

I Semestre 2017

CURSO DE PINTURA INICIAL

Profesora: Sonia Andrea Martínez Moreno. Licenciada en Arte de la Universidad de Playa Ancha y Magíster en Historia con mención en Arte y Cultura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con especial énfasis en Pintura, Grabado e Historia del Arte.

Duración: 12 sesiones / 36 hrs.

Horario: martes de 19.00 a 22.00 hrs.

Inicio: martes 11 de abril 2017

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

1- DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El curso está enfocado 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.

Dentro de los conceptos y técnicas relevantes que se enseñará en el taller, se encuentra el aprender a estructurar una composición bidimensional equilibrada y simétrica; comprender qué es la asimetría, el equilibrio en la composición y la ambivalencia como juego visual. Luego estudiaremos la composición practicada desde el Renacimiento, considerando la perspectiva y la proporción.

Una vez manejando la técnica del dibujo y la elaboración de la disposición de los elementos, estudiaremos el color; la gama cromática, los colores primarios, secundarios y terciarios, la saturación, el contraste y los colores sustractivos.

Dentro de las obras a realizar, estudiaremos en una primera instancia la composición y el color a través del cubismo, la proporción y el volumen por medio de los bodegones y/o pintura de figura humana, y por último, la perspectiva a través del paisaje.

2- OBJETIVOS:

- Conocer y aplicar como se estructura una composición bidimensional en la pintura al óleo
- Estudiar las proporciones y la perspectiva en la realización de la obra.
- 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
- Reconocer la correcta estética del conjunto color y forma.
- Elaborar y presentar una exposición de las obras realizadas en el taller.

3- CONTENIDOS

Clase 1: Inicio de la pintura 1. El Cubismo y la estructura de dibujo

Estudio de la composición, la saturación, el equilibrio y el minimalismo.
La ambivalencia en la composición visual.

Clase 2: Conociendo las técnicas y los materiales de la pintura al óleo

Estudio de la gama cromática, colores primarios y secundarios.
Aplicación de la primera base de pintura y médium (aguada).
(Avanzar con las primeras aplicaciones directas de óleo)

Clase 3: Combinando colores

Estudio de la saturación, el contraste y la luz en los colores.
Aplicación directa del óleo sobre la tela (segunda capa).

Clase 4: Términos de la pintura cubista

Estudio de las técnicas para aplicar el óleo en los bordes, análisis de las pinceladas y las texturas. Revisión de los colores terciarios.
Consideraciones finales de la primera obra como primer etapa del curso.

Clase 5: Inicio de la pintura 2. 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)

Clase 6: Estudio de la luz y el volumen

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 7: Aplicación del óleo directo sobre la obra

Estudiar las mezclas para generar luces y sombras naturales, aplicación de la textura en la pincelada.

Clase 8: Aplicación del óleo directo sobre la obra

Revisión de detalles en los colores y la textura de la obra, segunda capa de óleo sobre la tela y repaso de la misma. Consideraciones finales de esta segunda etapa

Clase 9: Inicio de la pintura 3. Composición del paisaje estudio de la perspectiva

Iniciando 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.

Clase 10: 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 11: Revisión de detalles de la obra

Aplicación de óleo en pasta y revisión de terminaciones de la misma.

Clase 12: Consideraciones finales del curso

En esta clase se pretende conversar y reflexionar con los alumnos en torno a las enseñanzas entregadas y los conocimientos prácticos adquiridos a lo largo del taller. Para ello se les solicitará llevar sus tres trabajos, para estudiarlos y evaluar qué obras serán expuestas en el espacio del centro de extensión cultural.

4- METODOLOGIA:

-En los primeros 20 minutos de cada sesión se realizará una explicación teórica de los principales conceptos a abordar en cada clase. Luego de esto realizaremos las pruebas prácticas de manera particular con cada alumno evaluando lo aprendido. Al finalizar la clase 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.

- Explicar de manera inicial los aspectos más básicos de la composición bidimensional
- Describir los usos básicos de la gama cromática en la paleta de óleo (Colores primarios y secundarios)

- Una vez manejado estos dos conceptos, el estudio del color y la composición, se generará una evaluación como curso taller de la pintura “cubista” para reflexionar en torno a los aprendizajes adquiridos en este primer ejercicio pictórico.

- Segundo trabajo comprensión del volumen y la proporción en los objetos y/o el cuerpo humano. A través del estudio teórico y práctico se analizará la capacidad que los alumnos pueden tener de generar nomenclaturas de claros oscuros y tonos sustractivos (terciarios).

- Tercer trabajo “pintura de paisaje”, por medio de una obra con dimensiones mayores que las anteriores, los alumnos pondrán en práctica tanto los aprendizajes de la primera obra en torno a la composición y el equilibrio y el estudio de los colores primarios y secundarios, como de la segunda obra “Bodegón Y/o cuerpo humano”, respecto a la luz, la sombra y los volúmenes generados a través del color. El paisaje reúne ambas cualidades que se aplicarán como último trabajo.

5- NIVEL A ALCANZAR:

a) 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.

b) 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.

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

6- MATERIALES BÁSICOS:

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
- Gombrich H, Ernst, *Historia del Arte*, Traducido de Rafael Santos Torroella, Editorial Debate, Madrid, 1997
- Gombrich H, Ernst, *Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, editorial Phaidon, London 2002
- Gombrich H., Ernst, “La imagen visual: su lugar en la comunicación”. En *La Imagen y el ojo*, Editorial Debate, Madrid, 1982
- Gombrich H, Ernst, *Los usos de las imágenes: estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*, editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2003
- Kandinsky Wassily, *Sobre lo espiritual en el arte*, editorial Andrómeda, 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