técnicas que usan **otros artistas**, ampliaremos nuestro **abanico expresivo** y nos acercaremos a encontrar nuestro **lenguaje propio** para definirnos como artistas únicos.

TEMA 1 CONTROLANDO LA PINCELADA

- **TEORÍA:** Estudiando la técnica de otros artistas
- **PRÁCTICA:** Análisis de la pincelada

TEMA 2 ELEMENTOS BOTÁNICOS

- **TEORÍA:** Morfología floral
- **PRÁCTICA:** Flores
- **TEORÍA:** Morfología arbórea
- **PRÁCTICA:** Troncos, texturas y método para pintar árboles
- **PRÁCTICA:** Árboles

TEMA 3 TÉCNICAS PICTÓRICAS APLICADAS AL MUNDO ANIMAL

- **TEORÍA:** Acercamiento al estudio del animal
- **PRÁCTICA:** Técnicas pictóricas aplicadas al mundo animal

TEMA 4 COMPOSICIÓN A TRAVÉS DE LA BOTÁNICA

- **TEORÍA:** Composición: caos y orden, color y pincelada
- **PRÁCTICA:** Ramos de flores
- **PRÁCTICA:** Campos de flores

TEMA 5 RETRATO ANIMAL

- **TEORÍA:** Anatomía, actitud y movimiento animal
- **PRÁCTICA:** Expresión animal
- **PRÁCTICA:** Movimiento y actitud en el animal

PAISAJE Y PERSPECTIVA

OBJETIVOS

En este módulo profundizamos en temas fundamentales en pintura, como son la **perspectiva** y el **paisaje**.

A lo largo de las lecciones estudiaremos los principios teóricos de la perspectiva y ahondaremos en aspectos como la **coherencia luminica** o el uso de **tonos derivados en la paleta**.

A continuación, pondremos en acción todos los conocimientos adquiridos en la representación de **elementos naturales** y **urbanos**, comprendiendo su aspecto y tratando de ser capaces de decidir y posteriormente dominar las técnicas más eficaces para obtener **escenarios vibrantes**.

TEMA 1 PERSPECTIVA CÓNICA

- **TEORÍA:** Las bases de la perspectiva cónica
- **TEORÍA:** Lejanía, tamaños y deformaciones
- **TEORÍA:** Análisis de la perspectiva sobre la imagen
- **PRÁCTICA:** Estudios de perspectiva frontal y oblicua

TEMA 2 ELEMENTOS DE LA NATURALEZA

- **PRÁCTICA:** Gammas de azules, verdes y tierras
- **TEORÍA:** Análisis de los cielos
- **PRÁCTICA:** Estudio de los cielos
- **TEORÍA:** Análisis de las aguas
- **PRÁCTICA:** Estudio de las aguas
- **TEORÍA:** Análisis del terreno
- **PRÁCTICA:** Estudio del terreno

TEMA 3 EL PAISAJE NATURAL

- **TEORÍA:** Consejos para el paisaje natural
- **PRÁCTICA:** Paisaje natural

TEMA 4 EL PAISAJE MARINO

- **TEORÍA:** Consejos para el paisaje marino
- **PRÁCTICA:** Marinas

TEMA 5 EL PAISAJE URBANO

- **TEORÍA:** Consejos para el paisaje urbano
- **PRÁCTICA:** Paisaje urbano