

CURSO

Pintura al Óleo

Nivel Intermedio.

100% virtual

Intensidad horaria: 30 HORAS

PRE-REQUISITO:

Tener acceso a internet.

Disponibilidad de un dispositivo electrónico (pc, tablet, celular) para las sesiones virtuales.

Tener correo electrónico Gmail. En tal caso de no tenerlo, es importante la creación de cuenta.

Adecuar un espacio en casa para los ejercicios prácticos donde se manipulan los materiales.

METODOLOGÍA

El curso contempla combinar maneras de hacer guiadas y personales a través de las cuales los estudiantes pueden aproximarse a la noción intermedia de la pintura luego de una introducción a las formas básicas de utilización del medio y de mirada.

La propuesta metodológica parte del acercamiento virtual a este tema, permitiendo un diálogo distinto en cuanto a la manera en que son presentados los contenidos y en la que es recibida e interiorizada la información. El objetivo es conservar elementos valiosos dentro de una clase presencial como la retroalimentación y las demostraciones partiendo desde los recursos digitales a la mano, y alternando con ejercicios a modo de trabajo personal.

Se han planteado entonces cuatro componentes, cada uno con una función específica, cada uno de ellos se desarrolla semanalmente con una intensidad similar, lo que facilita la comprensión de la información desde varios frentes.

Sesiones pregrabadas: 1 hora semanales.

El objetivo de estas grabaciones es ofrecer a modo de material de consulta, explicaciones detalladas y prácticas de lo abordado inicialmente desde la teoría. Es fundamental entender la manera en que otro hace junto a una narración de cómo piensa o los pasos a seguir. Las demostraciones en vídeo muestran el desarrollo del ejercicio de la semana en su totalidad, la preparación de los materiales previos y dan pautas para elaborar la propuesta personal.

Tareas y trabajo autónomo: 2 hora semanales (3 ejercicios pictóricos en total).

Este componente, práctico en su totalidad, es la aplicación individual de los contenidos anteriores. Una vez se ha asignado un ejercicio y se han otorgado herramientas teóricas y visuales hacia la práctica, los asistentes al curso desarrollan el ejercicio propuesto en el tiempo destinado para ello de manera personal. Se propone un límite de tiempo aproximado de trabajo en cada ejercicio. Adicionalmente este tiene como finalidad desarrollar una habilidad para elaborar una pintura final.

Acompañamiento: 1 hora semanal.

Se plantea el foro como un espacio en el intermedio semanal entre cada sesión para responder dudas o realizar comentarios generales. Esto naturalmente es complementado en la sesión en vivo con las retroalimentaciones. Uno de los principales objetivos de esto es la puesta en común y la conversación como forma de interacción con los otros participantes, sus trabajos, el docente y el curso.

TOTAL SESIONES

- i. Sesiones online en vivo: 2 horas semanales.
- ii. Sesiones pregrabadas: 1 hora semanal.
- iii. Tareas y trabajo autónomo: 2 hora semanal.
- iv. Foro de preguntas: 1 hora semanal.

Pintar ha dejado de ser un oficio para pocos, dando la posibilidad a cualquiera que lo intente de expresar sus ideas a través de su lenguaje; color, forma, luz, de la mano de la figura y de la habilidad para pensarse. Este curso pretende desarrollar el conocimiento pictórico del estudiante en un contexto en el que el arte cumple una función de autoreconocimiento o simplemente de goce, se espera incentivarlo a que pueda tener una apropiación y un

desarrollo de su creatividad. Para entender un poco mejor los procesos indirectos el curso se enfocará principalmente en la figura como temática principal de los ejercicios a realizar.

Público: Jóvenes y adultos. Personas interesadas en el Arte, la expresión y la técnica del óleo, con conocimientos básicos de dibujo.

OBJETIVO

Promover en el estudiante el desarrollo de una postura personal, basada en sólidos fundamentos técnicos/prácticos y teóricos, que le permitan asumir la pintura como un lenguaje válido y dinámico dentro del contexto en que se encuentra y a su vez otorgarle la posibilidad de asumirlo de manera crítica como un oficio válido para el disfrute y el reconocimiento de su sensibilidad.

TEMÁTICAS POR SESIÓN:

