

II Semestre 2017

CURSO DE PINTURA: ÓLEO & VINO

Profesor: Sonia Martínez Licenciada en Arte y Magíster en Historia de la Universidad Católica de Chile.

Duración: 12 sesiones

Horario: Jueves de 19:00 a 22:00 hrs.

Inicio: Jueves 10 de Agosto

Lugar: Sede Casona de Las Condes

Informaciones: 226618981 / cultura@unab.cl / Valor curso. \$200.000.- Consulta por 50% de descuento.

1- DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El taller está dirigido a personas que deseen conocer nuevas técnicas mixtas y vanguardistas para la elaboración de obras con óleo y vino, como también dirigido a personas que inician un primer acercamiento con la técnica de la pintura al óleo. En el taller se buscará generar libertad de expresión en torno al uso de ambos materiales o inclusive solo de uno de ellos, quienes participen del espacio de creación podrán escoger las técnicas a enseñar a libre elección.

La finalidad del curso es que los alumnos puedan proponer en la estética de sus trabajos, nuevos modos creativos y formas de operación en el taller mediante el uso complementario del vino como base y el óleo como material que resalta en la superficie, generando contrastes del material, capas y combinaciones similares entre uno y otro. Es a partir del vino tan característico de nuestro país, que se busca rescatar y utilizar su materialidad para conformar nuevas composiciones lúdicas.

Por otro lado, el curso está enfocado también para aquellas personas que buscan aprender nuevas maneras de generar composiciones a través de la pintura al óleo académica. La relevancia de este programa es fomentar un primer acercamiento a las técnicas clásicas del arte visual, pero a la vez que puedan proponer nuevas líneas y estilos de disposición de la figura, textura y materialidad en sus obras.

2- OBJETIVOS

- Reflexionar y reconocer como el vino es parte de nuestra identidad país; en esta primera instancia, se busca acompañar al alumno en la búsqueda de la identidad de su propuesta creadora, considerando la inclusión del vino en la técnica clásica. Por otro lado, comentar y discutir sobre el conocimiento de la técnica de pintura al óleo y sobre los intereses y expectativas de cada alumno en el taller.
- Estudiar las proporciones y la perspectiva en la realización de la obra.
- Conocer y aplicar como se estructura una composición bidimensional en la pintura al óleo
- Indagar en la materialidad del óleo comprendiendo como colocar de manera correcta este producto sobre el soporte.
- Analizar la composición del color y las nomenclaturas del óleo conociendo la gama cromática
- Experimentar en el uso del vino como nuevo material pictórico. De esta manera, se busca generar una nueva propuesta cromática en la tela, practicando sus usos y la capacidad del material.
- Conocer y probar a través de técnicas de evaporación y cocción el espesor del vino, para utilizarlo como pintura (preparación del material)
- Reconocer la correcta estética del conjunto color y forma.
- Elaborar y presentar una exposición en la Universidad de las obras realizadas en el taller.

3- CONTENIDOS

Clase 1: Conversatorio y pintura al óleo y vino: sobre mantel de tela y cartón entelado

En esta primera clase, contaremos con la visita de una experta en vino en donde abriremos un espacio para que los alumnos relaten su cercanía y experiencia con este brebaje. Además probaremos los procesos de cocción y evaporación del material para comprender las diferencias entre las tonalidades que este puede entregar. Por otro lado, para aquellos alumnos que quieran solo trabajar con el óleo generaremos un espacio de experimentación del pigmentos en un cartón entelado como primer acercamiento a la técnica clásica.

Clase 2: Inicio de la pintura 1. Estudio de la proporción y la luz en los bodegones y/o figura humana

Inicio de la composición utilizando la técnica de la medida a través del lápiz (Para esta clase se les pedirá a los alumnos trabajar con fotografías, ya sea de bodegones elaborados por ellos en sus casas o fotografías de personas, como retratos). Los alumnos tendrán la libertad de pintar con óleo y vino o solo óleo. Asimismo, se explicará en clases a través de ejemplos el estudio de la gama cromática, colores primarios y secundarios.

