

PINTURA AL ÓLEO

¡COMENCEMOS DESDE AHORA!

EJERCICIOS PRUEBA DEL CURSO DE PINTURA AL ÓLEO

El objetivo de este curso es **introducir al alumno** en el proceso de construcción de una pintura al óleo, desarrollando la observación, el **control del color** y la comprensión de la **imagen por capas**.

La pintura al óleo no consiste únicamente en aplicar color sobre un lienzo. Es una técnica que permite modelar la luz, construir atmósferas y desarrollar profundidad a través del tiempo y la superposición de capas. Antes de aprender a detallar una imagen, es necesario aprender a estructurarla. Comprender el óleo implica entender cómo se comporta la materia pictórica. Una pincelada puede cambiar completamente dependiendo de la cantidad de médium, del grosor de la pintura o del color que exista debajo. Por eso, trabajamos desde fundamentos esenciales dentro del curso:

- Valor tonal (luces, medios tonos y sombras)
- Construcción de color por mezcla
- Veladuras y transiciones
- Principio de graso sobre magro

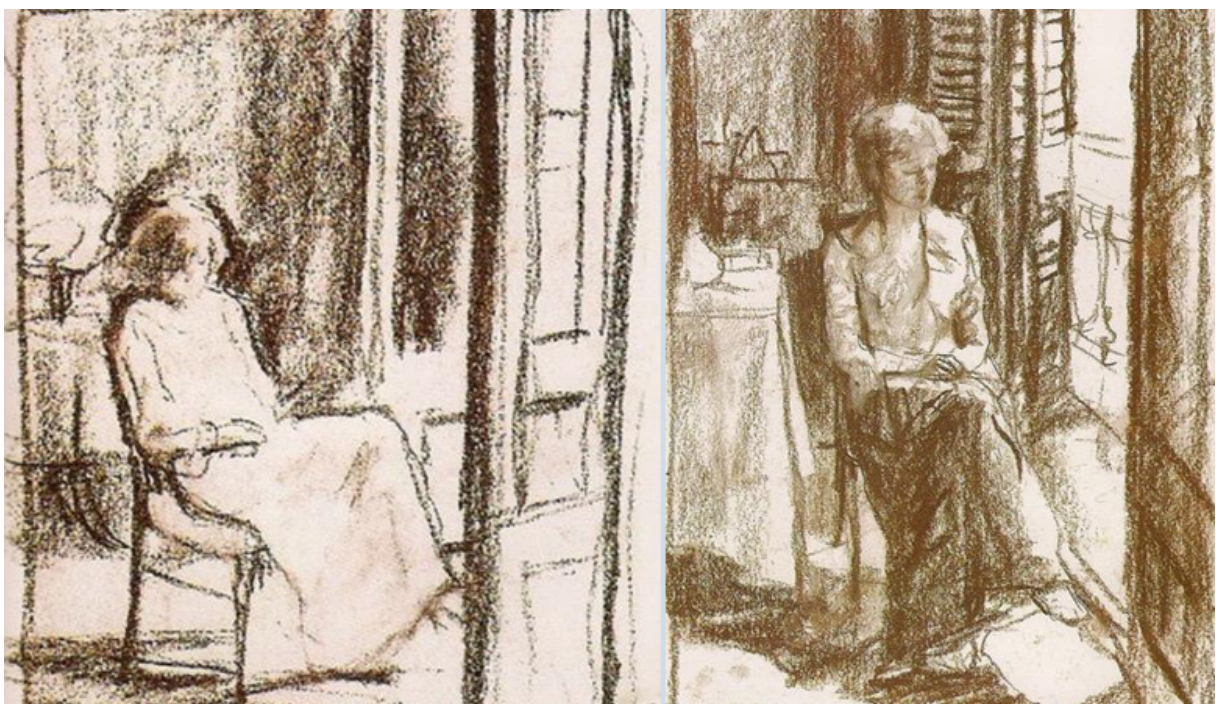
Para que puedas experimentar este proceso por ti mismo, hemos preparado los siguientes ejercicios, que reflejan la manera en la que abordamos el dibujo en clase.

Instrucciones:

