

“EL ARTE DEL RETRATO”

Con el artista **Marcelo Andrade**

CURSO INTENSIVO

Dirigido a:

Todas aquellas personas interesadas en el inicio o perfeccionamiento de la Práctica de la pintura desde una perspectiva renovada, que combina la sabiduría del pasado con el momento tecnológico actual. Pueden acudir a estos talleres estudiantes en etapa escolar, universitarios, autodidactas y cualquier profesional vinculado a la imagen, ya sea pintada, digital o audiovisual.

“EL ARTE DEL RETRATO”

CURSO INTENSIVO

Objetivos generales:

El riguroso análisis científico del conjunto de leyes variables que determinan la apariencia visual de las cosas en el mundo físico, resulta insoslayable para el buen observador y creador de imágenes contemporáneo. El alumno/a debe comprender la lógica que esconde la tridimensionalidad del espacio cromático y la forma en que intervienen los sistemas fisiológicos subjetivos de la visión humana. Mirar y pintar son acciones conjuntas e indivisibles a lo largo de todo proceso creativo. El estudio de estas y otras materias resultan determinantes en los resultados obtenidos, y nunca es tarde para comenzar a manejarlos con fluidez. Se trata de incorporar en nuestros conocimientos el valioso aporte que realizó la comunidad científica, fundamentalmente desde mediados del siglo XIX, y que dieron lugar a un vertiginoso avance tecnológico en todos aquellos campos donde la calidad de la imagen, la estandarización del color y los sistemas (audio) visuales de la comunicación y de la información, resultan cada vez más importantes.

Objetivos específicos:

El tema argumental de este curso gira en torno a 2 visiones: por una parte, las características del trabajo de apuntes de retrato con modelo en vivo y por otra parte como el alumno realiza su propuesta personal en base a lo establecido en la enseñanza.

PROGRAMA DE ESTUDIO

**Este curso
te entrega las
herramientas
básicas para
el desarrollo
de un retrato
realista**

Contenidos técnicos del curso:

La luz artificial

Haciendo un poco de Historia en el año 1882 Thomas Alba Edison iluminó la calle Pearl de Nueva York ante el asombro y la incredulidad del mundo. Por

Primera vez una vía pública era iluminada al anochecer con solo apretar un interruptor. Antorchas, candelabros, velas, lámparas de aceite o de gas, quedaban guardadas en las bodegas para dar paso a la iluminación artificial incandescente. La luz eléctrica y una creciente industria electrónica irrumpieron en la escena de la revolución tecnológica para transformar la apariencia de las ciudades y de paso nuestra propia visión de los elementos iluminados , ya nada sería igual; su influencia afectó de lleno la labor de arquitectos, fotógrafos, escenógrafos, cineastas, etc.; en cuyas respectivas academias se incorporaron los nuevos conocimientos que llevaron los efectos de la luz y el color a una nueva dimensión aún desconocida por muchos. Pocas veces se menciona que la estigmatización de la formación científica como base académica de las bellas artes en favor de las vanguardias del siglo XX, han hecho que los avances en el campo de la luminosidad, la investigación de los efectos de la luz eléctrica y su aplicación en la pintura no hayan sido aprovechadas debidamente por los creadores contemporáneos en la investigación de nuevas formas de realismo pictórico.

Es así como la iluminación a cobrado en el retrato una importancia vital, tanto en el estudio de las luces como de las sombras. Iluminación Cenital, contraluz o el uso de esta desde distintas direcciones presentan un sin número de posibilidades creativas para el artista contemporaneo.

El Claroscuro y la iluminación:

En este curso abordaremos los problemas correspondientes a la iluminación artificial eléctrica como recurso innovador y materia de estudio importantísimo para el creador de imágenes contemporánea partir del año 1400 los pintores ya concebían obras complejas iluminadas artificialmente y sabiamente mucho antes de la aparición de la primera ampolleta incandescente. El hombre desde la prehistoria sabia valerse de los poderes del fuego iluminando la oscuridad de la noche, utilizándolo para su protección y luego para realizar en torno al fuego ceremonias y rituales y por último para dejar de ser nómades y asentarse en lugares que le entregaran seguridad y alimento. Mucho antes del descubrimiento de la luz eléctrica, las técnicas de iluminación llegaron a

transformarse en un arte en si mismo (el arte del saber iluminar) y se basaban en el dominio de los efectos visuales de la luz diurna que estudiaban con el mismo empeño y dedicación que le entregaban a la iluminación artificial, en horas nocturnas o en entornos e interiores sombríos.

