

“TALLER ARTÍSTICO JUVENIL MULTIDISCIPLINARIO”

- PINTURA LIBRE
- DIBUJO
- DIBUJO Y PINTURA DE FIGURA HUMANA
- DISEÑO DE GRAFITIS
- CÓMIC NIVEL BÁSICO
- ESCULTURA
- ARQUITECTURA (dibujos y maquetas)
- PAISAJISMO (dibujos y maquetas)
- DISEÑO DE INTERIORES (dibujos y maquetas)
- DISEÑO GRÁFICO
- ILUSTRACIÓN
- ILUSTRACIÓN DE MODA
- PREPARACIÓN BACHILLERATO ARTÍSTICO (tutorías)
- PREPARACIÓN EXÁMENES INGRESO ESCUELAS ARTÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:

Taller de creación y entretenimiento multidisciplinario en donde los jóvenes podrán conocer y practicar diferentes disciplinas de las Artes Plásticas y las Artes Aplicadas, como: Pintura, dibujo, escultura, arquitectura, diseño, diseño gráfico, ilustración, etc.

Enfocado a jóvenes de 13 a 30 años que quieran entretenerse practicando un oficio artístico, o para jóvenes que quieren desarrollar una disciplina artística con intenciones de futuro profesional.

También el taller podrá servir como espacio de orientación vocacional artístico destinado a que el alumno pueda conocer en la práctica diferentes disciplinas artísticas, contribuyendo a que el joven pueda llegar a elegir con conocimiento de causa su profesión u oficio artístico para el futuro. Como por ejemplo:

licenciado en bellas artes, pintor, dibujante, escultor, arquitecto, diseñador gráfico, diseñador de moda, interiorista, decorador, paisajista, escaparatista, cartelista, escenógrafo, ilustrador, etc.

Además, los alumnos que necesiten prepararse en temas relacionados con

bachillerato artístico, o los alumnos que necesiten rendir exámenes de ingreso a Escuelas Superiores Artísticas, podrán prepararse en este taller a través de tutorías.

Al comienzo del curso los alumnos tendrán una enseñanza común a todas las disciplinas. Posteriormente los alumnos tendrán que elegir una disciplina específica para aprender. Los alumnos que deseen podrán rotar y conocer varias disciplinas durante el año.

Los conocimientos que se enseñen serán generales y a modo introductorio sobre todo en lo concerniente a arquitectura, paisajismo, diseño de interiores, diseño de grafiti y cómic.

Por razones de presupuesto este año no se incorporará en el taller la enseñanza del arte digital y softwares informáticos relacionados con el diseño gráfico y la ilustración. Espero que en un futuro cercano se puedan incorporar estos conocimientos informáticos al programa de enseñanza del taller.

ALGUNAS DISCIPLINAS A DESARROLLAR:

Clases de pintura, color, dibujo, dibujo arquitectónico, dibujo de figura humana, iniciación al cómic, collage, diseño gráfico, ilustración, iniciación a la escultura, elaboración de maquetas arquitectónicas, bachillerato artístico, preparación para exámenes de ingreso a Escuelas Artísticas.

METODOLOGÍA:

Principalmente la enseñanza será individualizada, Cada alumno recibirá una asesoría personalizada por parte del profesor. A cada alumno se le asignarán ejercicios específicos relacionados a sus capacidades y gustos.

OBJETIVOS:

- 1) Ofrecer un espacio cultural entretenido para los jóvenes, donde podrán conocer las diferentes disciplinas y técnicas de las Artes Plásticas y las Artes Aplicadas.
- 2) Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa y de experimentación artística de cada alumno.

Edad: de 13 a 30 años.

Duración curso: Taller anual.

Inscripciones: Hasta el 26 de Octubre en Oficina de Animación Juvenil.

Información: Oficina de Animación Juvenil (Casa de Cultura de Morata).

Diseño de curso: Profesor Cristian Avilés (Licenciado en Bellas Artes)
WWW.CRISTIANAVILES.COM

CONTENIDOS A ENSEÑAR:

PINTURA LIBRE:

- Posibilidad de aprender todos los estilos pictóricos, como: Realismo, Impresionismo, Surrealismo, Expresionismo, Abstracción, etc.
- Estudio de todas las técnicas clásicas y contemporáneas. Óleo, acrílico, gouche, tempera, acuarela, tintas, ceras.
- Teoría del color.
- Composición clásica y contemporánea.
- Ejercicios para desarrollar la creatividad e imaginación.
- Búsqueda de un estilo personal del alumno.
- Collage convencional y fotográfico.
- Mural grupal e intervención en el espacio público.

