Barcelona
Academy
of Art

Cursos
Programas intensivos

Dibujo | Digital

Cursos

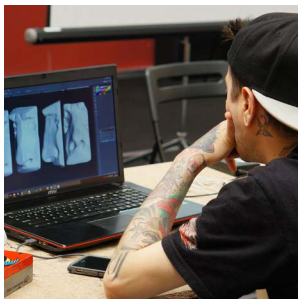
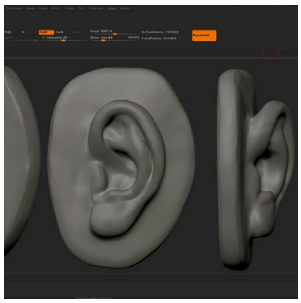
Programas intensivos

Dibujo | Digital

Barcelona
Academy
of Art

Programa Intensivo

Dibujo | Digital

El programa de Arte Digital & Diseño combina el enfoque riguroso de nuestro programa tradicional con las herramientas digitales actuales y emergentes.

Nuestra orientación es hacia el realismo imaginativo y las habilidades que enseñamos son aplicables en muchas carreras en las artes visuales, particularmente bellas artes, ilustración y arte conceptual.

El programa de tiempo completo consta de 6 a 8 horas diarias de estudio tutelado, de lunes a viernes.

OBJETIVOS

Los estudiantes motivados que completan el programa pueden esperar la transición a una carrera exitosa como artista visual.

- Obtienen una comprensión integral de la forma humana.
- Aprenden procesos profesionales para desarrollar ideas y crear imágenes.
- Desarrollan la capacidad de dar vida a las imágenes al combinar la imaginación con la observación de la naturaleza de una manera única.

REQUISITOS DE ACCESO

Para aprovechar al máximo su tiempo en la academia, se requiere que los nuevos estudiantes tengan conocimientos básicos con dos herramientas fundamentales para el curso: Photoshop y Blender.
Para iniciarse en su uso, recomendamos dos excelentes recursos gratuitos: www.ctrlpaint.com para Photoshop y pintura digital en general y www.blender.org/support/tutorials para Blender.

METODOLOGÍA

En el programa intensivo de Dibujo | Digital cada estudiante trabaja los ejercicios a su propio ritmo y avanza en el programa del curso de forma progresiva, aumentando cada vez la dificultad de los mismos.
Nuestro objetivo principal es preparar a los estudiantes para una carrera exitosa como artista visual.

El programa tiene tres elementos:

- La clase de diseño.
- La clase de figura humana.
- Seminarios.

Cada día los estudiantes reciben a su profesor que ofrece sus comentarios de forma individual.
Metodología enfocada a lograr que el alumno vaya asimilando los conceptos a trabajar en cada estadio de su aprendizaje para corregir, modificar o mejorar de forma óptima todos los aspectos que el tutor le haya sugerido.
Al final de cada trimestre, los alumnos reciben una evaluación final individual y personalizada en la cual están presentes todos sus profesores, donde se revisan y tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Asistencia.
- Rendimiento.
- Esfuerzo.
- Actitud.
- Progreso.

El estudiante recibe una calificación para cada área junto con sugerencias sobre en qué enfocarse durante el próximo trimestre.

MATERIALES

El alumno deberá llevar:

— Ordenador portátil (Mínimo 4GB de RAM)

— Tableta gráfica Wacom (Modelo "Intuos" recomendable)

— Licencia para Adobe Photoshop (€ 10/mes en www.adobe.com)

— Blender instalado (Gratis en www.blender.org)

DURACIÓN

En promedio, el programa de Arte Digital y Diseño requiere dos años y medio para completarse. La duración real varía con cada alumno. Los factores principales son el tiempo / la energía disponible durante el curso y el nivel previo de experiencia. Para completar el programa, un estudiante debe superar todas las asignaturas que lo componen, incluidos los seminarios. La duración mínima de inscripción es de un trimestre [3 meses / 11 semanas]. Los estudiantes pueden unirse a la academia al comienzo de cada trimestre.

CONTENIDO

Presente en mayor o menor medida en todas las disciplinas impartidas en la escuela, el dibujo es la columna vertebral del proceso lectivo de la Barcelona Academy of Art. Para trabajar con altos niveles de calidad, consideramos imprescindible un buen control del dibujo.

Sin una base sólida en dibujo, la mayoría de las dificultades que se presentan a lo largo de la carrera artística son muy complicadas de solventar.

