

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva

Nombre de la Asignatura: CONVERSACIONES BAJO LA SOMBRA
Código: 5549
Nº de Créditos: Dos (2)
Profesor: MIGUEL ACOSTA GONZÁLEZ
Tipología: Optativa

e-mail: miguelacostagonzalez@gmail.com

Participantes: Profesores y estudiantes de la Unidad Docente 9

Tipo de Curso: Presencial con una (1) sesión de tres (3) horas diarias semanal

CONSERVACIONES BAJO LA SOMBRA (EL OLEO)

INTRODUCCIÓN

En éste curso aplicaremos los conocimientos sobre la pintura aprendidos en el curso anterior 'AGUADA Y ACUARELA'

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar en los participantes una aproximación intelectual y sensible a la práctica de la pintura mediante distintas técnicas de la pintura al óleo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- I. Introducir a los participantes en la técnica de la pintura al óleo de representación realista (Escuela Flamenca)
- II. Introducir a los participantes en la técnica de la pintura al óleo de velocidad (Escuela impresionista)

DINÁMICA DEL CURSO

Cada sesión se conforma de una serie de ejercicios destinados al desarrollo y asimilación de los objetivos planteados.

Las sesiones se desarrollan de la manera siguiente según la técnica indicada:.

I.- TÉCNICA DE LA PINTURA AL ÓLEO DE REPRESENTACIÓN REALISTA (ESCUELA FLAMENCA)

Se comienza dibujando sobre papel al caballete con lápiz muy tenue delineando suavemente y arrojando sombras.

Se trata de lograr una perfecta definición de tonos y sombras. Es necesaria una fuente constante de luminosidad o una ambientación donde los cambios bruscos de luz no afecten el modelo. Los talleres del Renacimiento lograban la uniformidad lumínica colocando telas blancas en ventanas y tragaluces. Listo el dibujo, se procede a calcar (papel croquis) las siluetas y líneas generales del objeto para transportarlas al lienzo. El paso siguiente es copiar del dibujo los grises, para ser

reproducidos sobre la tela con blanco de zinc y negro de marfil disueltos con trementina pura. Esta base seca rápidamente debido al alto nivel de evaporación de la trementina y funge de emplastado base o "friso" para el óleo. La "grisalla" (El Greco) equivale al positivo de una foto en blanco y negro a ser intervenida. Luego, se comienza a dar color: primero, la atmósfera local, ocre amarillo con aceite de linaza. Todo el cuadro se uniformiza con éste "filtro" o baño de color. La tercera sesión, se pinta el cuadro a partir de los tonos que nos muestra el objeto, aplicando el color sobre las masas de base. Luego, se superponen tonos y se acentúan sombras para finalizar con los brillos. Ésta técnica fue utilizada por los pintores flamencos (Van Eyck, Van Dyck entre otros) los cuales lograban esas transparencia y profundidad en sus cuadros debido a las capas sucesivas de color superpuestas al secar. Cada rayo de luz se refracta independientemente por cada superficie de pigmento, lográndose el efecto "espectral" o de "luz propia" (Dalí) del cuadro y la acentuación de los brillos con la mezcla de blancos y amarillo de luces (Rembrandt).

Resumen / pasos:

1.- DIBUJO DE MODELO ESTÁTICO:

Desarrollo de un dibujo en claroscuro con la técnica de lápiz blando sobre papel.

2.- TRASLADO DEL DIBUJO AL LIENZO

Calco y traslado del dibujo al lienzo para su copiado en la técnica de la grisalla: variaciones tonales de blanco y negro al óleo con dilución de trementina de pino.

3.- ATMÓSFERA

Distribución de capa de Amarillo Ocre sobre la totalidad del lienzo. Limpieza de exceso del aceite.

4.- COLOR

Distribución de capas de color según la observación de las tonalidades del objeto.

5.- SOMBRAS

Distribución de sombras (tierras de sombra) según la observación del dibujo y el objeto.

6.- BRILLOS

Distribución de brillos (blancos de plata o de zinc) según la observación del dibujo y el objeto.

II.- TÉCNICA DE LA PINTURA DE VELOCIDAD (ESCUELA IMPRESIONISTA)

Impresionismo: "captar un momento de luz del día". Fogonazo de luz, el pintor impresionista no tiene suficiente tiempo para pintar. Cada instante es un cuadro. De ahí el vigor de sus trazos en el encuentro embriagante con la realidad. Sale al encuentro con el mundo. Se desplaza, ciudad o campo, con el taller a cuestas. Pequeño y mediano formato, pocos tubos de color y pinceles, una silleta plegable y silencio. El color se mezcla en pastas homogéneas utilizando trementina y aceite al mismo tiempo. Las impresiones de sus andanzas se traen al taller para ser desarrolladas en formatos mayores. O bien, se ubica en algún lugar preciso, para que todos los días a la misma hora suceda la misma luz. Ha desarrollado la percepción del espacio a tal punto, que pudiera deslastrarse de las proporciones y medidas reales para subrayar expresiones cercanas a lo metafísico (Van Gogh).

Ejercicios:

SKETCH POR TIEMPO: VARIACIONES DE FIGURAS HUMANAS y/ó de OBJETOS

serie de ejercicios controlados con reloj por el profesor .

Son tres o cuatro bosquejos rápidos para los cuales se escogen personas (visitantes o participantes del curso) como modelos o piezas y esculturas que se encuentren o se traigan al salón: cajas, botellas, telas, etc.

Este adiestramiento se realiza con disminución progresiva del tiempo de ejecución.

.....