

# Nuevas tecnologías aplicadas a las Bellas Artes

## Acuarela 1 y 2

con Daniel Azconegui



Gestionado por:



Colabora:



[info@epapformacion.com](mailto:info@epapformacion.com)



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL  
Y DEPORTES



Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia

  
Castilla-La Mancha

Ejerciendo  
la Ciudadanía

# Introducción

---

Este curso intensivo está diseñado para aquellos que desean aprender y perfeccionar el proceso creativo de una ilustración utilizando acuarela como medio principal.

A lo largo de dos módulos, los estudiantes adquirirán una comprensión profunda de las técnicas de dibujo y pintura con la técnica de la acuarela, desde las bases de la anatomía y la perspectiva hasta la aplicación avanzada de la acuarela en composiciones complejas. El curso está estructurado de manera que se adapta al ritmo y las necesidades individuales de cada alumno, permitiendo que cada uno progrese de acuerdo con sus capacidades y objetivos.

El curso se impartirá en 3 fines de semana consecutivos, de manera intensiva, para que los alumnos puedan afianzar los conocimientos adquiridos y practicar en sus días laborales entre módulos.

A lo largo de este recorrido, los estudiantes recibirán un enfoque práctico, teórico y personalizado que les permitirá adquirir todas las herramientas necesarias para desarrollar ilustraciones profesionales y creativas.

## Fechas:

- Del 17 al 19 de enero de 2025
- Del 24 al 26 de enero de 2025
- Del 31 de enero al 2 de febrero de 2025

## Horarios:

- Sábados y domingos: Mañanas de 10:00 a 14:00
- Viernes, sábados y domingos: Tardes de 16:00 a 20:00

## Materiales recomendados:

- Acuarelas y pinceles
- Papel de acuarela de calidad
- Materiales de dibujo

Si se desea trabajar en digital, se recomienda el uso de Clip Studio, Photoshop o programas similares.

# Resumen

---

El curso está dividido en **dos bloques principales de 9 temas cada uno**, que cubren todos los aspectos esenciales del proceso creativo de una ilustración con acuarela.

A continuación, se presenta un resumen de los contenidos que se tratarán en cada módulo:

# Primer bloque

## Fundamentos del Proceso Creativo y Preparación para la Ilustración Final

- 1. Presentación del profesor y alumnado, introducción a la ilustración con acuarela:** Se conocerán los niveles e inquietudes de los alumnos, así como un repaso a la historia de la ilustración tradicional con acuarela y sus estilos contemporáneos.
- 2. Herramientas del proceso creativo:** Composición, perspectiva, proporción, anatomía y la relación con el material, explorando la teoría fundamental para crear ilustraciones profesionales.
- 3. Fases del proceso creativo:** La importancia del boceto y las pruebas de color como base para desarrollar una ilustración coherente.
- 4. Proporción y dibujo básico:** Dominio de las proporciones y uso de formas básicas, esenciales para todo tipo de ilustración.
- 5. Cualidades de la acuarela:** Se explorará la versatilidad y rapidez de la acuarela, comparándola con los medios digitales y su aplicación en ilustraciones.
- 6. Composición en el arte:** La importancia de la composición, no solo en forma, sino también en color, para el equilibrio visual en diferentes estilos.
- 7. Perspectiva y creación de fondos:** El uso de la perspectiva para dotar de realismo a las ilustraciones y cómo crear fondos y espacios coherentes.
- 8. Corrección de bocetos:** Aprender a revisar y corregir nuestros propios trabajos con criterios objetivos para seguir mejorando como ilustradores.
- 9. Búsqueda de referencias y uso de tecnologías:** Utilización de herramientas digitales y físicas para obtener referencias históricas, fotográficas y anatómicas que complementen el proceso creativo.



