

CURSO DE PINTURA AVANZADO: ÓLEO & VINO

Profesora: Sonia Andrea Martínez Moreno

Duración: 12 sesiones / 36 hrs.

Horario: miércoles de 19.00 a 22.00 hrs.

Inicio: miércoles 12 de abril 2017

Informaciones: 226618981 / aocana@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. Es a partir de este último elemento tan característico de nuestro país, que se busca rescatar y utilizar su materialidad para conformar nuevas composiciones lúdicas.

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.

El curso avanzado de pintura está enfocado en aquellas personas que tienen nociones del uso del óleo y las composiciones bidimensionales, pero que sin embargo en el avance y proceso creador estén en la búsqueda de nuevas formas de experimentar en el taller.

2- OBJETIVOS

- Reflexionar y reconocer como el vino es parte de nuestra identidad país, en esta primera instancia acompañar al alumno en la búsqueda de la identidad de su propuesta creadora, considerando la inclusión del vino en la técnica clásica.
- Indagar y experimentar en el uso del vino como nuevo material pictórico. De esta manera 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)
- Aplicar correctamente el vino sobre la tela, y luego aprender las diferencias de la aplicación del óleo sobre la tela como última capa
- Generar y presentar nuevas propuestas lúdicas composicionales en una exposición final del taller

3- CONTENIDOS

Clase 1: Conversatorio y pintura sobre mantel de tela

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.

Clase 2: Inicio de la primera obra. Tema libre

En esta sesión se realizará el boceto y la composición de la obra, y se comenzará aplicar la primera capa de vino sobre el bastidor. Para ello revisaremos a modo de repaso la importancia del equilibrio en la composición, la proporción y el volumen.

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.

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.

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

En esta ocasión se generará un estudio del color, para ello se utilizarán tonalidades de vinos del interés de los alumnos acordes a los colores que busquen utilizar en el óleo. 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.

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.

Clase 7: Avance de la pintura

Se generarán las correcciones y revisiones pertinentes de las pinturas previas al retoque final del óleo.

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 el vino y el 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:

En esta sesión los alumnos realizarán la primera capa de vino sobre la tela para demarcar el boceto realizado. Luego aplicarán la primera capa de óleo una vez 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.

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.

En la primera sesión se generará un conversatorio en torno al vino y las experiencias que los estudiantes han tenido respecto a este brebaje, además se les instará a intervenir la tela utilizada como mantel para un primer acercamiento a pintar con este elemento.

Las clases tendrán un carácter teórico-práctico, sobretodo este último ya que al inicio de cada sesión se les dará las instrucciones sobre el color y la composición, para que luego ellos puedan avanzar sobre sus obras en el taller con los conocimientos adquiridos.

Finalmente, se evaluará el desarrollo del curso de manera global y particular (cada alumno), para realizar la retroalimentación de lo visto. En esta oportunidad se les solicitará a los alumnos llevar sus 3 pinturas para estudiarlas y escoger aquellas que serán expuestas. Esta instancia será útil para que el alumno genere una mirada crítica en torno a sus avances realizados.

5- NIVEL A ALCANZAR:

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.

Realizar de manera avanzada estudios del color en el óleo como etapa avanzada del conocimiento sobre este. Conocer en detalle las nomenclaturas para obtener tintes deseados.

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 tema libre: Bastidor de la siguiente medida 40X50 cm
 - Pintura 2 Bodegón o retrato: Bastidor de la siguiente medida 40X50 cm
 - Pintura 3 Propuesta basada en las vanguardias del siglo XX: 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:

- **Vino** (recomendación utilizar aquellos que tienen tintes más oscuros, Cabernet Savignon, 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

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