El programa de Arte Digital y Diseño se compone de las siguientes asignaturas:

- El curso de Naturalezas Muertas
- El curso de Diseño
- El curso de Figura Humana Digital
- Seminarios

PROGRAMA DE ARTE DIGITAL Y DISEÑO

PRIMER AÑO

I. Curso de Naturalezas Muertas
- I.1 Dibujo de láminas
- I.2 Dibujo y Pintura de yesos

II. Curso de Diseño
- II.1 Character Design
- II.2 Prop & Environment Design
- II.3 Creature Design

III. Curso de Figura humana
- III.1 Dibujo y Pintura de Pose Fija
- III.2 Dibujo y Pintura de Apuntes
- III.3 Dibujo y Pintura de Retrato

SEGUNDO AÑO

I. Curso de Naturalezas Muertas
- I.1 Dibujo y Pintura de yesos
- I.2 Pintura de Bodegones

II. Curso de Diseño
- II.1 Character Design
- II.2 Prop & Environment Design
- II.3 Creature Design

III. Curso de Figura humana
- III.1 Dibujo y Pintura de Pose Fija
- III.2 Dibujo y Pintura de Apuntes
- III.3 Dibujo y Pintura de Retrato

TERCER AÑO

Programa de Prácticas Externas

SEMINARIOS

IV. Seminarios iniciales
- IV.1 Anatomía artística
- IV.2 Luz y Forma
- IV.3 Historia del Arte
- IV.4 Dibujo Expresivo y Experimental

V. Seminarios intermedios
- V. 1 Concept Art
- V. 2 Composición, Percepción y Abstracción
- V. 3 Paisaje Nivel Inicial
- V. 4 Dibujo Constructivo
- V. 5 Dibujo de Movimiento
- V. 6 Retrato

HORARIOS

De lunes a vienes de 10 a 13h y de 14 a 17h. Ejercicios de tarde: de 18h a 20h (1 tarde a la semana obligatoria) y el resto son opcionales.

PRECIOS

El precio de la modalidad a tiempo completo incluye todas las asignaturas del Programa Tradicional (del s.XIX) y los Seminarios de Dibujo | Pintura.

€2.900	**€5.800**	**€7.990**
3 MESES	6 MESES	9 MESES

CALENDARIO ESCOLAR

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES		
					1er AÑO	2do AÑO	3er AÑO
MAÑANA **10 - 13h**	Naturalezas Muertas — Diseño	Naturalezas Muertas — Diseño	Naturalezas Muertas — Diseño	Naturalezas Muertas — Diseño	**09:30 - 11h** 2do trim. Luz y Forma — **11:30 - 13h** 1er y 3er trim. Historia del Arte	1er trim. Concept Art — 2do trim. Composición — 3er trim. Paisaje	Proyecto Final
TARDE **14 - 17h**	Dibujo de Pose Fija*	Dibujo de Pose Fija*	Dibujo de Pose Fija*	Dibujo de Pose Fija*	Dibujo Expresivo	1er trim. Dibujo del movimiento — 2do trim. Dibujo Constructivo — 3er trim. Retrato	Proyecto Final
NOCHE **18 - 20h**	**17:30 -19:30** Dibujo de Apuntes** — **18:00 - 20:00** Retrato de Pose Fija***	**17:30 -19:30** Dibujo de Apuntes** — **18:00 - 20:00** Retrato Académico***	Dibujo de Apuntes**	**17:30 -19:30** Dibujo de Apuntes** — **18:00 - 20:00** Apuntes de Retrato***	Dibujo de Apuntes**	Dibujo de Apuntes**	Dibujo de Apuntes**

* El profesor decidirá si alguno de los ejercicios se realizará mediante software digital
** Sesiones obligatorias
*** Sesiones opcionales

Programa

I. CURSO DE NATURALEZAS MUERTAS

Siguiendo los ejercicios incluidos en el Cours de Dessin de Charles Bargue en colaboración con Jean-Léon Gérôme, los alumnos inician esta asignatura con el dibujo de láminas y de yesos a partir del estudio de los grandes maestros clásicos. El método Sight-Size es una herramienta útil en las fases iniciales del programa para introducir a los alumnos en la toma de medidas, el estudio de las proporciones, el gesto, las formas y la detección de la línea de sombra. A medida que el alumno avanza en el syllabus, deberá ir trabajando la toma de medidas por comparación siempre que sea necesario.