# Segundo bloque

---

## Desarrollo y Finalización de la Ilustración

- 1. Anatomía básica aplicada al dibujo:** Se profundizará en el estudio de las proporciones de la figura humana y cómo adaptarlas a diferentes estilos, así como el dibujo de escorzos y posturas dinámicas.
- 2. Modelado y pintado con acuarelas:** Los estudiantes aprenderán a pintar sus ilustraciones con acuarela, desarrollando habilidades en la aplicación del color y las texturas propias de esta técnica.
- 3. Teoría del color en la composición:** Se explorarán los esquemas de color y su impacto en la atmósfera de la obra, buscando la armonía visual y emocional en la composición.
- 4. Corrección de los trabajos:** Los alumnos aprenderán a evaluar y corregir sus ilustraciones basándose en criterios técnicos y artísticos para perfeccionar su obra.
- 5. Selección del mejor boceto:** Se trabajará en cómo elegir o combinar los bocetos preliminares para asegurar una ilustración final coherente y de calidad.
- 6. Realización de la ilustración final:** Los estudiantes aplicarán todo lo aprendido en el desarrollo de su ilustración final bajo la guía del profesor, integrando dibujo, acuarela, teoría del color y composición.
- 7. Digitalización de la acuarela:** Se enseñará cómo digitalizar y editar las acuarelas para su posterior uso en medios digitales, como portafolios o publicaciones.
- 8. Desarrollo de portfolio:** Los estudiantes aprenderán a crear y organizar un portafolio profesional para mostrar sus trabajos, tanto en formato físico como digital.
- 9. Maximizar el rendimiento de una ilustración:** El curso concluirá con una sesión de consejos prácticos sobre cómo rentabilizar el proceso de trabajo artístico y responder a dudas sobre cómo avanzar en la carrera profesional de la ilustración.

---

Al final del curso, los alumnos habrán adquirido las habilidades necesarias para llevar a cabo ilustraciones completas, desde el concepto inicial hasta la finalización de la obra, utilizando acuarela de manera profesional. Además, aprenderán a digitalizar y presentar su trabajo de manera eficaz, preparándose para desarrollar su portafolio y compartir sus obras con el mundo.

PLAN DIDÁCTICO

# Bloque 1

# Objetivo general

---

El objetivo de este bloque es proporcionar a los alumnos los conocimientos fundamentales para crear bocetos y estudios preparatorios de una ilustración final. A través de un enfoque práctico y teórico, los estudiantes adquirirán las herramientas necesarias para desarrollar su propio proceso creativo, desde la concepción de la idea hasta el desarrollo de los primeros estudios visuales.

## 1. Presentación del profesor y alumnado y breve introducción a la ilustración con acuarela

### Objetivos:

- Conocer el nivel y las inquietudes de los estudiantes.
- Adaptar el curso a los intereses y habilidades del grupo.
- Introducción a la historia de la ilustración y el uso de la acuarela en la actualidad.

### Proceso de aprendizaje:

- **Ejercicio inicial:** Breve presentación donde los estudiantes comparten su experiencia previa y expectativas sobre el curso.
- **Clase teórica:** Repaso de la historia de la ilustración, destacando la evolución de las técnicas y cómo la acuarela se ha integrado en la práctica contemporánea.
- **Estudio de artistas actuales:** Se presentarán ejemplos de ilustradores que usan la acuarela, analizando su estilo y técnicas. Los estudiantes deberán elegir un estilo que les interese para profundizar durante el curso.

## 2. Las herramientas del proceso creativo: composición, perspectiva, proporción, anatomía y relación del artista con el material

### Objetivos:

- Entender los elementos básicos de la ilustración profesional.
- Reflexionar sobre cómo el dominio de estas herramientas facilita la creación de ilustraciones de calidad.

### Proceso de aprendizaje:

- **Clase teórica:** Explicación de los conceptos clave como composición, perspectiva, proporción, anatomía y la relación del artista con los materiales.
- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes realizarán ejercicios básicos para practicar la aplicación de estos principios en pequeños estudios, enfocándose en cómo los afectan en la producción de una ilustración.