Ahora si queremos conocer a grandes claroscuroistas de la pintura como Rembrandt, Rivera o Caravaggio, no podemos dejar de reparar en ciertos efectos de claroscuro muy semejantes a los producidos por las fuentes de iluminación en los espacios oscuros del siglo XVII, todos ellos derivados del fuego. Ese dominio y preocupación por los efectos de la iluminación lo demuestra la esmerada disposición de antorchas y candelabros en los viejos palacios. Muchos maestros de la antigüedad nos muestran con su ejemplo que le arte de la iluminación en la creación plástica no necesito de General Electric o Endesa para darnos una lección magistral del claroscuro. Sin embargo, si viviesen en estos tiempos, ninguno de ellos habría despreciado los nuevos recursos tecnológicos...

La luz natural en la pintura:

La comprensión de los efectos lumínicos de la luz natural y su aplicación en el arte, es desde la antigüedad un afán de los hombres de muchas culturas. La interacción de la Luz del sol con los objetos y la atmosfera terrestre la veos pictóricamente representada con brillantez en Flandes. Los paisajes de Joaquim Patinir todavía relucen ante nuestros ojos como recién pintados. El azul es el color dominante en la atmósfera terrestre .Paisajes inventados durante más de un siglo por generaciones de paisajistas que todavía viven en la memoria del hombre contemporáneo, el cine también a influido desde sus escenas y locaciones iluminadas incluyendo incluso los juegos de computadores. No menos destacable es la interpretación de la Luz natural en las obras de Van Eyk, Memling o Van der Weyden y la fría humedad del paisaje Flamenco. De igual modo, los días nublados o la tenue luz dorada que se cuela entre las nubes, fue inspiración de muchas de las composiciones de los interiores de Vermeer, Peter de Hooch y toda una escuela de paisajistas que pintaron las campiñas holandesas en el siglo XVII.

La luz natural después de la Fotografía:

La creencia extendida, pues, que los impresionistas franceses fueron los primeros pintores en interpretar la luz natural, es, como mínimo, completamente falsa. Tampoco fueron los primeros en sacar e caballete al aire libre para buscar e interpretar en el paisaje, ni en descubrir que las sombras al exterior son azules. Lo que de verdad marca un hito importante y sin retorno para la pintura fue la revolución Industrial que puso a disposición de los artistas nuevos y brillantes colores, a al vez que nuevas teorías y avances científicos impulsaron otras formas de generar imágenes reales y grabarlas en un papel. La luz podía ser manipulada por nuevos medios fotoquímicos y las antiguas mezclas de colores se doblegaban ante las teorías tricromáticas y las leyes matemáticas necesarias para la estandarización del color y su comercialización .Todo cuanto se sabe hoy de las mezclas cromáticas (incluida noción de colores primarios y complementarios) se debe a los avances científicos y al desarrollo industrial del color en todas y cada una de sus aplicaciones. Sin embargo, no sólo fueron los franceses, sino todos los pintores de todas las latitudes del mundo, los que sintieron en su obra la influencia de la ciencia. Nunca ningún medio había logrado fijar un instante con tal precisión con apenas la intervención de la mano humana. Aunque por primera vez la riqueza de colores fríos y cálidos llegó a las zonas de sombras (y se abandonó el antiguo betún con el que se modelaba el volumen) el mérito de estos artistas fue dejar muy claro que la impresión de la luz y los efectos estéticos y psicológicos del color es mucho más poderoso en la pintura, ya que ningún artefacto óptico ha conseguido hasta el momento tener detrás un cerebro complejo y único como el de cada artista que está ante el caballete, aunque su punto de partida sea una imagen fotográfica, por muy buena que ésta sea.

Objetivo PRIMER DÍA:

Se da inicio al curso con la presentación al profesor de la o las imágenes sepeccionadas para su analisis.

- charla teórica de color realizada por el profesor y artista Marcelo Andrade.
- Explicación teórico práctica **de la imagen**

Resolver el método de ejecución de su obra por intermedio del estudio del tipo de retrato a realizar (frontal o en ángulo), se determina que para la realización de la obra (propuesta personal) no es importante sexo o edad del modelo pudiendo además realizar bocetos y estudios previos en pequeño formato que le ayudarán en el trabajo final.

Objetivo SEGUNDO DÍA:

Comenzar en aplicar las primeras capas tomando como referencia la pintura directa, paso por aguada inicial o a la prima

Objetivo TERCERO al SEXTO día

Concretar las capas de medias pastas y el uso correcto de las veladuras, todos pasos indicados en cada momento por el profesor y en conjunto análisis con el alumno (a) desde todas las problemáticas

Objetivo SEPTIMO Y OCTAVO DÍA

Trabajar en las zonas de empastes y luces analizando cada espacio de la obra realizando los detalles que considere la propuesta.