Los ejercicios del curso de Naturalezas Muertas se presentan cronológicamente. Los estudiantes comienzan copiando dibujos del "Cours de Dessin" diseñados para este propósito. A partir de ahí, pasan a estudiar yesos de la estatuaria clásica y del Renacimiento. Primero comienzan a trabajar con lápiz y luego realizan ejercicios en medios digitales.

Los alumnos aprenderán conceptos como proporciones, el gesto y la detección de la línea de sombra. Luego aprenderán a identificar relaciones proporcionales a través de medidas comparativas, logrando un alto nivel de precisión junto con la capacidad de simplificar el tema en unas pocas líneas. Paso por paso, realizan la representación completa de la forma.

I.1 DIBUJO DE LÁMINAS

Charles Bargue diseñó el *Cours de Dessin*, publicado entre 1866 y 1871 en colaboración con Jean–Léon Gérôme. Es uno de los cursos de dibujo clásicos más influyente y consta de 197 litografías impresas en hojas individuales que describen un proceso de aprendizaje que se inicia con el estudio de los dibujos de los grandes maestros.

En esta primera parte de la asignatura de Dibujo y Pintura de Naturalezas Muertas, los alumnos inician sus estudios elaborando copias de láminas incluidas en el mencionado *Cours de Dessin*. Las láminas se agrupan por niveles, y el aprendizaje está secuenciado de manera que el alumno va adquiriendo conocimientos cada vez más complejos a medida que va superando los ejercicios.

Mediante la copia de estas láminas se trabajan los conceptos de línea y tono y la manera de crear una ilusión tridimensional de la forma.

I.2 DIBUJO Y PINTURA DE YESOS

En esta parte de la asignatura de Dibujo y Pintura de Naturalezas Muertas, los alumnos que ya han superado todos los ejercicios de Dibujo de láminas Bargue, continúan sus estudios elaborando copias de yesos de la estatuaria clásica y del Renacimiento incluidas en este *Cours de Dessin*.

La superficie blanca de los yesos permite que el alumno estudie y traduzca las formas sin tener que preocuparse de momento por la complejidad de valores y texturas. Mediante este ejercicio el ojo se entrena de forma intensiva para ver y traducir la naturaleza con exactitud, así como para asimilar un profundo conocimiento de la mecánica de la luz y los contornos.

Los yesos se agrupan por niveles, y el aprendizaje está secuenciado de manera que el alumno adquiera conocimientos cada vez más complejos a medida que va superando los ejercicios.

Mediante la copia de yesos se trabajan los conceptos de trazo y perfil, proporción, gesto, línea de sombra (*shadowline*) y el modo de crear una ilusión tridimensional de la forma.

I.3 PINTURA DE BODEGONES

Usando el método Sight-Size, los alumnos deberán poner en práctica todo lo aprendido y realizar un dibujo preciso y tomar decisiones sobre la colocación de los objetos de forma consciente y creativa. La aplicación del color deberá ser fiel a la realidad observada en la composición, y se mostrarán la variedad de usos de las herramientas digitales para lograr diferentes efectos y texturas.

II. CURSO DE DISEÑO

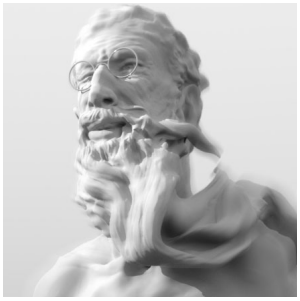
Vivimos en una época donde cada vez hay más oportunidades y salidas profesionales para los artistas en empresas de videojuegos, en la creación de películas, ilustraciones, etc. La base fundamental para desarrollar cualquier producción en estos campos es el diseño.

El curso de diseño de la BAA permite a los estudiantes perfeccionar sus competencias digitales a través de ejercicios, conferencias y demostraciones ofrecidas por los profesores. A nivel plástico y teórico, los temas incluyen el estudio de la perspectiva, la composición, la representación de luces y sombras, la pintura rápida y la teoría del color. Las clases también están enfocadas en el desarrollo de la narración visual, la anatomía animal, la anatomía humana y el diseño gráfico en general.

Otra parte importante del aprendizaje en el Programa de Diseño Digital es la investigación autodirigida. Los estudiantes aprenderán con la ayuda de los profesores a navegar en la jungla de información, construir sus propias estrategias de estudio y aplicarlas en las creaciones hasta llegar a una autonomía completa en su trabajo.

