

WORKSHOP DE PINTURA

EDUARDO MILLÁN RETRATO Y BODEGÓN

10, 11, 12 y 13 de marzo de 2022

La Galería Roja

JUSTIFICACIÓN

Este workshop intensivo de pintura consistirá en un taller especialmente dirigido a pintores que quieran compartir sus experiencias entre ellos y recibir los consejos de Eduardo Millán.

El curso se dividirá en dos bloques bien diferenciados: el retrato pictórico y el bodegón. **Cada asistente podrá abordar ambos géneros o centrar su investigación plástica en solo uno de ellos.**

RETRATO

El objetivo fundamental en estos cuatro días será intentar dotar a los participantes de algunas de las herramientas –tanto técnico-procedimentales como conceptuales– necesarias para la realización de un retrato pictórico.

El retrato pictórico ha sido sumamente importante a lo largo de la historia del Arte. Desde los vestigios recuperados del Fayum hasta nuestros días, el ser humano ha sentido la necesidad de dotar de trascendencia a la representación de ciertas personas, capturarlas en el tiempo, a veces con un carácter ritual, otras con un deseo de una simple objetividad imitativa. Es por ello que el retrato pictórico, siempre permanecerá vigente, pues no pinta un instante, prolonga la imagen de una persona en el tiempo.

En este curso, partiremos de un referente fotográfico. El proceso creativo será siempre aditivo, de lo más global a lo particular (síntesis-análisis). Abordaremos los fundamentos del retrato: composición, relación humana con la persona, color, claroscuro, etc.

A través de un dibujo inicial continuaremos analizando mediante el propio grafito, el óleo, acrílico, temple,... Los participantes podrán escoger el procedimiento técnico que deseen, aunque aconsejamos que aborden el retrato con aquel al que estén más habituados.

Se ofrecerán distintos sistemas para trasladar o transferir el dibujo al soporte y el alumnado escogerá aquel con el que se encuentre más cómodo. Incidimos en la idea de que el proceso será aditivo, partiendo de unas síntesis y unos conceptos fundamentales (proporciones, valoración tonal, saturación-desaturación,...) hasta intentar llegar a un análisis volumétrico más exhaustivo y pormenorizado de las distintas partes del rostro y cómo se interrelacionan.

Incidiremos en el análisis de aspectos puramente físicos de la luz y su comportamiento en el modelado del rostro. Abordaremos la percepción de los tonos fríos y cálidos y cómo estos se comportan y relacionan.

También abordaremos el retrato desde un punto de vista conceptual, intentando comprender la verdadera necesidad del retrato pictórico en la actualidad y la función social que puede llegar a desempeñar.

BODEGÓN

El propósito fundamental será intentar dotar a los participantes de algunos de los instrumentos necesarios (a nivel conceptual y procedimental) para la realización de una naturaleza muerta con la realidad como referente.

La naturaleza muerta se nos revela como uno de los géneros más importantes de la historia de la Pintura ya desde el antiguo Egipto o la cultura grecorromana. A veces con un componente simbolista o religioso, otras tratado desde la objetividad y muchas otras desde la más amplia subjetividad (vanguardias artísticas).

Afrontaremos los bodegones desde el natural. Proponemos el trabajo del natural porque consideramos que abre muchas más puertas. La fotografía es un filtro que hay que saber utilizar, si se emplea erróneamente puede arruinar el mensaje pictórico. Por ello consideramos muy útil el que los participantes se enfrenten a la enorme problemática de abordar la pintura desde el natural con independencia del estilo o lenguaje que utilicen.

El proceso pictórico será siempre aditivo, de lo general a lo particular, de la síntesis al análisis. A aquellos alumnos que les interese se le explicará las diferencias entre los distintos sistemas de representación (perspectiva cónica, curvilínea,...) y el empleo de instrumentos que pueden ayudar a buscar una mayor exactitud o precisión a la hora de trasladar medidas al soporte pictórico.

En este curso se trabajará para conocer en profundidad y desarrollar el lenguaje de la pintura en sí mismo. Por ello razonamos que estos cuatro días de trabajo intensivo pueden ser de mucho provecho para aquellos alumnos que como nosotros en su día, necesiten consejos de gente que se desarrolla en un mundo profesional y que tenga algo más de experiencia. El valor del taller no reside únicamente en el perfeccionamiento de la técnica. Se propiciarán momentos de debate y reflexión sobre el ejercicio de la pintura y el mundo que la rodea.

OBJETIVOS

- Consolidar o adquirir herramientas que puedan ayudarnos a abordar un retrato o un bodegón.
- Despojarnos de muchos pretextos que condicionan nuestra forma de entender la plástica y sincerarnos con lo que la naturaleza nos ofrece. Aquí juega un papel fundamental el comprender cómo funciona físicamente la naturaleza. Para ello es primordial aprender a mirar y a traducir a un lenguaje pictórico parte de lo que la realidad o en su caso el filtro fotográfico nos aporta.
- Comprender cómo funcionan distintos sistemas de representación. Herramientas útiles para desarrollar un lenguaje pictórico de mayor precisión.
- Síntesis / análisis. Acercamiento al mundo real con un método coherente.