Clase 3: Diferencias técnicas entre el óleo y el vino

Revisaremos las diferencias entre los materiales; uno a base de agua alcohol y el otro a base de aceite. En esta ocasión los alumnos podrán comprobar de manera práctica que es lo que técnicamente se debe evitar en la mezcla y el uso de ambos materiales. Por otro lado, en una primera instancia se aplicará la aguada con óleo y médium generando volúmenes, luces y sombras en las composiciones. (Avanzar con las primeras aplicaciones directas de óleo)

Clase 4: Revisión de los detalles de la obra

En esta etapa de la obra se efectuarán las últimas capas del óleo sobre el vino para finalizar con la misma. Discutiremos como grupo en torno a las facilidades y dificultades de esta primera experiencia utilizando la técnica mixta. También se estudiarán las características de los colores como la saturación, el contraste y la luz.

Clase 5: Inicio de la segunda obra. Temática paisaje o retrato

En esta ocasión se generará un estudio del color, para ello será opcional utilizar tonalidades de vinos del interés de los alumnos acordes a los colores que busquen utilizar en el óleo o simplemente podrán realizar un paisaje clásico solo con óleo. Iniciará el dibujo de la obra, utilizando las medidas de la perspectiva de las pinturas renacentistas (para esta instancia se les pedirá a los alumnos trabajar con fotografías que ellos quieran de paisajes). Inicio de la primera aguada o base del color a través de la mezcla de óleo y médium o como base también se podrá usar vino.

Clase 6: Avance de la pintura

En esta sesión se resolverán dudas en torno a las mezclas de los colores y las maneras de lograr similitudes entre ambos materiales, por otro lado, se le dará a la obra una primera capa de óleo sobre el vino o una primera capa de óleo sobre la aguada del mismo en médium. Se analizarán las gamas cromáticas y los tipos de nomenclaturas para llegar a la igualdad o similitud en el tinte del vino con el óleo y se revisará la nomenclatura de colores clásicos de un paisaje.

Clase 7: Avance de la pintura

Se generarán las correcciones y revisiones pertinentes de las pinturas previas al retoque final del óleo. Se estudiará la combinación de colores sustractivos y saturados en el paisaje: En esta sesión se realizará la combinación de óleo en la paleta en donde se aplicarán capas más gruesas de colores, tanto saturados como sustractivos, para generar diferencias en los planos de la composición.

Clase 8: Término de la segunda obra

Revisión de los detalles y retoques finales de la misma. Reflexión y discusión en torno a las nomenclaturas, luces y sombras generadas entre el óleo y el vino, comentando las facilidades y las dificultades de la elaboración de este trabajo.

Clase 9: Inicio de la última pintura, basada en la vanguardia y las propuestas lúdicas

A partir de los movimientos de vanguardia del siglo XX, ya sea cubismo, expresionismo, arte abstracto entre otros, proponer una composición de pintura que haga referencia a alguno de estos movimientos artísticos generando una obra que proponga como técnica base solo óleo o también la combinación de vino y óleo. En la primera sesión del último trabajo se realizará el boceto de la obra proponiendo intervenciones lúdicas por parte de los alumnos.

Clase 10: Primera capa de vino sobre la tela o médium: En esta sesión los alumnos realizarán la primera capa de óleo con médium o vino sobre la tela para demarcar el boceto realizado. Luego aplicarán la primera capa de óleo, ya sea sobre médium húmedo o seco y en el caso de técnica mixta una vez que esté seco el vino

Clase 11: Intervención sobre la tela. Propuestas de los alumnos respecto a la materialidad: En esta clase los alumnos podrán tener la libertad de proponer nuevas maneras de conjugar la pintura de óleo con vino interviniendo de manera independiente sobre su obra. Para esta sesión se avanzará con las capas gruesas de material.

Clase 12: Consideraciones finales del taller Óleo y Vino:

En esta última sesión realizaremos el cierre y los comentarios de la última pintura revisando detalles en torno a las terminaciones de la misma. Por otro lado, generaremos la retroalimentación de lo aprendido en el curso en torno a las innovaciones y experimentos que se puede generar en el taller a través del óleo y el vino como nuevas propuestas pictóricas. Por último, revisaremos y comentaremos las obras realizadas como grupo en el taller, organizando cuales son las más adecuadas para el montaje de la exposición a realizarse como presentación del curso.