El curso tiene tres áreas principales de enfoque:

— **Character Design** (trimestre de otoño)
— **Prop & Environment Design** (trimestre de invierno)
— **Creature Design** (trimestre de primavera)



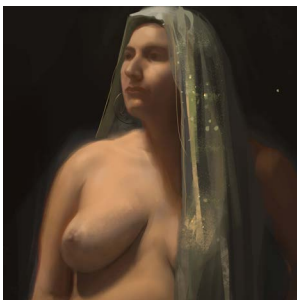
III. CURSO DE FIGURA HUMANA

Dibujar del modelo al natural es una parte esencial del programa en la Barcelona Academy of Art. El método utilizado ayuda al alumno a sentirse seguro en cada paso. Desarrollamos la precisión a través de un cuidadoso análisis visual. Con el tiempo, el enfoque cambia de aprender a ver a aprender a comunicar. Finalmente, el artista será libre de decidir cómo representar la realidad. Es decir, encontrar su propio lenguaje artístico.

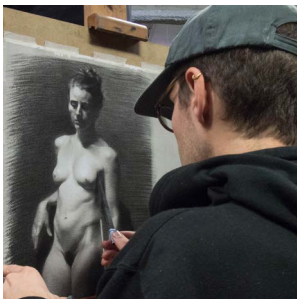
El curso de Figura Humana Digital se basa en el programa académico tradicional del siglo XIX. El programa tradicional progresa del lápiz al carbón a la pintura al óleo. El programa digital progresa del lápiz a la pintura digital.

El programa de arte digital y diseño combina observación e imaginación. Debido a esto, los estudiantes de nivel intermedio y avanzado tienen la oportunidad de incorporar las sesiones de pose fija en la clase de diseño e ir más allá de los estudios académicos.

- **Nivel 1 (Principiante)**: estudio de figuras puramente observacional.
- **Nivel 2 (Intermedio)**: estudio de figuras con elementos imaginativos simples.
- **Nivel 3 (Avanzado)**: Composición libre, usando el modelo como parte de una escena imaginativa.



III.1 DIBUJO Y PINTURA DE POSE FIJA



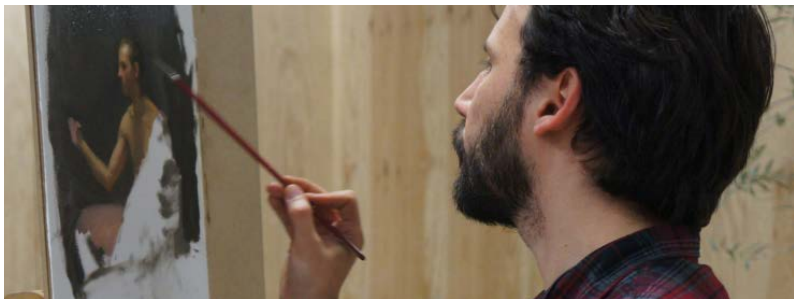
El dibujo de la figura humana es una parte esencial del programa de estudios de la Barcelona Academy of Art. Los alumnos dedican la mitad del día a la observación y el estudio de la figura humana, utilizando el método Sight-Size.

El ejercicio de Pose Fija permite que el alumno del programa de arte digital observe al modelo con precisión para analizar y entender profundamente su figura. Este ejercicio permite, además, que el alumno adquiera el conocimiento necesario para saber elegir qué información seleccionar en el momento de dibujar poses de temporalidad más corta.

La Pose Fija es un ejercicio de 3h de duración, en el que se trabaja con el mismo modelo durante 2, 3 o 5 semanas consecutivas. El modelo siempre se ubica en la misma posición, y el alumno trabaja siempre desde el mismo caballete o mesa a lo largo del ejercicio y hasta el fin del periodo asignado.

III.2 DIBUJO Y PINTURA DE APUNTES

El apunte de figura humana es un ejercicio de 2h de duración, donde se trabaja del natural, con el mismo modelo durante 2/3 semanas consecutivas. Los ejercicios se realizan en papel DIN-A4 y lápiz (grafito o con herramientas digitales), donde se practica el proceso de construcción de la figura humana de acuerdo con las metodologías de la escuela, reforzadas con conceptos de anatomía artística.



