



PROGRAMA “ENTENDER LA PINTURA” (*)

Prof. Esther Arce Bayón

Comprender los elementos de una pintura, como el espacio, los personajes y el color es esencial para disfrutar del arte. Esta asignatura propone un entrenamiento de la mirada para identificar épocas, técnicas y estilos pictóricos a través de un enfoque práctico que desgrana cada aspecto de un cuadro, enriqueciendo la experiencia estética de cualquier amante de la pintura

TEMARIO

I. INTRODUCCIÓN. La importancia del conocimiento en la lectura de una pintura.

II. ELEMENTOS DE IDENTIDAD DE LA PINTURA.

- **El autor y su presencia en la obra: firmas, fechas, autorretratos y juegos visuales.**

Descubriremos la importancia de elementos generalmente secundarios de una pintura, como las firmas que desarrolla un pintor a lo largo de su vida, la inclusión de la figura del propio autor dentro de una obra... además de juegos visuales y pequeños elementos que se “cuelan” en los cuadros y nos proporcionan valiosa información.

- **La técnica: materiales, soportes y pigmentos.**

Desarrollaremos la base de las principales técnicas y materiales de la pintura y descubriremos cómo nos “hablan” de la obra: la riqueza del comitente, la habilidad del artista, el contexto cultural...

- **Psicología del color: significados de los colores en la obra.**

Conoceremos como los sentimientos y sensaciones que nos transmite la pintura están, en muchas ocasiones, perfectamente calculados por el autor a través del uso del color, uno de los recursos más poderosos de la pintura.

IV. LOS GÉNEROS PICTÓRICOS

- **El retrato y la representación de la identidad.**

La representación de la identidad a través de una imagen responde a un deseo inherente al ser humano: ser reconocido. Por ello, el retrato es el género

pictórico con más desarrollo de la historia de la pintura. Nos adentramos en las tipologías y elementos propios del retrato y su evolución.

- **Llegar a Dios: recursos para una pintura celestial.**

¿Cómo conseguir que una obra pictórica refleje la esencia de Dios? ¿Cómo conseguir avivar el fuego de la fe con una imagen? La pintura ha sido una gran aliada de la Religión y los artistas, protegidos y promocionados por instituciones como la Iglesia católica, han desarrollado una serie de fórmulas para conseguir estos objetivos.

- **Pintura mitológica: un lenguaje propio.**

La figura humana, el paisaje y la fantasía de la pintura mitológica requieren de grandes conocimientos de anatomía, perspectiva y mucho ingenio e imaginación. Analizamos cuales son las fuentes y los recursos más importantes de la pintura mitológica y su evolución.

- **Toda una puesta escena: bodegones y naturalezas muertas en la pintura.**

Compuestos por lujosos objetos cotidianos y elementos de carácter profundamente perecedero, los bodegones tienen sus propios procedimientos y composiciones. Conocemos cómo los artistas utilizan sus recursos para conseguir composiciones bellas y eficaces.

- **El paisaje: representación del mundo que nos rodea.**

Las plantas, flores y otros elementos de la naturaleza nacen en a pintura con el objetivo de crear un contexto para los temas principales. Sin embargo, factores como la evolución de los pigmentos o la Revolución Industrial consiguen que la naturaleza gane terreno y surja el paisaje como género autónomo. Descubrimos cómo los artistas pintan el mundo que los rodea cuando no existe otro tema más que la propia belleza de la naturaleza.

- **Crónica y pintura: La pintura de Historia y la pintura costumbrista.**

El relato de la historia de la humanidad en la pintura recoge quienes somos, que nos preocupa, que nos hace felices y qué nos ha sucedido como sociedad. Desde la pintura costumbrista que recoge un interior doméstico con una mujer cosiendo hasta las escenas de los grandes hechos históricos, los pintores han sido nuestros grandes cronistas. Aprenderemos que, en estos géneros, el “cómo” se pinta una imagen puede marcar de forma muy relevante la diferencia.

(*) Los temarios son orientativos, pudiendo variar a lo largo del curso.