

TALLER DEL PRADO

“En muchos aspectos, enseñar a dibujar es como enseñar a alguien a montar en bicicleta. Es muy difícil explicarlo con palabras. Uno puede decir -no tienes mas que subirte, darle a los pedales, mantener el equilibrio, y ya esta-. Por supuesto, eso no es explicar nada, y probablemente se acabe diciendo: - Déjame que yo lo haga para que veas como es-”

Betty Edwards, *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro.*

Un año mas tenemos la suerte de compartir una nueva etapa del Taller del Prado. Este año contaremos con novedades en el programa y en el profesorado. El objetivo es profundizar en el conocimiento de la pintura desde la practica de taller, clases y conferencias programadas.

Todos los ejercicios programados son importantes, no se debe de despreciar ninguna práctica que nos propongamos. Cada actividad pictórica tiene un valor en el proceso de maduración artística del alumno. A veces, en las cosas más sencillas podemos encontrar las experiencias más interesantes y fructíferas.

El propósito del curso, no es solo pintar cuadros correctos, o aprender recetas determinadas. El objetivo es aprender a “ver” o percibir las cosas que nos rodean no como normalmente las vemos sino como lo hacen los artistas experimentados.

El ejercicio de la pintura tiene, por si solo, valores de todo tipo. Podríamos citar su valor como relajante y ejercicio mental, como incentivador de la capacidad creativa, cognitiva y sensible, siendo un complemento para la persona, como cualquier otra actividad artística. También es destacable su capacidad para desarrollar la concentración.

Debemos de dar la misma importancia a una obra de un alumno iniciado que de uno mas avanzado. Cada etapa tiene su interés y sus propias características, al igual que un garabato de un niño de cuatro años interesa en igual medida a los estudiosos que un dibujo de un niño de siete años de la etapa esquemática, o de uno de doce, mas realista. También los adultos iniciados en artes plásticas pasarán por diversas etapas.

Por ello es importante conocer esos pasos y no pretender empezar la casa por el tejado.

PRÁCTICA DE TALLER

NIVEL 1

1. - Iniciación al dibujo.

1.1. Reafirmación del trazo.

- Objetivo: Mediante la practica de ejercicios libres se procurará que el alumno tenga un primer contacto con el carboncillo, aprendiendo a usarlo con la mayor soltura posible.
- De 3 a 5 ejercicios de media hora de duración.
- Materiales: Papel Ingres o similar. Carboncillo. Gamuza de piel.

1.1. -Encaje, mediciones y proporciones. Distancia de contemplación y ejecución.

- Objetivos: Se procurará que el alumno sea capaz de medir y encajar correctamente, utilizando línea y esquemas geométricos simples, dominando el espacio del papel.
- De 3 a 5 ejercicios de una hora de duración.
- Materiales: Papel Ingres o similar. Tabla o soporte rígido. Carboncillo o grafito. Regla, pincel o varilla larga para medir. Gamuza de piel. Plomada. Cúter. Cinta adhesiva, pinzas o chinchetas.

NIVEL 2

2. -Valoración del clarooscuro. Conocimiento de los materiales y las técnicas.

- Objetivos: El alumno será capaz de valorar tonalmente claros, oscuros y medias tintas por observación comparativa, utilizando distintas técnicas y materiales.

2.1. - Carboncillo: De 3 a 6 ejercicios, de una a dos horas de duración

- Materiales: Papel Ingres o similar. Carboncillo. Carbón prensado. Difumino. Rasqueta o lija para carboncillo. Goma para carboncillo. Gamuza de piel. Esponja y trapo de algodón.

2.2. - Grafito: De 2 a 4 ejercicios de una o dos horas de duración

- Materiales: Papel Ingres o similar. Grafito en barra. Lápices de grafito de distintas durezas. Goma. Sacapuntas.

2.3. - Barra compuesta y cretas: De 3 a 6 ejercicios, variando técnicas y soportes.