- Color general / matiz local. La búsqueda objetiva del color desde lo global a lo particular.
- La relación entre sujeto y objeto; selección, descripción, y rigurosidad / distorsión, etc.
- Entender cómo en el arte la estética no debe quitar el espacio a la verdad.
- Comprender la importancia de la experiencia en sí misma, de lo vivido, como parte del proceso creativo.
- Ampliar idea de pintura, no dogmatizar.

METODOLOGÍA

Se planteará como cuatro jornadas de pintura. El tema propuesto será el del retrato, a partir de referentes fotográficos y/o bodegón a partir del natural.

Se abre la posibilidad de que se hagan demostraciones de manera individualizada que puedan ayudar a comprender mejor ciertos conceptos que quiera transmitir el docente.

Se comentarán los dossiers que presenten los participantes, así como los referentes para conocer mejor su trabajo, sus inquietudes, gustos y posibles vías de desarrollo. Se propiciarán también momentos de debate y reflexión sobre el ejercicio de la pintura y el mundo que la rodea.

INDICACIONES GENERALES

-Materiales que aporta la organización:

Fotografías formato 44 x 31 cm ecualizadas y preparadas para usarse como referentes.

Frutas, verduras y otros enseres necesarios para la composición de los bodegones.

-Materiales que el participante tiene que traer:

Los participantes tendrán que traer todo lo necesario para la realización de los ejercicios. Óleo / acrílico u otros materiales pictóricos, paleta, pinceles, lienzos, tablas, bastidores y disolvente. En el caso del disolvente se ruega a todos los participantes que traigan un aguarrás inodoro o *White Spirit*, en su defecto.

Para la realización de los ejercicios al óleo, se aconseja traer junto al blanco de titanio habitual, el óleo blanco de titanio alquídico de secado rápido Griffin (Winsor & Newton), con el objeto de acelerar el secado entre capas.

Ofrezco una lista de colores con la que yo suelo trabajar a modo orientativo pero ello no quiere decir que sean necesarios todos ellos (es preferible que se trabaje con los colores con los que cada cual esté habituado): Blanco de titanio, ocre amarillo, amarillo cadmio medio, amarillo limón cadmio, rojo cadmio claro, rojo cadmio oscuro, carmín, tierra siena natural, tierra siena tostada, azul ultramar oscuro, verde cobalto o verde compuesto, tierra verde, verde cinabrio y negro marfil.

En cuanto al número y medidas de los soportes para realizar ejercicios, aconsejamos que traigan soportes de medidas **que no excedan los 45 cm en cualquiera de sus lados para la realización del retrato**. Un formato acorde será próximo al formato A3 42 x 30 cm. **Para desarrollar el bodegón se recomienda un soporte nunca superior al 20 Figura (73 x 60 cm)**. Cada

participante deberá traer el número de soportes que considere necesario para pintar durante las diversas jornadas del taller.

La organización pondrá a disposición de los participantes, además del taller donde que se impartirá el workshop, un espacio en el que almacenar todos aquellos materiales que traigan.

CRONOGRAMA*

De jueves 10 al domingo 13 de marzo de 2022 (25 horas)

Jueves 10

18:00 horas: Incorporación de los participantes al curso, presentación y bienvenida.

18.20-18:50 horas: Exposición de los objetivos del workshop. Breve explicación de la dinámica del curso.

18:50-22:00 horas: Comenzamos a pintar a partir de las fotografías que proporcionaremos.

22:00 horas: Fin de la primera jornada de trabajo.

Viernes 11

10:00 horas: Incorporación de los participantes a la sesión de mañana e inicio de la jornada.

14:00 horas: Fin de la sesión de mañana, comida y sobremesa.

16:00 horas: Incorporación de los participantes a la jornada de la tarde.

16:00-19:00 horas: se alternará las sesiones pictóricas con la revisión de dossiers.

19:00 horas: Fin de la jornada de trabajo.

Sábado 12

10:00 horas: Incorporación de los participantes a la sesión de mañana e inicio de la jornada.

14:00 horas: Fin de la sesión de mañana, comida y sobremesa.

16:00 horas: Incorporación de los participantes a la jornada de la tarde.

16:00-19:00 horas: se alternará las sesiones pictóricas con la revisión de dossiers.

19:00 horas: Fin de la jornada de trabajo.

Domingo 13

10:00 horas: Incorporación de los participantes a la sesión de mañana e inicio de la jornada.

14:00 horas: Fin de la sesión de mañana, comida y sobremesa.

16:00 horas: Incorporación de los participantes a la jornada de la tarde.

16:00-19:00 horas: se alternará las sesiones pictóricas con la revisión de dossiers. Se generará un debate grupal intentando consolidar conceptos adquiridos durante el curso.

19:00 horas: Clausura del workshop.

*Este programa puede sufrir pequeñas alteraciones o variaciones durante el desarrollo de las jornadas.