

CURSO ANUAL DE PINTURA Y DIBUJO TEORICO-PRÁCTICO

Profesor: Agustín Benito Oterino. Doctor en Bellas Artes (UCM)

Worspeweder, de la oscuridad a la luz. Óleo sobre lienzo, 2020. 73 x 50 cm. Agustín Benito

1. OBJETIVOS

Objetivos generales

Este curso está orientado a iniciar a los alumnos en el estudio objetivo y experimentado de las propiedades, fundamentos y posibilidades del color como elemento expresivo. Estos conocimientos tienen la finalidad de sentar las bases para integrar el fenómeno cromático como recurso básico interdisciplinar, ha de servir para trabajar en diferentes especialidades de las artes plásticas.

Con la comprensión teórica de las dimensiones del color, los alumnos estarán capacitados para desarrollar sus habilidades manuales y **comenzar a pintar un cuadro**, por ejemplo, un paisaje.

Objetivos específicos

1. Entender y discernir los elementos conceptuales básicos del color para conocerlos, familiarizarse y expresarlos adecuadamente, al tiempo que aprendemos a realizar un estudio de lo que es un contraste y una analogía.
2. Conocer la importancia del color desde sus posibilidades lumínicas y espaciales (punto de vista, orientación...).
3. Analizar las formas desde distintas técnicas y procesos, para producir combinaciones visuales variadas.
4. Conocer los conceptos de tono, valor, saturación y luminosidad, y utilizarlos adecuadamente en sus obras plásticas. Analizar, experimentar y establecer relaciones sobre mezclas de color, sobre escalas y gamas cromáticas y sobre relaciones de contraste y armonía.

2. CONTENIDOS TEÓRICOS

PRIMER AÑO

UNIDAD DIDACTICA 1

Intención del curso: descubrir los medios que están relacionados con la pintura y el arte en general.

- 1.1. Percepción sensorial
- 1.2. Conocimiento consciente y conocimiento inconsciente. Hay tres elementos que son constitutivos de un objeto sensible:
 - 1.2.1. Forma
 - 1.2.2. Color
 - 1.2.3. Materia.

UNIDAD DIDACTICA 2

Tiempo y espacio en el arte.

- 2.1. Artes que participan del espacio únicamente: pintura, escultura y arquitectura.
- 2.2. Artes que participan en las dos cosas, tiempo y espacio al mismo tiempo: teatro, cine, danza, instalaciones.

UNIDAD DIDACTICA 3

Los dos espacios.

- 3.1. El espacio real (físico).
- 3.2. El espacio fingido (estético). El espacio en pintura, escultura y arquitectura.

UNIDAD DIDÁTICA 4

Superficies coloreadas

- 1.1. Círculo cromático.
- 1.2. Colores primarios, secundarios.
- 1.3. Mezclas cubrientes y transparentes.
- 1.4. Procedimientos pictóricos. Nociones básicas

SEGUNDO AÑO

UNIDAD DIDÁCTICA. 5

El color en el arte

- 5.1. Protagonismo del color-luz en el Impresionismo.
- 5.2. Exaltación del color en el Fauvismo y en el Expresionismo.
- 5.3. La autonomía cromática en las corrientes abstractas.

UNIDAD DIDÁCTICA. 6

El Color

- 6.1. Color objetivo: color pigmento.
- 6.2. Color subjetivo: color como valor estético.

UNIDAD DIDÁCTICA. 7

Aspectos psíquicos del color

- 7.1 Luminosidad, saturación y tono.
- 7.2 Colores complementarios.
- 7.3 Contraste y asimilación.

UNIDAD DIDÁCTICA. 8

Factores físicos determinantes y variables de la sensación de Color

- 8.1 Historia de la óptica.
- 8.2 Espectro electromagnético.
- 8.3 La luz blanca.
- 8.4 Propagación de la luz.

TERCER AÑO

UNIDAD DIDÁCTICA. 9

El color en la composición, funciones expresivas

- 9.1. Organización espacial del color.
- 9.2. Contrastes y armonías. Equilibrio y proporción.
- 9.3. Contraste de complementarios.
- 9.4. Claroscuro.
- 9.5. Colores fríos y calientes.
- 9.6. Relaciones de los colores.

UNIDAD DIDÁCTICA. 10

Simbología del color

- 10.1. Psicología del color.
- 10.2. Color según culturas.
- 10.3. Goethe, Kandinsky y los gestálticos.
- 10.4. Cromoterapia aplicada.

UNIDAD DIDÁCTICA. 11

Relativismo del color.

