

CURSO DE ARTES PLÁSTICAS

¡COMENCEMOS DESDE AHORA!

EJERCICIOS PRUEBA DEL CURSO DEL CURSO DE ARTES PLÁSTICAS

En Spirit Academia, el objetivo de este curso es introducir al alumno en los fundamentos del dibujo y la pintura, desarrollando la **observación, composición**, comprensión de la **forma**, manejo del valor tonal y sensibilidad visual en el **proceso artístico**.

El dibujo y la pintura no consisten únicamente en copiar imágenes. Son herramientas que permiten comprender la estructura de lo que observamos, interpretar la luz, construir volumen y expresar ideas a través de líneas, manchas, color y composición. Antes de enfocarnos en el detalle, es necesario aprender a construir una imagen desde sus bases.

Comprender las artes plásticas implica entender cómo se relacionan los elementos visuales entre sí. Una línea puede cambiar completamente dependiendo de su dirección y fuerza; una sombra puede modificar la percepción del volumen; y un color puede transformar la atmósfera de toda una composición. Por ello, dentro del curso trabajamos fundamentos esenciales como:

- Observación y análisis de formas
- Construcción de volumen mediante el valor tonal (luces y sombras)
- Composición y equilibrio visual
- Teoría del color y relaciones cromáticas

Cuando comprendemos estas bases, dejamos de dibujar o pintar de manera mecánica y comenzamos a construir imágenes con mayor intención, estructura y sensibilidad artística.

CURSO DE ARTES PLÁSTICAS • SPIRIT ACADEMIA

Para que puedas experimentar este proceso por ti mismo, hemos preparado el siguiente ejercicio, que refleja la manera en la que abordamos el dibujo y la pintura en clase.

Instrucciones:

- **Técnica:** Boceto a carboncillo y pintura al óleo.
- **Ejercicio 1:** Observamos las imágenes que están a continuación, analizando la composición, la luz, las sombras las formas y los colores generales antes de empezar.
- Realizamos un boceto con carboncillo marcando únicamente lo general:

☐ proporciones

☐ ubicación de objetos

☐ masas principales

- Difuminamos suavemente si es necesario para unificar formas y sombras.
- Hacemos comparaciones visuales entre nuestro boceto y la imagen de referencia para rectificar una transferencia correcta.
- Comenzamos a pintar las zonas grandes del cuadro:

☐ fondo

☐ mantel

☐ formas principales

- Utilizamos pinceles grandes y pintura diluida con esencia trementina.

Tonos utilizados:

☐ blanco titán

☐ azul de Prusia

☐ amarillo cadmio medio

☐ carmín de garanza oscuro

- Trabajamos de lo general a lo particular y de oscuro a claro, reservando los colores más luminosos y detalles importantes para etapas posteriores.

CURSO DE ARTES PLÁSTICAS • SPIRIT ACADEMIA

Por ejemplo:

- El mantel se trabaja con azules, blancos y tonos crema.
- las frutas con amarillos, rojos y verdes suavizados
- el fondo con tonos más neutros y apagados

Ajustamos colores, sombras, reflejos y contrastes observando constantemente las relaciones entre los objetos y la atmósfera general del cuadro.

Se refuerzan:

- sombras proyectadas
- reflejos de color
- transiciones suaves
- contraste entre luces cálidas y frías
- Finalizamos reforzando: luces principales, colores claros, bordes importantes, pequeños detalles y acentos visuales.
- Referencias: Las imágenes fueron extraídas del libro de Parramón: El gran libro de la pintura al óleo.

Tips:

- Para trabajar detalles y pequeños acentos visuales, utiliza pinceles más pequeños y controla mejor la cantidad de pintura.
- Evita abusar del blanco puro; reserva las luces más intensas para las últimas etapas del cuadro, así conservarán mayor fuerza y luminosidad.
- Si alguna parte no funciona, vuelve primero a las masas generales, las relaciones de color y los valores antes de corregir detalles pequeños.
- Ten paciencia: la pintura es un proceso progresivo donde cada capa modifica y transforma lentamente la imagen final.

CURSO DE ARTES PLÁSTICAS • SPIRIT ACADEMIA

Dibujar es aprender a ver de una manera distinta. No solo se trata de líneas y formas, sino de entender lo que hay detrás de ellas: estructura, intención y sensibilidad.

Con tiempo y práctica constante, lo que hoy parece complejo comienza a volverse claro, y lo que antes requería esfuerzo empieza a fluir con naturalidad. Sigue dibujando, sigue observando... porque cada línea que haces te acerca a entender mejor lo que ves y lo que eres capaz de crear.

"El dibujo es la forma más directa de conectar la mano con el alma." — Egon Schiele

Esto solo es el comienzo.

Si quieres seguir desarrollando tu técnica, entender mejor lo que dibujas y llevar tu trabajo al siguiente nivel, **te invitamos a formar parte de Spirit Academia y continuar este camino con nosotros a través de nuestros cursos.**

Síguenos en nuestras redes para más contenido y ejercicios:

IG: @Spirit_Academia

