

Objetivos

La consideración del cuadro como ventana abierta a otra realidad, suscita infinidad de reflexiones entre los teóricos del arte, pero también ofrece un gran atractivo gracias al efecto que el ilusionismo pictórico provoca en el espectador.

Unas veces lo pintado llega a sentirse tan verosímil que nos traslada a un espacio infinito y otras, el enigmático efecto de trampantojo, nos atrapa de tal manera que parece que las cosas se salen del territorio de la pintura.

Objetivamente un cuadro no es más que una superficie plana cubierta de manchas, líneas o puntos dispuestos en cierto orden; pero es curioso que, con la excepción del arte abstracto, nos cuesta menos entender lo que allí vemos como representación de cosas reales, que como simples manchas o líneas distribuidas en un plano.

En este taller propongo adentrarnos en el cuadro entendiéndolo como ventana abierta a la realidad imaginada. Para ello estudiaremos y practicaremos diferentes procedimientos y estrategias que favorecen la representación espacial.

La enseñanza académica se ha volcado en el dibujo perspectivo como la técnica más apropiada para aprehender la tercera dimensión; sin embargo, el arte contemporáneo utiliza otros recursos menos sistematizados pero extraordinariamente eficaces que son los que planteo desarrollar en este taller. Estos, aunque ya han sido empleados de manera más o menos intuitiva por pintores de todas las épocas para representar las sensaciones de cerca, lejos, delante o detrás, aportan en la actualidad una renovada experiencia visual en las imágenes pintadas.

Palau de Pineda *
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Matrícula abierta hasta el inicio del curso mientras queden plazas disponibles

Posibilidad de matrícula por Internet.

Precio matrícula:

- 90 euros (70 euros de tasas académicas + 20 euros de tasas de secretaría).

Precio estudiante universitario:

- 76 (56 euros de tasas académicas + 20 euros de tasas de secretaría) para estudiantes universitarios matriculados en el curso actual en las universidades españolas.

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

La matrícula da derecho a la obtención de un diploma de asistencia siempre que se acredite que ésta supera el 85% de las sesiones.

Lugar de celebración:
Casa de la Ciencia-CSIC
C/ Bailía, 1
46003 Valencia

Código: 65AD

Estrategias de representación espacial en la pintura contemporánea

Director:
Miguel Ángel Oyarbide

Valencia
Del 19 al 21 de septiembre de 2022

Estrategias de representación espacial en la pintura contemporánea

Director:

Miguel Ángel Oyarbide

Pintor, Licenciado en Bellas Artes

Del 19 al 21 de septiembre de 2022

Horario:

Acreditación: lunes a las 9,30h

Lunes: 10-14h / 16-18h

Martes: 10-14h / 16-18h

Miércoles: 10-14h / 16-18h

Lunes, 19 de septiembre

EL CUADRO COMO VENTANA ABIERTA A LA REALIDAD IMAGINADA

Del plano al espacio. Geometrías articuladas. Técnicas de trampantojo. El efecto 3D

El dibujo y la pintura son formas de representación planas. A lo largo y ancho del cuadro, los pintores pretenden crear la ilusión de tres dimensiones, de espacio y de distancia; a veces provocando la sensación de que las cosas se salen del cuadro (trampantojo), y en otras buscando que los elementos representados sugieran lejanía y atmósfera. Esto, como en todo ilusionismo, precisa el empleo de trucos y estrategias capaces de hacer olvidar que, en el caso de la pintura, estamos frente a una imagen bidimensional.

En esta primera sesión, formularemos diferentes preguntas relacionadas con el ilusionismo, veremos mediante ejercicios prácticos la posibilidad de crear impresiones espaciales en superficies planas y descubriremos el mecanismo de la visión estereoscópica y su representación, realizando algunos dibujos anaglifos que ayudarán a comprender este interesante mecanismo visual.

Martes, 20 de septiembre

LA REPRESENTACION DEL ESPACIO EN LA PINTURA

Traslapo, Degradados, Perspectiva aérea y Escalas. Efectos espaciales del color

El deseo de representar las sensaciones espaciales de cercanía, lejanía, proximidad o distancia ha llevado a los pintores y dibujantes al descubrimiento y desarrollo de técnicas mas o menos complejas. La mas conocida es sin duda la perspectiva lineal, que permite describir con gran precisión en el plano la apariencia de la realidad tridimensional sin tener un modelo delante. Pero existen otros recursos gráficos menos sistematizados, pero no por ello menos eficaces, que favorecen la sensación espacial y fortalecen y amplían los efectos de la perspectiva.

Con la aparición en la escena artística de las llamadas Vanguardias Históricas alrededor del cambio del siglo XIX al XX, se renuevan también estos conceptos de representación espacial en la pintura. El espacio cubista, por ejemplo, utiliza un juego perspectivo imposible de recrear en la realidad natural, pero que articula de manera sorprendente los elementos del fondo y la figura. Igual ocurre con los escenarios surrealistas e incluso con el sugerente espacialismo abstracto.

Experimentaremos en esta sesión los efectos de estas técnicas, con ejercicios en grupo y prácticas individuales.

Miércoles, 21 de septiembre

RECURSOS GRÁFICOS CONTEMPORÁNEOS

Sistemas Interrumpidos y Profundidad de Campo. Conclusiones y valoración de los trabajos

La utilización en el cuadro de los llamados Sistemas Interrumpidos, ha sido uno de los recursos gráficos más empleados para recrear la ilusión espacial. Al enfrentarse a dos facturas distintas y superpuestas, el cerebro es capaz de discriminar con facilidad los conceptos de fondo y figura. El Arte Contemporáneo ha empleado habitualmente esta técnica en algunos de sus grandes movimientos, como el Cubismo, el Op-Art, el Pop, etc. Dentro de este orden, la profundidad de campo es probablemente la más conocida. Desarrollada principalmente en el territorio de la fotografía, sin embargo su presencia en la pintura es muy anterior al gran invento del siglo XIX.

A lo largo de esta sesión mostraremos muchos ejemplos y practicaremos diferentes posibilidades de esta estrategia con ejercicios individuales y en grupo.

Como conclusión al taller haremos un resumen de los contenidos aprendidos así como una valoración en grupo de los trabajos realizados.

FOLLOW US

Twitter: <https://twitter.com/UIMP>

Facebook: www.facebook.com/UIMPOficial

Website: www.uimp.es/sedes/valencia.html