III.3 DIBUJO Y PINTURA DE RETRATO

Con la ayuda de los profesores, el alumno que se inicia en el dibujo de retrato presta atención a la iluminación, la composición y el gesto del modelo para conseguir una representación convincente del retratado. Los alumnos realizarán varios estudios preparatorios para explorar sus ideas antes de comenzar proyectos más personales.

Seminarios

IV. SEMINARIOS INICIALES (1r AÑO)

HORARIO	PERIODO OTOÑO	PERIODO INVIERNO	PERIODO PRIMAVERA
Mañanas	Anatomía Artística	Luz y Forma	Anatomía Artística
Mañanas	Historia del Arte	Historia del Arte	Historia del Arte
Tardes	Dibujo Expresivo y Experimental	Dibujo Expresivo y Experimental	Dibujo Expresivo y Experimental

IV.1 ANATOMÍA ARTÍSTICA

El arte figurativo implica que el artista conoce y domina la representación de las formas y características del cuerpo humano a la perfección. Para ello, es indispensable un excelente conocimiento de la anatomía humana, que permita explorar la superficie del cuerpo e identifique y reconozca la estructura ósea y la morfología muscular y carnal de la figura para su perfecta comprensión conceptual.

OBJETIVOS

- Entender la estructura ósea y muscular del cuerpo humano: piezas, conexiones y construcción.
- Identificar la morfología de las masas musculares.
- Conocer las formas del cuerpo humano de forma conceptual.

MATERIAL

Artistic Anatomy, de P.M.L.P. Richer y R. Beverly Hale es reconocido como el mejor libro de anatomía desde el Renacimiento. La edición original de 1889 fue utilizada como recurso por Renoir, Braque, Degas o Bazille. La edición en inglés, publicada por primera vez hace 35 años, reúne al gran maestro de la anatomía artística del siglo XIX, el Dr. Paul Richer, y el maestro más renombrado de la anatomía y del dibujo de la figura humana del siglo XX, Robert Beverly Hale, quien tradujo y editó el libro para el lector moderno.

PROFESOR
Christian Bull

FECHAS
Periodos otoño y primavera

HORARIO
Viernes de 09:30 a 11h

UBICACIÓN
BAA Poblenou

IDIOMA
Inglés

IV.2 LUZ Y FORMA

Para poder representar objetos y figuras de la manera más realista posible es necesario entender los efectos de la luz y las sombras sobre ellos. En esta asignatura, el alumno aprende las técnicas que permiten recrear luces y sombras que se pueden observar en la naturaleza. Controlar la luz nos permite crear más libremente y con más precisión.

OBJETIVOS

- Entender, identificar y saber posicionar los diferentes tonos y reflexiones de la luz sobre un objeto concreto y su entorno

- Saber escenificar la luz en cualquier espacio, sobre cualquier tipo de soporte (dibujo o pintura, tradicional o digital) y tipo de obra (naturaleza muerta, figura humana, retrato, etc.)

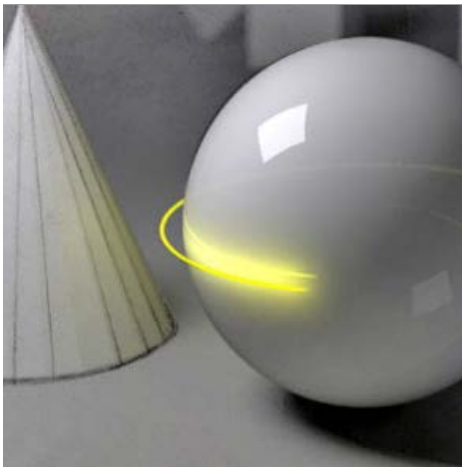
PROFESOR
Dorian Iten

FECHAS
Periodo invierno

HORARIO
Viernes de 9:30 a 11h

UBICACIÓN
BAA Poblenou

IDIOMA
Inglés / Español



IV.3 HISTORIA DEL ARTE

La asignatura de historia del arte examinará de forma objetiva las obras de arte producidas por distintos autores a través del tiempo, motivando la observación de las características distintivas e influyentes de cada periodo. Se trata de un recorrido que se iniciará en el siglo XVIII y que avanzará hasta el siglo XX de la mano de artistas que destacan por haber revolucionado a pequeña o mayor escala una época concreta de la historia.

En el transcurso de la asignatura no nos limitaremos a describir las obras de arte e identificar los rasgos que les son comunes dentro de la misma época histórica, sino que explicaremos las distintas obras y las interpretaremos a través del análisis. Se pretende por tanto definir el arte y las obras artísticas como una fórmula válida para todos, ya que los fenómenos artísticos están en continuo cambio.