## 3. Fases del proceso creativo para una ilustración: la importancia del boceto y las pruebas de color

### Objetivos:

- Entender la función del boceto como base para el desarrollo de una ilustración final.
- Experimentar con pruebas de color para planificar la paleta.

### Proceso de aprendizaje:

- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes crearán un boceto preliminar de una ilustración, enfocándose en la composición y la relación entre los elementos. Se les guiará para hacer pruebas de color mediante técnicas de acuarela para ver cómo afectan el tono y la atmósfera.
- **Discusión grupal:** Se fomentará un intercambio de opiniones sobre la importancia de realizar bocetos y pruebas antes de iniciar la obra final.

## 4. Fases del proceso creativo para una ilustración: proporción y dibujo básico

### Objetivos:

- Dominar el dibujo básico y las proporciones.
- Comprender cómo las formas simples se aplican en el dibujo detallado.

### Proceso de aprendizaje:

- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes realizarán estudios sobre proporciones y las formas geométricas básicas que componen los objetos y figuras.
- **Técnica aplicada:** Se enseñarán métodos para aplicar estas formas a un dibujo más detallado, desde figuras humanas hasta objetos complejos.
- **Práctica guiada:** Se trabajará sobre ejemplos de cómo construir un dibujo usando proporciones correctas.

## 5. Cualidades básicas de la acuarela y diferencias con el formato digital

### Objetivos:

- Explorar las características de la acuarela como medio artístico.
- Comparar la acuarela con el dibujo digital y entender sus ventajas y limitaciones.

### Proceso de aprendizaje:

- **Clase teórica:** Explicación de las cualidades únicas de la acuarela (transparencia, mezcla de colores, fluidez) y las diferencias fundamentales con los medios digitales.
- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes experimentarán con acuarela, practicando el control de la humedad, la mezcla de colores y el uso de pinceles para obtener diferentes efectos.
- **Discusión grupal:** Reflexión sobre cómo la técnica tradicional de la acuarela puede enriquecer el trabajo digital y viceversa.

## 6. Fases del proceso creativo para una ilustración: la importancia de la composición en cualquier estilo artístico

### Objetivos:

- Entender la relevancia de la composición en la ilustración.
- Aprender a aplicar reglas de composición para mejorar la calidad visual de las obras.

### Proceso de aprendizaje:

- **Clase teórica:** Revisión de los principios básicos de la composición (regla de los tercios, equilibrio, ritmo visual).

- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes trabajarán en composiciones simples, organizando elementos en el espacio de manera armónica.
- **Estudio de ejemplos:** Se analizarán ilustraciones y obras de diferentes estilos para entender cómo la composición influye en el impacto visual y emocional de una obra.

## 7. Fases del proceso creativo para una ilustración: perspectiva y creación de fondos o espacios

### Objetivos:

- Comprender la perspectiva como herramienta fundamental para representar espacios tridimensionales en dos dimensiones.
- Desarrollar habilidades para crear fondos y escenarios convincentes.

### Proceso de aprendizaje:

- **Clase teórica:** Explicación de los conceptos de perspectiva (perspectiva lineal, atmosférica, de un punto, dos puntos, etc.).
- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes crearán fondos sencillos aplicando la perspectiva aprendida, enfocándose en la creación de espacios y la integración de elementos dentro de esos espacios.
- **Práctica guiada:** Se ayudará a los estudiantes a crear escenarios complejos que acompañen a sus personajes o temas principales.

## 8. Corrección de los bocetos

### Objetivos:

- Aprender a autocriticar el trabajo para identificar posibles mejoras.
- Desarrollar una mayor confianza en la corrección y perfección del boceto.

### Proceso de aprendizaje:

- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes crearán varios bocetos y, con la guía del profesor, aprenderán a analizar sus propios trabajos y a identificar áreas de mejora.
- **Feedback y corrección:** Se fomentará el trabajo en grupo para recibir retroalimentación constructiva entre compañeros, así como la revisión individual de los bocetos.
- **Ejercicio de autocorrección:** Los estudiantes corregirán sus bocetos según las observaciones realizadas, perfeccionando su técnica.

