

CURSO

CÓMO VER (Y DISFRUTAR) LA PINTURA

Matisse. Collioure, estudio del pintor. 1905

Una propuesta de

Introducción

Cuando miramos un cuadro que nos gusta, disfrutamos de él de una manera intuitiva. Posiblemente este goce visual sea lo más importante a la hora de apreciar una obra de arte. Pero existe un segundo nivel, más profundo, que consiste en su análisis técnico e histórico y que nos proporciona una satisfacción mucho mayor.

El participante en este curso que presentamos se ejercitará en la observación de un cuadro, sabrá cómo tiene que mirarlo, durante cuánto tiempo, a qué distancia de él debe situarse, cómo debe considerar la primera impresión; en definitiva, aprenderá a poner en juego su capacidad perceptiva. Pero también conocerá aspectos fundamentales para disfrutar la obra de arte: los condicionantes técnicos, los elementos formales, la iconografía y el componente histórico y sociológico. Todo ello de una manera didáctica, cercana, sencilla y accesible.

Quiénes somos

Atacama Servicios Culturales S.L.U. (www.atacama.es) es una empresa de promoción y gestión cultural, que ofrece actividades de difusión de la historia, el patrimonio y el arte a realizar principalmente en Madrid. Trabajamos o hemos trabajado para entidades públicas, como la Subdirección de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, el Museo Arqueológico Nacional o el Ayuntamiento de Madrid, y para centros de formación, asociaciones, fundaciones entidades privadas y particulares. En nuestra web pueden consultar los trabajos que hemos realizado: <http://www.atacama.es/carta.htm>

El curso que presentamos lo hemos impartido en los últimos años en el Hospital Ramón y Cajal, la librería Tierra de Fuego, la agencia Amigos en Ruta y la Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla del Monte.

Nuestra propuesta

Presentamos un programa que consta de cinco partes, que se pueden realizar independientemente, pero que juntas forman un curso completo a impartir de octubre a junio. Se trata de sesiones teóricas de una hora y media de duración, que se pueden completar con visitas a museos, galerías, talleres de artistas, etc.

En cualquier caso, es una propuesta abierta y flexible, que se puede modificar según los intereses de los destinatarios del curso.

Objetivos

Aunque la pintura es tal vez la manifestación artística más conocida, pocas personas conocen el lenguaje pictórico. Proponemos un curso de iniciación que ofrezca al asistente algunos elementos para que pueda analizar la obra de arte desde diversos puntos de vista: técnico, formal o plástico y de contenido y significado.

Metodología

Cada charla tendrá una duración aproximada de 90 minutos. El profesor explicará con el apoyo de imágenes proyectadas y fomentará la participación de los asistentes en forma de pequeñas actividades prácticas en relación con los asuntos tratados.

Profesor

Francisco Juez Juarros, doctor en Geografía e Historia

PROGRAMA

I) INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE LA PINTURA: ANÁLISIS TÉCNICO Y FORMAL

8 charlas

En este curso nos adentraremos en el trabajo del pintor y en los elementos técnicos de la pintura, imprescindibles para iniciarse en el conocimiento de la este arte. Asimismo, el alumno aprenderá a observar un cuadro y a poner en juego la capacidad perceptiva, mediante el estudio de los elementos formales de la pintura. Este trabajo permitirá al alumno introducirse en el conocimiento del lenguaje pictórico.

Técnicas pictóricas: la materia con la que se crean los sueños I

En las dos primeras sesiones analizaremos los aspectos materiales de la pintura, los soportes sobre los que se pinta y las diferentes técnicas usadas por los artistas, determinantes en gran medida de las características formales de la obra de arte. En la primera charla nos centraremos en el estudio de las dos técnicas tradicionales más importantes de la pintura de caballete: el temple y el óleo; aprenderemos a reconocer estas técnicas en los cuadros y a comprender sus características y posibilidades.

