

El color en la pintura

Curso 2017-18 (tercer trimestre)

Profesora: Cristina Guedán

Introducción

A lo largo de la historia, el estudio del color ha despertado el interés tanto de físicos como escritores, filósofos, psicólogos y por supuesto artistas. El color, de naturaleza subjetiva a la par que cognitiva, modifica nuestra experiencia del mundo y además tiene un claro poder evocador y comunicativo. Al estudio de estos poderes va a ser dedicado este curso de diez sesiones.

Este curso supone una ampliación de otro impartido en el Museo Reina Sofía a principios de 2017. Siguiendo con su filosofía, y como complemento práctico del mismo, se procurará programar la visita a dicho centro museístico, o bien a algún otro museo o exposición madrileños que permitan aplicar in situ lo aprendido en las clases teóricas.

Programa

Se presentan, a continuación, los tres ejes en torno a los cuales se articularán las diez sesiones del curso, que partirán del arte clásico, para alcanzar la contemporaneidad:

1. Aproximación al color.

Aunque en el arte clásico y académico la enseñanza y aprendizaje del dibujo siempre iba por delante del estudio del color, hubo escuelas como la de los venecianos en el siglo XVI que mantendrán un tratamiento especial y novedoso del color en sus obras.

Será a partir de los trabajos de Newton, basados en el tratamiento del color de un modo objetivo, y de Goethe basados en el tratamiento del color de una manera subjetiva, se inicia toda una ciencia sobre los colores que va a seguir siendo estudiada todavía en la actualidad.

Se puede decir que en el tema del color la liberación comienza con los impresionistas. En su búsqueda por huir del arte académico, trabajaron sobre la ley de los colores complementarios, la mezcla óptica, la intensidad lumínica... sentando las bases de todas las investigaciones cromáticas del siglo XX.

2. Reinventando el color en las vanguardias

El impresionismo dio paso a las vanguardias, a una explosión de estilos pictóricos que llevaron aún más lejos la experiencia cromática, abordando la cuestión del color desde diferentes puntos de vista: los fauvistas realzan el valor del color en sí mismo y utilizan colores estridentes y arbitrarios para conseguir un mayor énfasis expresivo; con los expresionistas el color científico se enriquece con emoción; Wassily Kandinsky defendió la sinestesia musicalizando la pintura mediante el color.

3. El color en la Abstracción

Será el color lo que allane el camino al Arte Abstracto, color concebido como una realidad autónoma, inaugurando una era de libertad visual sin precedentes. Joseph Albers, con sus trabajos sobre la interacción y transformación del color, fue de gran importancia para artistas de la Escuela de Nueva York, como Barnett Newman o Mark Rothko, que trabajaron con los campos de color, o para los artistas cinéticos Jesús Rafael Soto o Carlos Cruz Diez que trabajaron con las ilusiones ópticas.

Profesora

Cristina Guedán Pécker es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla su labor profesional en el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, en el que, al frente de un equipo, explica la colección permanente y las exposiciones temporales, y cumple funciones de protocolo. Desde los inicios de Pórtico ha dirigido visitas en otros museos de arte contemporáneo, tanto madrileños como en ciudades tales como Málaga o Cuenca.