NOVENO Y DÉCIMO DÍA

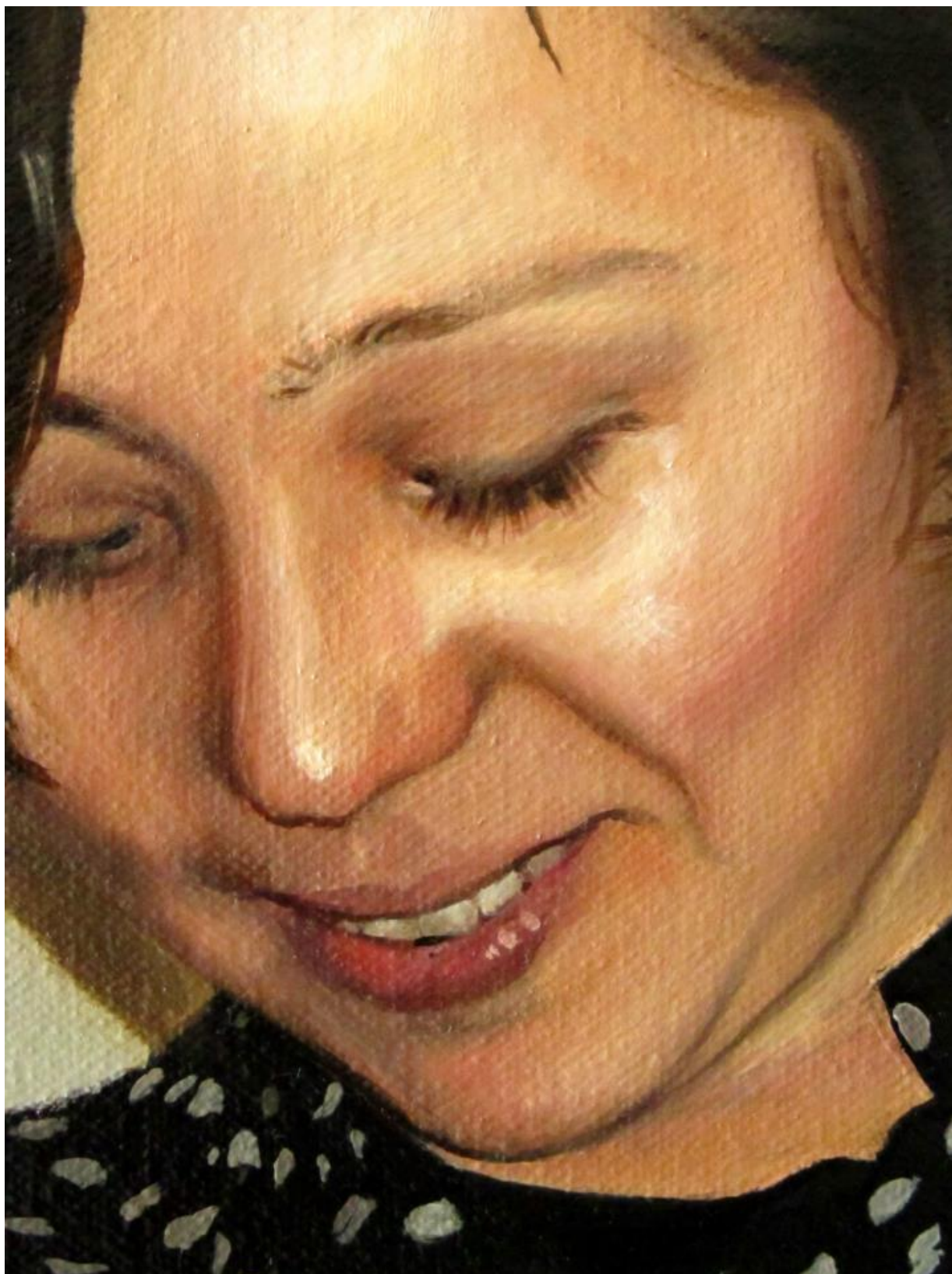
Se termina **los empastes finales de luces de la obra** y se revisa de manera conjunta entre profesor y alumnos(as) del curso

Se hace entrega de las certificaciones.

Se aprecia en esta obra la pincelada resuelta y lo fotografico del apunte, lo que nos indica lo contemporaneo del uso de la inmediatez del momento captado por una camara celular .

En este detalle de la obra se aprecian los empastes de las luces y los suaves toques velados de las sombras, dando naturalidad a volumen del rostro

Como se aprecia en esta obra una vez alcanzado lo deseado en el detalle del rostro o la expresión en el mismo , lo demás pasa a ser secundario , dejando inconcluzo algunas zonas de la obra , pinceladas sueltas en fondo o contorno dan fuerza a los detalles del rostro .

El hiperrealismo nos muestra una faceta más depurada en su ejecución, dando poco margen al observador sobre el uso del pincel , las luces , volúmenes y sombras transitan de forma fluida, casi imperceptible entre la foto y la pintura