- 11.1. Color como extensión.
- 11.2. Color como línea

UNIDAD DIDÁCTICA. 12

La forma en el espacio real circundante: paisaje.

- 12.1. Paisaje natural.
- 12.2. Paisaje humanizado

3.METODOLOGIA

Las prácticas de taller, junto con los temas teóricos, (apoyados por soportes digitales como presentaciones en Power Point. Proyección de películas...), se llevarán en paralelo para que todo lo aprendido tanto conceptual, como procedimientos, se construyan de manera coherente y complementaria. Los trabajos prácticos tendrán una duración flexible, dependiendo del grado técnico de la actividad, debiendo realizarse durante el horario lectivo, para garantizar una enseñanza individualizada. Los alumnos tienen la posibilidad de completar, aclarar o pedir información cuando lo estimen necesario durante el horario de la clase. El horario será comunicado con antelación.

Este curso es teórico práctico y comprende actividades de investigación, salidas de campo, trabajo en clase, charlas teóricas, revisión de materiales de referencia y asesorías personales que garantizan una actividad académica constante y en múltiples dimensiones.

Actividades del estudiante

Antes de la clase

- Realizar las lecturas e investigaciones según los temas asignados por el profesor.
- Realizar en casa las propuestas de trabajos que serán presentadas en la clase al profesor.
- Disponer de los materiales necesarios para el buen cumplimiento de los objetivos de la clase.

Durante la clase

Participar activamente de los foros y discusiones que se planteen en la clase, y resolver los ejercicios de clase.

Después de la clase

Desarrollar los ejercicios que el profesor plantee.

Realizar las salidas de campo o visitas a sitios que el profesor indique.

Preparar las ayudas audiovisuales que requiera para el soporte de sus trabajos (Fotografía).

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Ejercicios de escalas. Intervalos. Recorridos

Rueda cromática.

Escala de grises.

Escala de primarios

Escala de primarios/complementarios

Estudios compositivos

Armonía. Analogía. Complementariedad.

Contraste cromático.

Collage.

Reproducción gráfica

Reproducción cromática

Mezcla óptica.

Tramas.

Puntos.

Yuxtaposición cromática.

Textura

Ejercicios de destreza

Control de tono / matiz Control de luminosidad / brillo Control de saturación.

Análisis del natural

Análisis de un Paisaje del Natural.

Estudios Compositivos

Descripción de un paisaje (lo que vemos).

Descripción Sensitiva (lo que sentimos).

Descripción Técnica (composición, luces sombras, color).

Ejercicios de Destreza

Ejercicio y análisis sobre un Paisaje.

Impresionista.

Fauvista.

Expresionista

Corrientes Abstractas.

Mi Paisaje. Objetivo Realizar un paisaje al final del curso.

Ejercicios de creatividad

Ejercicio y análisis sobre un paisaje del natural.

Paisaje. Apuntes rápidos al aire libre. Obra final.

Proyección *Loving Vincent* 2017 y coloquio. Impresionistas. Expresionistas/ Goya.

5 VALORACIÓN DEL CURSO

Cuestionario para el alumno

Se entregará a los alumnos un cuestionario de satisfacción, para que evalúen el curso y todo lo aprendido durante el mismo.

BIBLIOGRAFÍA

- ALBERS, J (1982). *La interacción del color*. Ed.: Alianza, D.L, Madrid, 1982, Serie: Alianza Forma.
- CALVINO, I. (1965). *Las Cosmicómicas*. Giulio Einaudi Editore.
- VAN GOGH, V. (2002) *Cartas a Theo*. Editorial Adriana Hidalgo
- ZARCO, A. (1988). *Arte, artista y sociedad. Por un nuevo humanismo*. Madrid. UCM.

HORARIOS Y PRECIOS

Horarios clases presenciales

Turno de mañana:

Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 11 a 14 hs.

Turno de tarde:

Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 17 a 19 hs.

Horarios clases online

Turno de tarde:

Martes, Miércoles y Jueves de 19 a 21 hs.

Viernes de 19 a 20:30 hs.

Los Lunes no se imparten clases.

Precios

Precios para Adultos

Días de clase a la semana	Duración de la clase	
	2 horas	3 horas
1 día	80 €	100 €
2 días	120 €	150 €
3 días	165 €	220 €
4 días	185 €	245 €
5 días	210 €	270 €

Precios para Niñas y Niños

Días de clase a la semana	Duración de la clase	
	1,5 horas	3 horas
1 día	75 €	92 €
2 días	116 €	142 €
3 días	142 €	160 €
4 días	155 €	175 €
5 días	167 €	200 €