- Sesión en línea N° 1 / 2 horas de sesión online en vivo.**
 - **La importancia de la pintura directa en el proceso de una indirecta**
En esta sesión retomaremos el concepto de pintura directa o alla prima para analizar su utilidad en la pintura indirecta y establecer sus diferencias más marcadas. Empezaremos a mencionar conceptos importantes y similitudes con algunos de los procesos ya realizados. Adicional a ello veremos una introducción al color con una paleta extendida. Haremos énfasis en los estudios tonales y estudios de luz y temperatura (2 temas abordados brevemente en el curso de fundamentos) se realizará una explicación de cómo a partir de una imagen base se puede desarrollar un estudio tonal simple. (PARA ESTE TRABAJO ES PREFERIBLE DESARROLLAR LA PINTURA EN EL TEMA DE LA FIGURA HUMANA)
- Demostración N° 1 / 1 hora de sesión de demostración pregrabada.**
Se realizará una grabación completa del proceso de elaboración de los elementos de ayuda.
¿cómo realizar un estudio tonal?
¿cómo construir un estudio de luz y temperatura ?
¿cómo realizar un círculo cromático de primarios y secundarios?"
- Trabajo autónomo N° 1 / 2 horas de tareas y trabajo autónomo.**
Será la ejecución de los elementos mencionados: Estudio de temperatura, y estudio tonal (la realización del círculo cromático es opcional)
- Participación Foro N° 1 / 1 hora de asesorías a través de foros de preguntas.**
Consiste en responder y aclarar dudas dejadas por los asistentes respecto al desarrollo autónomo de este primer ejercicio.
- Sesión en línea N° 2. / 2 horas de sesión online en vivo.**
 - **Dibujo y dead color**
En la primera hora se hará una explicación de cómo realizar un dibujo previo y un transfer del mismo a la tela. Posteriormente hablaremos de una de las maneras de resolver la pintura en un primer momento luego del dibujo transferido conocida como dead color. ¿cuáles son sus características y para qué se utiliza? ¿cómo proceder en capas posteriores luego de ella? ¿existe una similitud con el proceso alla prima?
- Demostración N° 2 / 1 hora de sesión de demostración pregrabada.**
Será la ejecución del transfer y del primer acercamiento al dead color a partir del estudio de color
Consiste en una explicación práctica de cómo aplicar la capa de color muerto y las condiciones de uso de medio y pintura requeridas para que esto suceda.
- Trabajo autónomo N° 2 / 2 horas de tareas y trabajo autónomo.**
A Aplicación: los estudiantes realizarán su ejercicio basado en la demostración.
- Participación Foro N° 2 / 1 hora de asesorías a través de foros de preguntas.**
Se analizarán las imágenes parciales del trabajo y las dudas hasta el momento respecto al ejercicio de aplicación.
- Sesión en línea N° 3 / 2 horas de sesión online en vivo.**
 - **Las grisallas y el verdaccio**
Se hablará de las principales diferencias dentro de la grisalla y su proceso de transformación de monocromática a cerrada partiendo de un modo mixto de trabajo (relación entre color opaco y transparente). También hablaremos del concepto de verdaccio, su relación con la grisalla y su utilidad en la temperatura de la pintura y su percepción en capas posteriores.
¿cuál es el papel del medio en este proceso?
- Demostración N° 3 / 2 hora de sesión de demostración pregrabada.**
Desarrollo de una grisalla cerrada de manera mixta haciendo énfasis en un modelado y los diferentes usos del medio
- Trabajo autónomo N° 3 / 2 horas de tareas y trabajo autónomo.**
Desarrolla las actividades explicadas en la demostración para la construcción inicial de la pintura.
- Participación Foro N° 3 / 1 hora de sesión online en vivo.**
Se analizarán las imágenes parciales del trabajo y las dudas hasta el momento respecto al ejercicio.
- Sesión en línea N° 4 / 2 horas de tareas y trabajo autónomo.**
 - **Capas posteriores de color**
Partiendo de los desarrollos de las grisallas se explicará el proceso de aplicación de color con sus diferentes variaciones (transparente, semi transparente y opaco). Adicionalmente se explicará la forma en que se abordan las capas de color siguientes al color muerto (importancia del secado).
- Demostración N° 4 / 1 hora de sesión de demostración pregrabada.**
Proceso de aplicación del color partiendo de la explicación, énfasis en el graso sobre magro y la idea de tono al lado de tono.
- Trabajo autónomo N° 4 / 2 horas de tareas y trabajo autónomo.**
Desarrollo del color sobre la grisalla personal.
- Participación Foro N° 4 / 1 hora de asesorías a través de foros de preguntas.**
Se analizarán las imágenes parciales del trabajo y las dudas hasta el momento respecto al ejercicio y al dibujo inicial en el lienzo.
- Sesión en línea N° 5. / 2 horas de sesión online en vivo.**
 - **Veladuras, Glacis, frotis e impastos**
Para finalizar la aplicación de color se explicarán las diferencias en los procesos de aplicación de las veladuras, el pincel seco y los impastos, con la finalidad de cada uno y los efectos en el lienzo.
- Demostración N° 5 / 1 hora de sesión de demostración pregrabada.**
Se demostrará un desarrollo posterior de la pintura a partir de los conceptos de la sesión y cómo afecta cada uno el resultado final.
- Trabajo autónomo N° 5 / 2 horas de tareas y trabajo autónomo.**
Puesta en práctica de las diferentes técnicas mencionadas en el color.
- SESIÓN EN LÍNEA N° 6 - FINAL**

21. Bibliografía.

- DOERNER, Max. The Materials of the Artist and Their Use in Painting
- CENNINI, Cennino, The craftsman's book
- ARISTIDES, Juliette. Classical Painting atelier, 2008
- DA VINCI, Leonardo. Tratado de pintura. Editorial Edimat, 1999
- SOLOMON, Solomon J. The practice of Oil painting and drawing. Dover Publications, 2012
- SPEED, Harold. Oil painting techniques and materials. 1924. Dover Publications, 1987