## 9. Búsqueda de referencias y ayuda de las nuevas tecnologías

### Objetivos:

- Desarrollar habilidades para buscar y utilizar referencias visuales en el proceso de creación.
- Utilizar las tecnologías actuales para mejorar el proceso creativo.

### Proceso de aprendizaje:

- **Clase teórica:** Introducción al uso de recursos digitales como modelos 3D, bibliotecas de imágenes, aplicaciones para visualizar referencias y programas de edición.
- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes aprenderán a buscar y usar referencias como fotografías, ilustraciones y modelos digitales para enriquecer sus bocetos.

- **Práctica guiada:** Utilización de herramientas tecnológicas para obtener detalles como escorzos, posturas y fondos, lo que ayudará a dar realismo y precisión al trabajo final.

---

Este plan didáctico busca proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para desarrollar ilustraciones con acuarela, enfocándose en el proceso creativo y la práctica constante, desde la concepción de la idea hasta el primer estudio visual.



PLAN DIDÁCTICO

# Bloque 2

# Objetivo general

---

El objetivo de este bloque es dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para que, al finalizar el curso, sean capaces de realizar una ilustración final que integre todas las habilidades y técnicas adquiridas a lo largo del mismo. Los estudiantes aprenderán a aplicar la anatomía, la acuarela, la teoría del color, la corrección de sus trabajos y la creación de un portafolio profesional.

## 1. Anatomía básica aplicada al dibujo, proporciones de la figura en diferentes estilos de dibujo y la construcción de escorzos dentro de la perspectiva

### Objetivos:

- Comprender las proporciones básicas de la figura humana y cómo estas cambian según el estilo de ilustración.
- Aprender a representar escorzos y movimientos en la figura humana dentro de una perspectiva adecuada.

### Proceso de aprendizaje:

- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes practicarán el dibujo de la figura humana, comenzando con las proporciones estándar y avanzando hacia la adaptación de estas a diferentes estilos (realista, caricaturesco, etc.).
- **Estudio de escorzos:** Se realizarán ejercicios de escorzos, aprendiendo a representar figuras en diferentes ángulos y en movimiento, utilizando la perspectiva adecuada para que las proporciones sean coherentes y realistas.

## 2. Modelado y pintado con acuarelas

### Objetivos:

- Familiarizarse con el uso de la acuarela como medio para pintar los dibujos y bocetos creados.
- Desarrollar habilidades de modelado y sombreado utilizando la acuarela.

### Proceso de aprendizaje:

- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes aprenderán a aplicar acuarela en sus dibujos, comenzando con ejercicios básicos de sombreado y gradación de color.
- **Práctica avanzada:** Se guiará a los estudiantes en el proceso de modelar figuras y formas mediante la acuarela, explorando cómo utilizar la transparencia y la mezcla de colores para obtener texturas y efectos visuales.

## 3. La importancia de la teoría del color en la composición y recursos de la acuarela

### Objetivos:

- Comprender la teoría del color y cómo esta se aplica en la ilustración.
- Aprender a elegir una paleta de colores adecuada para cada obra.

### Proceso de aprendizaje:

- **Clase teórica:** Introducción a los principios básicos de la teoría del color: la rueda cromática, los esquemas de color (complementarios, análogos, etc.) y su impacto emocional.
- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes aplicarán estos conocimientos en ejercicios de composición de paletas de colores para diferentes escenas o personajes.
- **Uso de la acuarela:** Se explorarán los recursos específicos de la acuarela, como el uso de lavados, veladuras y mezclas de colores para crear atmósferas y efectos especiales.

## 4. Corrección de los trabajos

### Objetivos:

- Desarrollar habilidades de autoevaluación y crítica constructiva.
- Aprender a corregir y mejorar ilustraciones basándose en criterios objetivos.

