

TEORÍA DEL COLOR

¡COMENCEMOS DESDE AHORA!

EJERCICIOS PRUEBA DEL CURSO DE TEORÍA DEL COLOR

El objetivo de este curso es desarrollar una comprensión profunda del color, entrenar la **percepción visual** y aprender a **utilizarlo con intención**.

El color no es solo una cualidad estética: Es una herramienta.

Construye atmósferas, comunica emociones y organiza la imagen. Antes de aprender a aplicarlo, es necesario aprender a verlo. Así como en el dibujo entrenamos la mano, en el color entrenamos el ojo. Comprender el color implica entender sus relaciones. Ningún color existe de forma aislada: siempre depende de su contexto. Un mismo tono puede cambiar completamente según los colores que lo rodean. Para dominarlo, trabajamos desde las bases fundamentales en nuestro curso:

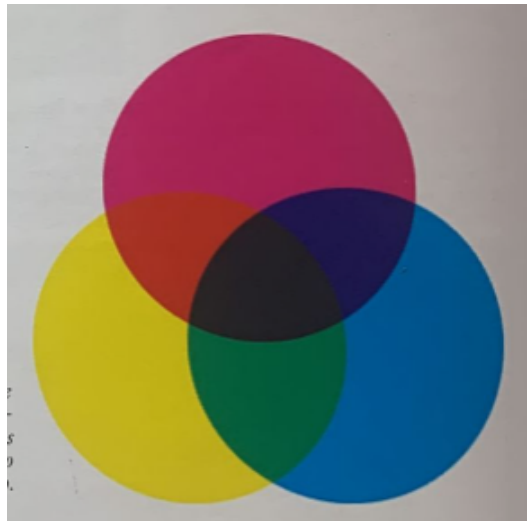
- **Matiz** (qué color es)
- **Valor** (qué tan claro u oscuro es)
- **Saturación** (qué tan intenso o apagado es)

Cuando comprendemos estas variables, dejamos de **“rellenar con color”** y comenzamos a construir con intención.

La tríada tradicional es el punto de partida de cualquier artista porque nos enseña que el rojo, el amarillo y el azul son los colores raíz de todo lo que vemos. Se les llama primarios porque son pigmentos puros que no se pueden obtener mezclando otros, lo que los convierte en los pilares fundamentales de nuestra paleta. Entender esta tríada es vital porque, al combinarlos, descubrimos cómo nacen los colores secundarios y cómo podemos controlar la armonía de una obra desde su base más simple.

TEORÍA DEL COLOR • SPIRIT ACADEMIA

Es el primer paso para dejar de depender de colores premezclados y empezar a entender realmente cómo funciona la naturaleza del color en el papel.

Porque al final, la mano no solo sigue lo que vemos, también refleja cómo lo sentimos. Y en ese punto, el dibujo deja de ser únicamente técnica... y empieza a convertirse en lenguaje.

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

INSTRUCCIONES

- **Objetivo:** Construir una imagen artística utilizando degradados de color y el concepto de valor tonal, integrando el uso de colores primarios y secundarios.
 - **Técnica:** Utilizaremos pinturas acrílicas
 - **Ejercicio 1:** Para dominar la técnica, los alumnos realizarán un ejercicio de transición sobre papel ilustración, cartón entelado o bastidor, utilizando acrílicos creando un degradado de azul a amarillo para obtener una transición natural hacia el verde.
1. Primero traza un rectángulo de 10 x 15 cm en tu papel ilustración o cartón entelado. Prepara tu paleta con un poco de amarillo en un lado y azul en el otro, tratando de trabajar rápido ya que el acrílico seca pronto.

TEORÍA DEL COLOR • SPIRIT ACADEMIA

Pinta el inicio del rectángulo con amarillo puro y el final con azul puro, dejando el espacio del centro libre para la mezcla. Mientras la pintura sigue fresca, arrastra el amarillo hacia el centro incorporando poco a poco el azul hasta que veas aparecer el verde justo en la mitad del espacio. Usa el pincel apenas húmedo para borrar cualquier raya divisoria, logrando que los colores se fundan en un degradado suave

- **Ejercicio 2:** Pintar un bodegón (imagen adjunta a continuación) aplicando la teoría de tonos y degradados.
 1. Realizarás un boceto con carboncillos y comenzarás a pintar, creando los tonos considerando la tríada de color. Se utilizará el **blanco** específicamente para afectar el **valor tonal** de la mezcla, permitiendo crear luces y volumen en el bodegón.

Referencias de las imágenes utilizadas para el ejercicio, extraídas del libro: Técnicas del óleo: Manual indispensable para el artista.

TIPS

- Mantén tus pinceles siempre limpios y en buen estado durante la sesión. Para lograr degradados suaves en el rectángulo de 10 x 15 cm, necesitas que las cerdas no tengan residuos de pintura seca que rayen el trazo.
- Para el ejercicio de transición, trabaja con agilidad mientras el acrílico sigue fresco. Como esta pintura seca rápido, el secreto para que el amarillo y el azul se "abracen" en un verde perfecto es difuminar los colores en el centro antes de que se fijen al papel.
- Rectifica constantemente el valor tonal de tu mezcla comparándola con los extremos puros. No te conformes con el primer verde que aparezca; observa si la transición de luz a sombra es constante y si necesitas añadir una pizca de blanco para que el volumen del bodegón se sienta real y profundo.

TEORÍA DEL COLOR • SPIRIT ACADEMIA

La teoría del color es el lenguaje silencioso que permite al artista comunicarse directamente con las emociones del espectador. Al comprender cómo interactúan los tonos, los valores y la saturación, dejas de depender del azar y comienzas a construir atmósferas con intención y propósito.

Con el tiempo y la práctica constante, lo que hoy parece complejo comienza a volverse claro, y lo que antes requería esfuerzo empieza a fluir con naturalidad. Sigue explorando el color, sigue observando cómo la luz transforma cada tono... porque cada mezcla que haces te acerca a entender mejor la armonía de lo que ves y la profundidad de lo que eres capaz de crear en el lienzo.

"Busca sobre todo la luz y la libertad. El color solo tiene valor cuando sirve a la expresión espiritual de las cosas." — Claude Monet.

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

