

Talleres y Cursos

Como ver y disfrutar la pintura

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE LA PINTURA : ANÁLISIS FORMAL

14 noviembre al 19 diciembre 2018

Datos técnicos

Precio curso: 132€ (Socios, 120€).

Precio por charla: 22€ (Socios, 20€).

Horario: de 19,30 a 21,00 h

Profesor: Francisco Juez Juarros, doctor en Geografía e Historia.

Material necesario:

Cuaderno y bolígrafo para tomar notas.

Lugar: Librería Tierra de Fuego

[Travesía de Conde Duque, 3, 28015 Madrid](#)

Este programa consta de cuatro cursos a desarrollar entre el 10 de octubre 2018 y el 26 de junio 2019, impartidos todos ellos por Francisco Juez. Constan de clases teóricas impartidas en la librería Tierra de Fuego. Cada charla es independiente de las restantes, por lo que se pueden seguir según el interés y la disponibilidad de tiempo que cada uno tenga.

En este curso, a través de seis sesiones de hora y media, se 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.

Asimismo se programarán actividades durante los fines de semana, a las que los participantes del curso podrán apuntarse independientemente de las charlas, que completarán de manera práctica los contenidos tratados.

14 de noviembre. Charla 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.

21 de noviembre. Charla. La figura : El modelado y la representación del volumen.

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.

Por otra parte, 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 también 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.

28 noviembre. Charla. La representación del espacio pictórico.

El pintor distribuye las formas en el espacio 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.

5 de diciembre. Charla. 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.

12 de diciembre. Charla. 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 luminicos 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.

19 de diciembre. Charla. 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.