- Materiales: Papel Ingres blanco o similar. Papel Canson gris y de color o similar. Barra negra, sanguina o sepia. Cretas blancas, grises o de color.

2.4. - Tinta China: De 2 a 4 ejercicios de línea y mancha.

- Materiales: Tinta china. Recipientes para agua y mezclas. Pinceles y brochas. Caña. Plumillas. Trapo y papel absorbente. Papel satinado para tinta. Papel de acuarela.

2.5. - Nociones básicas de perspectiva. Puntos de fuga. Proporciones. Sombras.

- Ejercicios a determinar.

NIVEL 3

3- Iniciación a la técnica pictórica.

- Objetivos: El alumno tendrá un conocimiento de la técnica suficiente para afrontar sus trabajos pictóricos.
- Materiales: Preferentemente óleo. Colores: blanco, amarillo cadmio medio o similar, rojo cadmio medio o similar, azul ultramar o cobalto. Otros materiales necesarios: Médium para óleo. y esencia de trementina. Pinceles y brochas planos y redondos de distintos tamaños. Paleta grande. Espátula grande para limpiar paleta. Recipiente grande para limpiar pinceles. Recipiente pequeño para diluyente. Trapos y papel absorbente.
- Soportes: Lienzo, tabla o cartoncillo preparado.

3.1. -La mezcla de color. Colores primarios secundarios y terciarios. Gammas cromáticas.

- Tres ejercicios utilizando dos colores primarios y el blanco. Una hora de duración cada uno.
- Tres ejercicios utilizando los tres colores primarios y el blanco. Una hora y media de duración cada uno.
- Tres ejercicios de gammas cromáticas: gama fría, gama cálida y gama neutra, partiendo de base blanca.

3.2. -La pincelada. Distintas densidades de disolución. Degradaciones. Empastes.

- Dos ejercicios con pinceles finos y medios. Dos ejercicios con pinceles medios y gruesos. 45 minutos de duración.

- Dos ejercicios diluyendo el color. Dos ejercicios usando el color sin diluir. Dos ejercicios mezclando diversas técnicas y utilizando degradaciones. 45 minutos de duración.

3.3. -Trazo y expresión. Velocidad de ejecución. Ritmo. Movimiento y recorridos visuales.

- Tres ejercicios estudiando el ritmo y movimiento visual.

3.4. - Fondos y aparejos coloreados. Fondos cálidos, fríos y neutros.

- Dos ejercicios sobre fondo cálido. Dos ejercicios sobre fondo frío. Dos ejercicios sobre fondo neutro. 45 minutos cada uno.

3.5. - El claroscuro, partiendo del blanco, del negro o del gris medio. Relaciones figura y fondo. Contraste y pasaje.

- Tres ejercicios partiendo de distintos fondos, valorando el claroscuro. 2 horas cada uno.
- Tres ejercicios partiendo de distintos fondos, aplicando la teoría de contrastes y pasajes. Horas cada uno.

3.6. - Veladuras y pincel seco.

- Dos ejercicios de superposición de pincelada y pincel seco. Dos horas de duración cada uno.
- Dos ejercicios de grisalla en acrílico, tempera u óleo y veladuras en óleo. Dos horas de duración cada uno.

3.7. Pintura con espátula.

- Dos ejercicios utilizando distintas espátulas y similares.

NIVEL 4

4. - Iniciación al análisis e interpretación del natural.

- **Objetivos:** El alumno conocerá conceptos básicos para iniciarse en el análisis y la interpretación del natural, profundizando en la percepción y la composición, aprendiendo a ver el natural desde el punto de vista artístico.

4.1. -Encuadres y bocetos.

- Dos ejercicios con realización previa de 4 a 6 encuadres, bocetos y notas de color.

4.2. - Concepto de análisis y síntesis.

- Dos ejercicios de síntesis formal.
- Dos ejercicios de análisis formal.

4.3. -Iniciación a la composición. Relaciones de equilibrio.

- Tres ejercicios de distintas propuestas compositivas. Horizontales. Verticales. Diagonales.