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE GRAFITI:

- Asesoría para la elaboración de diseños de grafitis.
- Teoría del color.
- Métodos de dibujo, cuadrícula, proyección.
- Métodos de registro fotográfico de la obra
- Elaboración de un grafiti grupal e intervención en el espacio público.

DIBUJO:

- Estudio de todas las técnicas del dibujo clásicas y contemporáneas.

- Estudio de todos los materiales, como: lápiz grafito, carboncillo, lápiz Conté, lápices de colores, pastel, ceras, tintas, plumilla, rotuladores, estilógrafos Rotring, difuminos.
- Dibujo Estructural
- Perspectiva
- Estudio de la línea
- Estudio del valor, o entonación (claroscuro).
- Difuminados, degradaciones, tramas.
- Métodos de medición, cuadrícula, dibujo a escala.
- Dibujo libre. Dibujo de la imaginación.

DIBUJO Y PINTURA DE FIGURA HUMANA:

- Dibujo y pintura de figura humana en base a fotografías de figura humana y estatuas o escayolas.
- Entonación con carboncillo.
- El color en la figura humana.
- Diferentes técnicas y materiales para trabajar la figura humana.
- Elaboración de dibujos rápidos (bocetos).
- Elaboración de dibujos o poses de acabado lento.
- Aplicación a la ilustración de moda.
- Retrato.

CÓMIC NIVEL BÁSICO:

- Breve introducción al Cómic e historieta.
- Estudio de diferentes materiales, como: lápiz grafito, tintas, plumilla, acuarela, temperas, acrílico, rotulador, estilógrafos.
- ¿Que es el guión?
- Realización de una fotonovela.
- Dibujo de personas.
- Invención de superhéroes o antihéroes.
- Invención de personajes mitológicos, de ciencia a ficción y objetos.
- Elaboración de un personaje en diferentes posiciones. Expresión del personaje.
- Elaboración de un cómic con técnica libre a elección. Diseño de la portada.

INTRODUCCIÓN A LA ESCULTURA:

- Introducción a la escultura.
- ¿Qué es la escultura?. Aplicación de la escultura en las artes.
- Estudio de diferentes materiales, como: arcilla, pasta para modelar, papel maché, plastilina, pistola de silicona eléctrica, cartón
- Dibujo escultórico, claroscuro. Estudio de luces y sombras y volúmenes.
- Composición.
- Elaboración de una escultura por sustracción en arcilla sobre paralelepípedo.
- Elaboración de un bajorrelieve por sustracción sobre cuadrado de arcilla.
- Elaboración de una escultura con pasta para modelar copiando una forma orgánica.
- Modelado de un animal, monstruo o personaje de ficción con pasta para modelar.
- Elaboración de máscaras para halloween con papel maché.
- Elaboración de una escultura en arcilla copiando vuestra mano.
- Modelado con plastilina.
- Estudio de la obra de Calder. Elaboración de una escultura lineal. Móviles.
- Escultura de cartón.
- Elaboración de una escultura con materiales de desecho. Posterior aplicación de color.
- Ensamblajes.
- Instalaciones.
- Escultura grupal o monumento y posterior intervención en el espacio público de Morata.

INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA (dibujos y maquetas):

- Breve introducción a la arquitectura moderna y contemporánea.
- Concepto de Funcionalismo. Le Corbusier, Niemeyer, Constructivismo, Deconstructivismo, arquitectura ecológica.
- Concepto de arquitectura utópica y su relación con la problemática social. Proyectos no realizados. Concepto de urbanismo y protección del patrimonio.
- Dibujo arquitectónico: elaboración de bocetos a mano alzada de interiores, paisajes, arquitectura urbana y figura humana.
- Perspectiva.
- Teoría del color.
- Técnica de la aguada.
- Diseño arquitectónico bidimensional.
- Escala.
- Elaboración de maquetas a escala en base a diseños de planos sobre Madrid.
- Elaboración de un monumento grupal para Morata.
- ¿Cómo fue Morata antiguamente?. Elaboración de maqueta
- ¿cómo podría conservar su patrimonio arquitectónico Morata?.
- Diseño de la futura sala de exposiciones de Morata. Maqueta.
- ¿Cómo podría ser Morata idealmente. Diseño de maqueta.
- ¿Cómo sería la ciudad ideal?. Elaboración de maqueta