### Proceso de aprendizaje:

- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes recibirán feedback tanto del profesor como de sus compañeros sobre los trabajos realizados hasta el momento.
- **Corrección guiada:** Con la ayuda del profesor, cada estudiante corregirá su trabajo en base a observaciones objetivas como la proporción, el uso del color y la composición.
- **Técnicas de revisión:** Se enseñarán estrategias para detectar errores comunes en la ilustración y cómo solucionarlos eficientemente.

## 5. Cómo elegir el mejor boceto o la combinación de ambos

### Objetivos:

- Ayudar a los estudiantes a tomar decisiones sobre qué boceto desarrollar y cómo combinar elementos de diferentes bocetos.

### Proceso de aprendizaje:

- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes realizarán varios bocetos preliminares para una ilustración final, explorando diferentes enfoques.
- **Discusión y análisis:** A través de una revisión grupal, los estudiantes aprenderán a elegir el boceto más adecuado o cómo combinar varios elementos de diferentes bocetos para crear la mejor ilustración final.
- **Reflexión creativa:** El profesor guiará a los alumnos en el proceso de toma de decisiones, resolviendo dudas sobre la dirección de sus obras.

## 6. Realización de la ilustración final

### Objetivos:

- Aplicar todos los conocimientos adquiridos en la creación de una ilustración final.
- Desarrollar la capacidad de trabajar de manera autónoma y profesional.

### Proceso de aprendizaje:

- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes, guiados por el profesor, realizarán la ilustración final del curso. Este ejercicio será la culminación de todo lo aprendido hasta ese momento.

- **Atención personalizada:** El profesor ofrecerá apoyo individualizado en todas las fases del proceso, desde el dibujo inicial hasta la aplicación de la acuarela.
- **Revisión continua:** Se fomentará la reflexión continua sobre las decisiones artísticas tomadas durante el proceso creativo.

## 7. Digitalización de la acuarela

### Objetivos:

- Aprender a digitalizar y preparar la acuarela para su reproducción o envío a editores.

### Proceso de aprendizaje:

- **Clase teórica:** Introducción a los métodos de digitalización de acuarelas, desde la escaneado hasta la edición digital.
- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes practicarán el escaneo y la digitalización de sus ilustraciones finales, aprendiendo a ajustarlas para mejorar la calidad visual y adaptarlas para diferentes medios (libros, portafolios, etc.).
- **Edición y retoque:** Se mostrarán herramientas de edición básicas (ajustes de color, corrección de brillo y contraste) para perfeccionar la imagen digital.

## 8. Desarrollo de portfolio

### Objetivos:

- Ayudar a los estudiantes a presentar su trabajo de manera profesional.
- Crear un portafolio personal para compartir con editores, agencias o en redes sociales.

### Proceso de aprendizaje:

- **Clase teórica:** Guía sobre cómo organizar un portafolio, qué incluir y cómo presentar el trabajo de forma profesional.
- **Ejercicio práctico:** Los estudiantes crearán su propio portafolio con las ilustraciones desarrolladas durante el curso. Se les orientará sobre cómo elegir y mostrar sus mejores trabajos.
- **Desarrollo de marca personal:** Se discutirá sobre la importancia de las redes sociales y cómo utilizarlas para promocionar el trabajo artístico.

## 9. Consejos para poder sacar el máximo rendimiento a una ilustración

### Objetivos:

- Resolver las dudas finales sobre el proceso creativo y cómo rentabilizar el trabajo artístico.

### Proceso de aprendizaje:

- **Clase teórica:** El profesor ofrecerá consejos sobre cómo seguir mejorando como ilustrador después del curso, enfocándose en el crecimiento continuo y en cómo enfrentar nuevos proyectos.
- **Consejos prácticos:** Estrategias para maximizar la calidad y el impacto de las ilustraciones, tanto a nivel técnico como artístico.
- **Resolución de dudas:** Se abrirá un espacio para que los estudiantes compartan sus inquietudes y dudas finales sobre la ilustración y la carrera artística en general.