Técnicas pictóricas: la materia con la que se crean los sueños II

En la segunda sesión dedicada a las técnicas pictóricas analizaremos algunas de las principales pinturas sintéticas empleadas a partir de mediados del siglo XIX, como los acrílicos, los alquídicos y poliméricos, las pinturas Magna, el acetato de polivinilo o los esmaltes. Conoceremos también algunas técnicas de la pintura contemporánea aplicadas sin pincel, como la decalcomanía, el frottage, el dripping, los puntos Benday o el aerógrafo. Analizaremos asimismo el pastel, las aguadas y algunas técnicas mixtas, para terminar con la pintura mural, con especial atención al fresco.

El pintor: de artesano a genio. De la Antigüedad al Barroco

En esta charla y en la siguiente trataremos sobre el trabajo del pintor y su consideración social a lo largo de la historia. A la hora de abordar el análisis pictórico es muy importante tener en cuenta la figura del artista y su evolución, en relación con la organización de su trabajo, la práctica de la pintura, su situación social y la relación entre el pintor y el receptor de la obra de arte a través de la historia. En la primera charla nos centraremos en los pintores de la Antigüedad clásica y en la evolución del artista desde la Edad Media hasta el siglo XVIII.

El pintor: de artesano a genio. De la Revolución Francesa a la actualidad

En esta segunda charla dedicada a la evolución del pintor abordaremos algunos de los grandes cambios experimentados por los pintores en la Edad Contemporánea. Trataremos sobre la organización autónoma de su trabajo, la sustitución de los materiales artesanales por los industriales, la situación social del pintor y la autorreflexión del artista a través de la teoría pictórica y de los autorretratos. Asimismo, nos introduciremos en el complejo mundo del mercado del arte y en sus consecuencias para los artistas.

Las vidas de los cuadros

En la actualidad admiramos los cuadros fundamentalmente en los museos, extraños lugares en los que se reúnen objetos con orígenes, funciones e historias muy diversos, totalmente descontextualizados. En esta charla daremos algunas claves para intentar reconstruir las vidas anteriores de los cuadros de un museo, para contextualizar las obras pictóricas y rehacer su historia, su estado y ubicación originales y recordar su cometido original.

Dibujo y color: línea y pincelada.

En esta charla analizaremos los elementos formales más elementales que configuran el lenguaje pictórico, como son la línea y la pincelada. Con algunas indicaciones es relativamente fácil conocer y entender todos estos componentes, imprescindibles para adentrarnos en la apasionante tarea de ver la pintura. En primer lugar, estudiaremos la línea como elemento definitorio del dibujo, fundamento de la pintura, así como los diferentes tipos de pinceladas y abordaremos la oposición entre el estilo lineal, que opera mediante líneas, y el estilo pictórico, que actúa a través de manchas, de masas de color.

El modelado y la representación del volumen

La pintura es bidimensional y actúa en superficies planas. Pero a lo largo de la historia el lenguaje pictórico ha tratado de sugerir mediante ilusiones ópticas, la tercera dimensión, la profundidad, la apariencia de volumen. En esta charla analizaremos el modelado, por el cual se representan objetos definidos en el espacio, utilizando degradados, sombras y luces que simulan su volumen, destacan

su corporeidad, transmiten sensación de solidez y peso, en definitiva, refieren sensaciones propias de la escultura. También abordaremos el recurso plástico del escorzo, que dota a las figuras de profundidad.

La figura

Uno de los elementos clave en la pintura occidental es el de la figura humana y en esta charla seguiremos su evolución a través de la historia del arte. Veremos la utilización de las proporciones en su construcción, las características de su representación estática y en movimiento y su relación con el fondo. Y nos centraremos especialmente en el desnudo, sin olvidar otras representaciones del cuerpo humano.

II) LOS COMPONENTES BÁSICOS DEL LENGUAJE PICTÓRICO: COLOR, LUZ, ESPACIO Y COMPOSICIÓN

4 charlas

Los pintores utilizan una serie de recursos formales que definen el lenguaje pictórico. En este curso analizaremos y aprenderemos a detectar el uso de esos recursos formales básicos, es decir nos introduciremos en el conocimiento de los elementos principales que conforman el lenguaje de la pintura, lo que nos permitirá “leer” los cuadros desde un punto de vista formal. El espacio, el color, la luz y la composición serán esos componentes del lenguaje artístico que estudiaremos con el objetivo de disfrutar de la pintura de una manera más enriquecedora e intensa.