INTRODUCCIÓN AL PAISAJISMO (dibujos y maquetas):

- Dibujo de paisaje natural.
- Dibujo a mano alzada de paisaje urbano y jardines.
- Perspectiva, bocetos, aguadas.
- Concepto de paisaje urbano.
- Concepto de paisaje intervenido y paisaje natural.
- Concepto de belleza, estética, funcionalidad, ecología, utopía.
- Dibujo de diseño bidimensional de jardines urbanos de Madrid. Escala. Elaboración de maqueta
- Diseño de maquetas de jardines y parques de Morata en relación a sus necesidades actuales.
- ¿Cómo sería idealmente la plaza de Morata?. Elaboración de maqueta.
- ¿Cómo se podrían incrementar los espacios verdes en Morata?. Maqueta.

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INTERIORES (dibujos y maquetas):

- Diferencia entre diseño de interiores y decoración de interiores.
- Dibujo a mano alzada de interiores, bocetos, aguadas.
- Perspectiva.
- Teoría del color.
- Concepto de belleza y funcionalidad.
- Elaboración diseños de espacios interiores. Plano. Escala. Elaboración de maqueta.
- Elaboración de dos dibujos con diferentes aplicaciones del color de un espacio interior.
- Diseño de la futura sala de exposiciones y espectáculos de Morata. Maqueta.
- Realización de una maqueta sobre una escenografía sobre una obra de teatro o danza.

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRÁFICO TRADICIONAL:

- Diseño gráfico tradicional.
- Estudio de los diferentes materiales y técnicas, como: lápices, rotuladores, estilográficos, tintas, acuarela, acrílico, temperas, plumilla.
- Concepto de publicidad.

- Creación de logotipos.
- Tipografías. Tipografía para cartel publicitario.
- Elaboración de un cartel publicitario.
- Elaboración del cartel de las fiestas de Morata.
- Elaboración de un diseño para cartel de cine.
- Realización de la carátula de CD y disco de vinilo.

ILUSTRACIÓN TRADICIONAL:

- Concepto de Ilustración publicitaria, ilustración editorial.
- Ilustración de prensa, ilustración infantil.
- Estilos, técnicas y materiales. Acrílico, temperas, acuarela, tintas, lápices, estilográficos.
- Teoría del color. Colores cálidos y fríos
- Degradados, texturas
- Iluminación, entonación, claroscuro
- Hiperrealismo.
- Lápices de colores, acrílico, acuarela, gouche,
- Dibujo de figura humana.
- Ilustración fantástica, ciencia ficción, romántica.
- Libro ilustrado.
- Cuento infantil.
- Libro de poemas.
- Ilustración con fotografía.
- Ilustración de prensa.
- Humor gráfico. Caricatura de prensa.
- Retrato de personaje para periódico
- Búsqueda del estilo propio.
- Elaboración de un book personal.

INTRODUCCIÓN A LA ILUSTRACIÓN DE MODA:

- Técnica del dibujo
- Estudio sobre David Downton.
- Estudio de la figura humana. Proporciones.
- Técnicas y materiales, como: lápiz grafito, carboncillo, tintas, acuarela, pincel, temperas, rotuladores, estilográficos Rotring.
- Elaboración de un estilo personal de dibujo.
- Diseño de vestuario para máscara de halloween.

PREPARACIÓN PARA BACHILLERATO ARTÍSTICO Y TUTORÍAS:

- Tutorías y asesoría para alumnos que quieran ingresar o estén cursando las carreras de de arquitectura, bellas artes, diseño, bachillerato artístico.
- Teoría del color.
- Composición.
- Estudio de las diferentes técnicas y materiales de las artes plásticas.

PREPARACIÓN A EXAMEN DE INGRESO A ESCUELAS ARTÍSTICAS:

- Preparación para exámenes de ingreso a Escuelas de Artes y Oficios y Escuelas de diseño.
- Estudio de diferentes técnicas y materiales del dibujo y la pintura, como: carboncillo, ceras, tiza pastel, pastel graso, tempera, acuarelas, acrílico, tintas.
- Dibujo de Escayolas y figura humana con carboncillo.
- Valoración, volumen y entonación con carboncillo.
- Color. Creatividad aplicada a través del color.
- Interpretación visual de textos.

Cristian Avilés.