---

Este plan está diseñado para que los alumnos adquieran las habilidades necesarias para realizar una ilustración final profesional, integrando todo lo aprendido sobre anatomía, acuarela, teoría del color, composición, digitalización y presentación de su trabajo.



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO

# *Evaluación*

El curso está orientado a la adquisición de habilidades prácticas a lo largo de un proceso de trabajo progresivo, donde cada fase es fundamental para la consecución de una ilustración final de calidad. Debido a este enfoque, la evaluación se basará en la participación activa y el desarrollo práctico de los conocimientos en cada bloque.

# Criterios de evaluación

---

## **1. Asistencia y Participación:**

La presencia y participación activa en todas las sesiones del curso es obligatoria. Cada tema del curso se construye de manera secuencial, y la participación en las actividades propuestas por el profesor es clave para el aprendizaje. La asistencia regular y el compromiso en las actividades prácticas permitirán al alumno adquirir los conocimientos de manera efectiva.

## **2. Evaluación Práctica de Cada Bloque:**

El curso está diseñado de manera práctica y adaptable al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Al finalizar cada uno de los dos bloques del curso, se evaluará el dominio y la comprensión de los puntos tratados mediante ejercicios prácticos. Estos ejercicios servirán para aplicar los conocimientos adquiridos y estarán relacionados directamente con los temas tratados en cada módulo (por ejemplo, composición, proporción, uso de la acuarela, corrección de bocetos, etc.).

## **3. Desarrollo de la Ilustración Final:**

La evaluación final se centrará en el desarrollo de la ilustración final del curso, que integrará todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los dos bloques. El alumno deberá demostrar su capacidad para aplicar lo aprendido en dibujo, perspectiva, anatomía, acuarela y composición, además de manejar las herramientas y técnicas adecuadas.

## **4. Ejercicios Acumulativos:**

A lo largo del curso, se realizarán ejercicios acumulativos que permitirán al alumno avanzar de forma gradual en su aprendizaje. Estos ejercicios no solo ayudarán a afianzar los conceptos, sino que también servirán como base para la creación de la ilustración final.

## **5. Criterios de Evaluación:**

La calificación será determinada por el profesor, quien evaluará tanto el proceso como el resultado final del trabajo del alumno. Los criterios principales serán:

- Dominio de los conceptos técnicos: Anatomía, proporciones, perspectiva, uso de la acuarela.
- Creatividad y originalidad: Enfoque personal en los ejercicios y en la ilustración final.
- Progreso y capacidad de adaptación: Evolución a lo largo del curso y adaptación al nivel de dificultad de los ejercicios.
- Calidad técnica y estética: La capacidad para aplicar las técnicas aprendidas con precisión y expresar una idea visualmente coherente.

## **6. Feedback y Mejora:**

Durante el curso, los alumnos recibirán retroalimentación constante tanto del profesor como de sus compañeros, lo que les permitirá mejorar sus habilidades y corregir posibles errores antes de llegar al resultado final. La capacidad de autocrítica y de corrección será un aspecto valorado en la evaluación.

---

## *Nota final*

La nota final del curso será una combinación del desempeño en los ejercicios prácticos acumulativos, la ilustración final y el nivel de comprensión demostrado durante el curso.

La evaluación es individualizada y se adapta al progreso de cada alumno, teniendo en cuenta tanto su esfuerzo como su evolución a lo largo de los módulos.

Este sistema de evaluación asegura que todos los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar sus habilidades y mejorar en función de sus necesidades, con el objetivo de que al final del curso, todos sean capaces de llevar a cabo una ilustración completa utilizando acuarela de manera profesional.

# Nuevas tecnologías aplicadas a las Bellas Artes

## Acuarela 1 y 2

con Daniel Azconegui

Gestionado por:



Colabora:



[info@epapformacion.com](mailto:info@epapformacion.com)



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL  
Y DEPORTES



Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia



Castilla-La Mancha

Ejerciendo  
la Ciudadanía