La representación del espacio pictórico

El pintor distribuye las formas en el espacio plano pictórico, bien aceptando su planitud, o bien simulando un espacio tridimensional. La perspectiva hace posible la visualización del espacio pictórico. En esta charla analizaremos los distintos tipos de perspectiva, especialmente la lineal, en sus diversas variantes, y aprenderemos a observar los distintos recursos que utilizan a lo largo de la historia los pintores para dirigir nuestra percepción espacial.

La utilización del color

El color es un elemento clave en la creación y la percepción de la pintura. En esta sesión aprenderemos a analizar los colores desde distintos puntos de vista: colores primarios y secundarios, fríos y cálidos, adyacentes y complementarios. Y comprobaremos su efecto en nuestra percepción profunda de las obras de arte. No olvidaremos el uso del blanco y del negro o de la grisalla y comprobaremos la vigencia de recursos como la ley de contrastes simultáneos, la perspectiva cromática, la composición a través del color o la sinestesia.

La luz y la sombra

La luz representada en la pintura es uno de los recursos más importantes que pueden utilizar los artistas del pincel. En esta sesión analizaremos la dirección de la luz y sus efectos en el cuadro, los tipos de iluminación empleados por los artistas y su influencia determinante en la percepción de la pintura. Asimismo, nos detendremos en algunos recursos lumínicos especialmente interesantes utilizados en diferentes periodos de la historia del arte. Y, finalmente, abordaremos el papel de la luz y la sombra en la composición y su influencia sobre el espacio pictórico.

La composición: la estructura de la obra pictórica

La composición se refiere a la ordenación de todos los elementos del lenguaje pictórico el cuadro. En esta charla nos centraremos en la ubicación de las figuras e imágenes en la obra y en la articulación de todos los elementos del lenguaje plástico, determinante para la sensación de conjunto que produce al espectador. Analizaremos el equilibrio o desequilibrio de masas en los cuadros, la presencia de elementos geométricos en las composiciones, la proporción áurea, la jerarquización de las figuras y las principales tipologías de estructuras compositivas.

III) CLAVES ICONOGRÁFICAS PARA DESCIFRAR LA PINTURA

6 charlas

Sin duda uno de los aspectos más interesantes en la contemplación de un cuadro es la determinación del motivo representado. En este curso analizaremos los aspectos iconográficos de la pintura, con especial atención a los temas considerados graves en el arte occidental, es decir, la imagen religiosa, los motivos mitológicos, y la pintura como propaganda política. Pero también analizaremos los géneros pictóricos, considerados como menores por la tradición, pero que encierran un enorme interés: retrato, paisaje, naturaleza muerta y escenas cotidianas.

Iconografía cristiana: la imagen religiosa

En la pintura occidental la imagen religiosa tiene un peso y un desarrollo enorme y muy rico y en esta sesión daremos algunas claves para poder analizar e interpretar las escenas cristianas. Estudiaremos su función didáctica, su capacidad de intercesión entre los hombres y Dios y su naturaleza como vehículo de veneración.

Iconografía mitológica: las historias de los dioses

También la mitología grecolatina ostenta un enorme protagonismo en la pintura occidental, por lo que es necesario poseer algunos conocimientos para poder entender muchos cuadros que están en

los museos y palacios. Por eso daremos algunas ideas básicas para comprender el origen de las historias de los dioses en el mundo griego y romano y su asimilación posterior por la cultura occidental.

Iconografía del poder: la pintura como propaganda política y la pintura de historia

La iconografía del poder, en su sentido más amplio, es otro de los grandes asuntos de la pintura occidental. En esta sesión analizaremos los retratos de aparato, las alegorías del poder, las escenas históricas contemporáneas al momento de la pintura, así como las historias del pasado. Daremos algunas de las claves para interpretar estas complejas escenas y estudiaremos su funcionalidad y su fascinante lenguaje.