Materiales a requerir para algunas clases:

Clase 1:

- Tela de dos metros por un metro 1.50 cms
- 2 Vinos
- Vino reposado abierto de 1 a dos días (los alumnos deben traer en un frasco para pintar)
- 12 copas
- Pocillos o vasos desechables
- 12 pinceles de punta redonda N° 6
- Cartón entelado 12
- (los alumnos deben traer sus materiales para la primera pintura)

Clase 2:

- Materiales para pintura 1, Bodegón o retrato, (traer bastidor medidas 40X30 cms)
- Traer una o dos fotografías de buena resolución de un bodegón, ya sea de objetos antiguos (naturaleza muerta) o frutas, flores (naturaleza viva). Si se escoge retrato la misma indicación traer 2 o más para escoger en clases.

Clase 5:

- Materiales para pintura 2, paisaje, (traer bastidor medidas 50X40 cms)
- Traer una o dos fotografías de buena resolución de algún paisaje.

Clase 9:

- Traer dos propuestas Pintura 3, estas deben estar basadas en las vanguardias del siglo XX:
Bastidor de la siguiente medida 60X70 cms

Clase 12:

- Traer las tres pinturas realizadas a lo largo del curso para evaluar cual serán expuestas.

4- METODOLOGIA:

A partir de las primeras sesiones de clases, se generará una explicación teórica sobre cómo se puede utilizar el vino en la tela respecto a los aspectos más técnicos de este. Por otro lado, se explicará de manera inicial los aspectos más básicos de la composición bidimensional.

También se señalará los usos básicos de la gama cromática en la paleta de óleo (Colores primarios y secundarios).

Las clases tendrán un carácter teórico-práctico, en los primeros 15 minutos de cada sesión se realizará una explicación teórica de los principales conceptos a abordar en cada clase. Luego de esto ejecutaremos las pruebas prácticas de manera particular con cada alumno evaluando lo aprendido. Al finalizar las clases como grupo taller conversaremos en torno a los aspectos que más dificultad los generó a la hora de desarrollar su obra, para realizar una retroalimentación de aquello.

Finalmente, se evaluará el desarrollo del curso de manera global y particular (cada alumno), para realizar la retroalimentación de lo visto. En la última clase les solicitaré a los alumnos llevar sus 3 pinturas para estudiarlas y escoger aquellas que serán expuestas en la última sesión de clases. Esta instancia será útil para que el alumno genere una mirada crítica en torno a sus avances realizados, y pueda autoevaluar su aprendizaje adquirido a lo largo del taller seleccionando las obras que serán expuestas a la comunidad universitaria.

5- NIVEL A ALCANZAR:

La importancia de este taller grupal es que los alumnos puedan tener la capacidad integral (tanto individual como colectiva) de mejorar sus conocimientos y técnicas en torno a la pintura al óleo de forma clásica y mixta óleo y vino:

-A partir de las conversaciones y reflexiones en clases en torno a las técnicas que los alumnos aplican en sus trabajos, se busca que ellos tengan la capacidad de ir reconociendo ciertos elementos de los principales movimientos artísticos en la historia.

-Que los alumnos adquieran habilidades estéticas comprendiendo la armonía tanto en el color como en la composición de manera independiente.

-Que el alumno en taller tenga la capacidad de crear nuevas propuestas a partir de técnicas novedosas, incorporando en la pintura académica nuevas herramientas por medio del vino. Generar en el taller un espacio de discusión y reflexión como grupo sobre los procesos creadores, compartiendo experiencias en torno al vino y su identidad creadora.

-Al finalizar el curso, se realizará una exposición por parte de las personas que conforman el taller creativo a través del vino y el óleo como técnicas conjuntas.

6- MATERIALES BÁSICOS

Soportes Bastidores:

-Pintura 1, Bodegón o retrato: Bastidor de la siguiente medida 30X40 cm

-Pintura 2, paisaje: Bastidor de la siguiente medida 40X50 cm

-Pintura 3, propuesta basada en las vanguardias del siglo XX: Bastidor de la siguiente medida 60X70 cm

(Los tamaños son aproximados estos pueden variar levemente dependiendo del stock en comercio)

Soporte de ensayo: Block de dibujo de $\frac{1}{4}$ de mercurio

Materiales y pinturas:

- **Vino de forma opcional** (recomendación utilizar aquellos que tienen tintes más oscuros, Cabernet Sauvignon, Merlot etc.). Traer el vino procesado desde su casa, realizando una pequeña cocción previa de este, para evaporar un poco el alcohol y espesarlo, o bien puede dejarlo reposando abierto en una taza de té (dos o tres días), para que se evapore el alcohol de manera natural. Traerlo en un frasco o botella.