4.4. -Composición espacial. Importancia del formato. Relaciones entre las formas y su espacio. Espacio positivo y negativo.

- Tres ejercicios: formato cuadrado. Formato vertical. Formato horizontal.
- Tres ejercicios aplicando leyes de la Gestalt.
- Dos ejercicios. Importancia de las formas o espacios positivos. Importancias de los fondos o espacios negativos

4.5. - Profundización en la composición. Proporciones y perspectiva. La proporción áurea y las proporciones armónicas.

- Ejercicios a determinar.

NIVEL 5

5. - Texturas visuales y táctiles. Investigación de materiales. Técnicas mixtas.

- Objetivos. Desarrollar la creatividad del alumno, investigando con diversos materiales y texturas.
- Tres ejercicios probando distintas texturas visuales. Estampación, grattage, rozado y lijado, emulsiones, etc. Dos o tres sesiones de 30 minutos.
- Tres ejercicios de texturas táctiles, utilizando distintas cargas. Dos o tres sesiones de 30 minutos.
- Dos ejercicios mezclando los dos tipos de texturas. Dos o tres sesiones de 45 minutos.

NIVEL 6

6. - Colores complementarios. Relaciones entre ellos.

- Objetivos: Desarrollar la sensibilidad del alumno utilizando los colores complementarios y sus interacciones. Adquirir soltura a la hora de manejarlos.
- Realización del círculo cromático. Dos horas de duración.
- Tres ejercicios sintéticos con pares de complementarios. Dos horas cada uno.
- Concepto de contraste y pasaje en el color. Tres ejercicios analíticos con cada pareja de colores complementarios.

NIVEL 7

7. - El proceso pictórico. Análisis de la obra de grandes artistas.

- Objetivos: conocer la técnica y el concepto de grandes artistas.
- Prácticas y ejercicios a determinar.

METODOS DOCENTES

- 1. La corrección de los ejercicios será continuada e individualizada. Los ejercicios irán aumentando gradualmente en tamaño y complejidad.**
- 2. Cada mes se realizará una clase con diapositivas o conferencia para tratar los temas teóricos.**
- 3. Se prevén comentarios periódicos de grupos de alumnos, para opinar sobre sus trabajos y los ajenos.**
- 4. Se organizaran salidas a exposiciones y museos.**

Taller del Prado

El Taller del Prado ofrece este año, como novedad, un nuevo espacio de creación dedicado al grabado, en el que se impartirán clases para personas con o sin conocimientos previos en esta especialidad. El interés principal es que los alumnos lleguen a dominar la mecánica del proceso del grabado y la estampación, a través de las distintas técnicas y materiales, para poder desarrollar su propia obra. El grabado es un campo amplísimo de trabajo que admite numerosas posibilidades y variaciones a la hora de trabajar, por lo que cada cual puede encontrar su particular método, si adquiere los conocimientos necesarios en el uso de las herramientas y los materiales. Es por ello que, en este curso, a partir de una programación común, se ofrecerá asesoramiento individualizado para cada alumno, con el fin de que puedan desarrollar su propia línea de investigación.

Además de las distintas posibilidades creativas, se mostrarán también los criterios a seguir en cuanto a la posible edición de su obra, nomenclaturas, numeración, firma..., así como su correcto acabado y conservación, con el fin de que el alumno pueda difundir, exponer y gestionar su obra. Junto con la teoría y la práctica del grabado, en el taller podrán encontrar un lugar de asesoramiento, información (bibliografía, exposiciones, certámenes...) e intercambio.

Para el curso 2008-09, el programa se centrará en las siguientes técnicas y procedimientos:

Técnicas de grabado

- En relieve: xilografía, linografía, plásticos.
- En hueco o calcográfico: buril, puntaseca, mezzotinta.
- Aditivas: carborundo, collagraph.
- Gofrado
- Monotipia

Técnicas de estampación

- Una o varias matrices
- A la poupée, degradados, reservas...
- Estampación manual
- Chine collé

Edición de obra. Nomenclatura, numeración y firma.