El retrato

El retrato es la representación de la fisonomía de una o varias personas. Su origen y desarrollo en la pintura occidental constituye una historia fascinante que analizaremos en esta sesión, donde daremos las claves para conocer los aspectos a valorar en un retrato, las categorías formales a tener en cuenta a la hora de estudiarlos, las tipologías existentes y las diferentes clasificaciones.

El paisaje

El paisaje es un género fascinante, fundamental en el desarrollo de la pintura occidental. En esta sesión analizaremos las características generales, su origen y su evolución, pero también distinguiremos entre el paisaje como escenario y el paisaje como género independiente, analizaremos sus distintas tipologías y su enorme variedad para poder disfrutar al máximo de la contemplación de este tipo de pintura.

La naturaleza muerta y la pintura de género

En la naturaleza muerta se representan objetos de la vida cotidiana: flores, fruta, comida cruda o cocinada y útiles culinarios. Es género fascinante, con un atractivo que aprenderemos a apreciar en esta sesión, en la que también conoceremos su desarrollo histórico y sobre todo los aspectos a considerar para su observación más gratificante.

También analizaremos en esta sesión la llamada pintura de género, en la que se representan escenas cotidianas. Estudiaremos también sus características propias, su desarrollo histórico y las claves para poder disfrutar estos cuadros.

IV) INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA PINTURA ANTIGUA

6 charlas

En este curso se estudiarán las principales características de los diferentes periodos de la pintura desde la Antigüedad clásica hasta los inicios del siglo XIX. Los asistentes aprenderán a reconocer cada uno de los estilos tradicionalmente establecidos dentro de la historia del arte y también las principales variantes regionales, corrientes, y autores más destacados existentes en cada uno de ellos. La atención a los componentes formales, iconográficos y sociológicos de cada periodo posibilitará a los alumnos dotarse de recursos para poder disfrutar de la pintura antigua.

De la pintura de la Antigüedad a la pintura románica

Sólo conocemos la pintura de Grecia y Roma a través de las fuentes escritas y de las escasas obras murales romanas que han llegado a nosotros. Sin embargo, muchas de las bases de la pintura occidental se encuentran en este periodo, por lo que en esta charla analizaremos sus características principales. También dedicaremos nuestra atención a la pintura de la Alta Edad Media, especialmente a los periodos paleocristiano y bizantino, hasta llegar a la fascinante pintura románica en sus variantes de pintura mural y sobre tabla.

La pintura gótica

En esta charla abordaremos las grandes transformaciones de la pintura en el periodo gótico, en las vidrieras, las miniaturas y sobre tabla. Analizaremos el llamado Gótico Lineal, las novedades de la pintura del Trecento italiano, especialmente en Siena y Florencia, y el conocido como Gótico Internacional.

El Renacimiento

En el siglo XV se produjeron novedades muy importantes en el universo de la pintura, especialmente en dos regiones: Flandes e Italia, donde nació el Renacimiento. En esta sesión estudiaremos el arte de los llamados primitivos flamencos, así como las novedades de la pintura florentina y de otras escuelas del Quattrocento. Por supuesto analizaremos el clasicismo renacentista, con figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, sin olvidar la brillante escuela veneciana, con Tiziano al frente. Y comprobaremos la influencia italiana en otros ámbitos europeos.

El Manierismo

El clasicismo renacentista desembocó en una fase de la pintura fascinante conocida como Manierismo, caracterizada por la búsqueda de efectos visuales, por la desproporción de las figuras, y los colores llamativos, entre otros rasgos. Los principales representantes de la pintura manierista fueron artistas italianos, como Parmigianino, Bronzino o Tintoretto, pero también destacan artistas de otros países, como Doménikos Theotokópoulos 'El Greco'.

Las distintas corrientes pictóricas del Barroco

El siglo XVII y buena parte del XVIII estuvieron protagonizados por un estilo muy reconocible, pero con diferentes corrientes, que analizaremos: el Naturalismo de Caravaggio, el Clasicismo de los Carracci y el Barroco Decorativo de Cortona y Lucas Jordán dentro de Italia. Pero en otros lugares surgieron otras escuelas muy destacadas, como la flamenca, con Rubens entre otros pintores, la holandesa, con Rembrandt, Vermeer o Hals, sin olvidar la pintura española, con genios como Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.