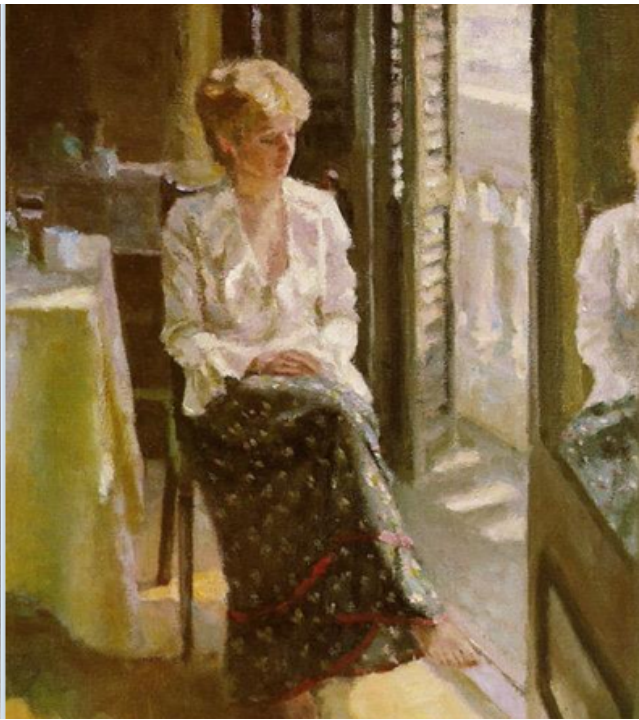
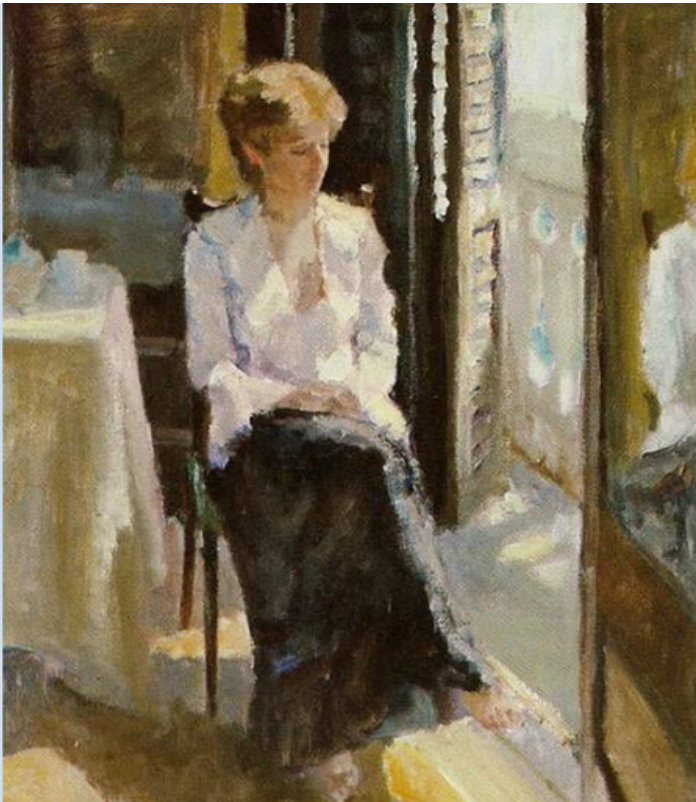
- **Objetivo:** Construir una imagen pictórica mediante el proceso de pintura al óleo por capas, comprendiendo el uso del valor tonal, la mezcla de color y la construcción progresiva de la imagen.
- **Técnica:** Utilizaremos pintura al óleo, aplicando el principio de graso sobre magro (primeras capas más magras, capas posteriores más grasas).

PINTURA AL ÓLEO • SPIRIT ACADEMIA

- **Material:** Bastidor entelado, cartón entelado u hoja preparada para óleo.
- Ejercicio 1: Construcción de una pintura al óleo por capas.
- Paso 1: Realizar un boceto inicial con carboncillo o lápiz sepia, estudiando la composición, las proporciones y la distribución de luces y sombras principales.
- Paso 2: Reforzar el dibujo marcando las zonas de sombra y los valores generales de la imagen, buscando una lectura clara antes de comenzar a pintar.
- Paso 3: Aplicar una primera capa magra de color, colocando manchas generales y unificando los tonos principales de la escena sin buscar detalle.
- Paso 4: Construir progresivamente la forma y el color, desarrollando luces, medios tonos y sombras mediante capas de pintura más controladas.
- Paso 5: Fundir las transiciones y ajustar las relaciones de color mediante veladuras y pequeñas correcciones, suavizando cambios bruscos de tono y temperatura.
- Paso 6: Dejar secar parcialmente la pintura y realizar los últimos retoques de luz, color y contraste para dar mayor profundidad y atmósfera a la obra.

PINTURA AL ÓLEO · SPIRIT ACADEMIA

TIPS

- Mantén tus pinceles limpios durante todo el proceso. En pintura al óleo, un pincel saturado puede ensuciar los tonos y apagar la luminosidad de la mezcla.
- Trabaja primero los valores generales de luz y sombra antes de enfocarte en detalles. Una buena estructura tonal dará solidez y volumen a la imagen desde las primeras capas.
- Respeta el principio de graso sobre magro. Las primeras capas deben ser más ligeras y diluidas; conforme avances, podrás utilizar mezclas con mayor cantidad de médium y pintura.
- Para transferir correctamente la imagen al soporte, puedes apoyarte en el ejercicio de transferencia visto previamente en el curso de dibujo, utilizando el método que te resulte más cómodo para conservar proporción y estructura.
- Para comprender mejor la construcción de color, las transiciones y las relaciones tonales, puedes complementar este ejercicio con el material del curso de teoría del color, especialmente los ejercicios relacionados con degradados y mezcla de tonos.

PINTURA AL ÓLEO • SPIRIT ACADEMIA

La pintura al óleo es un proceso de construcción paciente donde cada capa modifica la relación entre la luz, el color y la materia. A través de las veladuras, las transiciones y el trabajo progresivo de la imagen, el artista aprende a observar con mayor profundidad y a comprender cómo pequeñas variaciones de tono pueden transformar completamente la atmósfera de una obra. Con el tiempo y la práctica constante, lo que al inicio parece complejo comienza a sentirse más natural. Poco a poco, la mano aprende a controlar la densidad de la pintura, la mezcla del color y la construcción del volumen, permitiendo que la imagen se desarrolle capa por capa con mayor intención y sensibilidad.

“La pintura es solo otro modo de llevar un diario.” — Pablo Picasso.

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