-Lápices técnicos: HB- 2B-4B

-Goma de borrar

- Un paño de algodón y toalla nova

- Un frasco con aguarrás (para limpiar pinceles)

- Una espátula para óleo

- Médium para óleo
- Paleta de madera
- Pinceles de óleos cerda dura punta cuadrada blanco números, 2, 4, 6, 12
- Pinceles de óleos cerda blanda punta cuadrada pelo de camello números, 0, 1, 2

Óleos de los siguientes colores:

- Rojo Carmín ó Bermellón
- Amarillo permanente medio
- Azul Ultramar
- Blanco de Zinc o titanio (pomo grande)
- Verde vejiga
- Tierra de sombra natural ó tierra de sombra tostada
- Rosa carne

Soportes Bastidores:

- Pintura 1 cubista: Bastidor de la siguiente medida 30x40 cm
 - Pintura 2 Bodegón o Cuerpo humano: Bastidor de la siguiente medida 40X50 cm
 - Pintura 3 Paisaje: Bastidor de la siguiente medida 70X60 cm
- (Los tamaños son aproximados estos pueden variar levemente dependiendo del stock en comercio)

Soporte de ensayo: Block de dibujo de ¼ de mercurio

Materiales y pinturas:

- Lápices técnicos: HB- 2B-4B
- Goma de borrar
- Un paño de algodón y toalla nova
- Un frasco con aguarrás (para limpiar pinceles)
- Una espátula para óleo
- Médium para óleo
- Paleta de madera
- Pinceles de óleos cerda dura punta cuadrada blanco números, 2, 4, 6, 12
- Pinceles de óleos cerda blanda punta cuadrada pelo de camello números, 0, 1, 2

Óleos de los siguientes colores:

- Rojo Carmín ó Bermellón
- Amarillo permanente medio
- Azul Ultramar
- Blanco de Zinc o titanio (pomo grande)

- Verde vejiga
- Tierra de sombra natural ó tierra de sombra tostada
- Rosa carne

7- BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

- ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual psicología del ojo creador*, editorial Paidós, España, 2003
- BARROSO VILLAR, Julia, *Tema, iconografía y forma en las vanguardias artísticas*, editorial Castrillón, España, 2005
- BELTING, Hans, *Antropología de la imagen*, editorial Katz, Madrid, 2007
- García Ponce de León, Paz, *Breve historia de la pintura*, editorial contrapunto, Madrid, 2006
- DE MICHELI, Mario, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Alianza, Madrid, 1985
- GOMBRICH, Ernst, *Historia del Arte*, Traducido de Rafael Santos Torroella, Editorial Debate, Madrid, 1997
- GOMBRICH, Ernst, *Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, editorial Phaidon, London 2002
- GOMBRICH, Ernst, "La imagen visual: su lugar en la comunicación". En *La Imagen y el ojo*, Editorial Debate, Madrid, 1982
- GOMBRICH, Ernst, *Los usos de las imágenes: estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*, editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2003
- HOBBS, Robert, "Early abstract expressionism and surrealism", *Art Journal*, vol. 45, núm. 4, 1985, pp.299-302
- JARILLOT RODAL, Cristina, *Manifiesto y vanguardia: los manifiestos del futurismo italiano, dadá y el surrealismo*, Universidad del País Vasco, editorial Servicio, Bilbao 2010
- KANDINSKY, Wassily, *Sobre lo espiritual en el arte*, editorial Andrómeda, Buenos Aires, 2012
- NASH, J. M., *El cubismo, el futurismo y el constructivismo*, Labor, Barcelona, 1983
- SÁNCHEZ CARMONA, María Teresa, "El espíritu de las vanguardias: Vislumbres y perspectivas de un arte estrábico", *Revista Arte, Individuo y Sociedad*, Vol. 25, pp. 135-152
- SMITH, Terry, *¿Qué es el arte Contemporáneo?*, editorial Siglo XIX, Buenos Aires, 2012
- WALTER, Benjamin, *Discursos interrumpidos I*, Filosofía del arte y de la historia, editorial Taurus, Argentina, 1989
- WINCKELMANN, J., *Lo bello en el arte*, editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1958
- WÖLFFLIN, Heinrich, *Reflexiones sobre la historia del arte*, ediciones Península, Barcelona, 1988