El Rococó y el Neoclasicismo

En la segunda mitad del siglo XVIII convivieron el estilo Rococó, última fase del estilo Barroco, y el Neoclasicismo, que podemos identificar con la Ilustración y la Revolución y cuyo desarrollo se prolongó hasta el siglo XIX. Estudiaremos las diferencias evidentes entre los dos estilos, pero también las similitudes no tan claras entre ellos. Goya, el mayor genio de la época, encarna esta tensión entre ambas corrientes y el inicio de la pintura romántica, con magníficos representantes en Francia, Inglaterra y Alemania.

V) INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA PINTURA MODERNA

4 charlas

En este curso abordaremos el estudio de la pintura moderna, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, desde una perspectiva histórica. Los asistentes irán descubriendo las claves para conocer y comprender cada uno de los periodos y el trabajo de los principales pintores de los últimos 200 años. En cada charla analizaremos los componentes formales, iconográficos y sociológicos que definen cada época de la historia de la pintura moderna, de manera que los alumnos serán capaces de adquirir recursos que les permitirán disfrutar más profundamente del convulso arte de este periodo.

Del Realismo al Impresionismo y los post-impresionistas

A mediados del siglo XIX la pintura vive la efervescencia de un nuevo movimiento, el Realismo, con figuras tan destacadas como Courbet, que supuso una verdadera revolución, sobre todo desde el punto de vistas iconográfico. La pintura impresionista y postimpresionista abrió el camino a los grandes cambios del siglo XX y nos dejó obras verdaderamente maravillosas.

Las vanguardias históricas

En esta sesión abordaremos las impetuosas transformaciones de la pintura que tuvieron lugar a principios del siglo XX, con la liberación del color por parte del Fauvismo, la radicalidad del Expresionismo, la revolución del Cubismo, la violencia del Futurismo, las distintas formas de la Abstracción y los movimientos Dadá y Surrealismo.

La vuelta al orden

Tras la Gran Guerra se produce una recuperación de la figuración, que convive con la abstracción y que tuvo múltiples expresiones. Desde Picasso a la Pintura Metafísica, pasando por los puristas franceses, la Nueva Objetividad alemana o Hopper.

La pintura posterior a la II Guerra Mundial

Tras la II Guerra Mundial se abrieron diferentes caminos en la pintura dentro de un ambiente plural que se mantiene en la actualidad. En la última sesión del curso abordaremos el estudio del Informalismo, con especial atención al Expresionismo abstracto norteamericano y a la pintura española, pero también trataremos sobre el Pop Art, la Nueva Figuración y los Realismos. Analizaremos igualmente nuevas experiencias en los límites de la pintura, en relación con los happenings, las performances, el Land Art o el Body Art, sin olvidar el arte Conceptual, el Minimal y el Povera. Por último trataremos de analizar el papel de la pintura en lo que llevamos del siglo XXI y las muy diferentes tendencias existentes, con experiencias relacionadas con los estudios culturales, la globalización, el fenómeno postcolonial, la modernidad líquida o el arte de género.

PRESUPUESTO

I) INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE LA PINTURA: ANÁLISIS TÉCNICO Y FORMAL. 8 charlas

702,46 € + 21% IVA = 850 €

II) LOS COMPONENTES BÁSICOS DEL LENGUAJE PICTÓRICO: COLOR, LUZ, ESPACIO Y COMPOSICIÓN
4 charlas

359,50 € + 21% = 435 €

III) CLAVES ICONOGRÁFICAS PARA DESCIFRAR LA PINTURA. 6 charlas

537,18 € +21% IVA = 650 €

IV) INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA PINTURA ANTIGUA. 6 charlas

537,18 € +21% IVA = 650 €

V) INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA PINTURA MODERNA. 4 charlas

359,50 € + 21% = 435 €

PRECIO TOTAL CURSO

2.314,05 € + 21% IVA = 2.800 €

Atacama Servicios Culturales S.L.U.

Francisco Juez Juarros

91 509 88 54 / 616 59 27 86

atacama@atacama.es