OBJETIVOS

- Conocer en profundidad los temas relacionados con el arte desde el siglo XVIII hasta el siglo XX a través de sus creadores y familiarizarse con los lenguajes artísticos de cada periodo.
- Obtener una consciencia crítica del contexto socio-cultural de cada época y sus consecuencias en la historia del arte.
- Conocer, reflexionar y adoptar una actitud crítica ante los cambios que se han producido en el arte desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

METODOLOGÍA

La metodología incluye clases presenciales teóricas como también sesiones de carácter práctico [conferencias, visitas a museos, exposiciones, etc.].

PROFESOR
Jordi Gonzàlez Llàcer

FECHAS
Periodos otoño, invierno y primavera

HORARIO
Viernes de 11:30 a 13h

UBICACIÓN
BAA Poblenou

IDIOMA
Inglés

IV.4 DIBUJO EXPRESIVO Y EXPERIMENTAL

Los ejercicios del bloque de dibujo expresivo consistirán en captar poses cortas de un/a modelo al natural. El alumno experimentará el aprendizaje de un dibujo menos analítico y más sensorial y expresivo, teniendo la oportunidad de experimentar y aprender a combinar distintas técnicas y colores gráficos.

OBJETIVOS

- Ampliar los contenidos relativos al dibujo de la figura humana más allá de los referentes estáticos, mediante el desarrollo de sus posibilidades expresivas.
- Educar la observación, el análisis visual y capacidad de síntesis en la captación del referente del natural, con la finalidad de conseguir una representación más expresiva.
- Aplicar conocimientos de morfología anatómica para comprender mejor y de manera correcta la representación del cuerpo humano.
- Saber valorar, por su adecuación expresiva y sus aspectos perceptivos, el resultado de las formas gráficas y técnicas que se adopten en cada caso.
- Ejercitar la capacidad teórica en la reflexión, el análisis y la investigación, con la finalidad de saber aplicarla al aprendizaje y al trabajo personal.
- Adquirir un alto grado de expresión creativa en la representación de la figura humana.
- Aplicar de manera creativa y personalizada las técnicas y los procedimientos artísticos elegidos para cada propuesta a desarrollar.
- Profundizar en las capacidades intuitivas y expresivas del alumno y su manifestación en el dibujo de la figura humana.
- Olvidar la rigidez, el cálculo analítico y el control ejercitado del aprendizaje académico para dar salida a la creatividad proveniente del hemisferio derecho del cerebro.

PROFESOR
Bernat Burgueño Barris

FECHAS
Periodos otoño, invierno y primavera

HORARIO
Viernes de 14 a 16h

UBICACIÓN
BAA Poblenou

IDIOMA
Inglés / Español

V. SEMINARIOS INTERMEDIOS

HORARIO	PERIODO OTOÑO	PERIODO INVIERNO	PERIODO PRIMAVERA
Mañanas	Concept Art	Composición, Percepción y Abstracción	Paisaje Nivel Inicial
Tardes	Dibujo del Movimiento	Dibujo constructivo	Retrato

V.1 CONCEPT ART

En esta asignatura se trabajará con los modelos caracterizados en dos ambientaciones perfectamente estudiadas para potenciar distintos aspectos de la pintura. Trataremos especialmente el color, la temperatura y la luz -tanto artificial como natural- estudiando así el comportamiento de la misma para una correcta representación.

Presentaremos una combinación de ambientaciones, de carácter histórico y cultural, e incluso recrearemos escenarios más contemporáneos y surrealistas. En ocasiones especiales podremos trabajar con animales, siempre asegurándonos y garantizando previamente que no sufrirán ningún daño.

Uno de los principales objetivos de esta asignatura es dotar al estudiante de estrategias que le permitirán representar el motivo de una forma directa, *alla prima* y con un carácter impresionista, donde los conceptos trabajados durante el programa regular se ponen a prueba en un análisis más inmediato. Así pues, se aprende a gestionar y combinar los conceptos de encaje, valor, color y composición de una forma ágil y satisfactoria.

Concept Art es la antesala del seminario de Composición, Percepción y Abstracción.

PROFESOR
Gerard Castellví Gascó

OBJETIVOS

- Aprender a trabajar con masas.
- Dominar los valores.
- Gestionar la información en favor de la simplificación (cuánto sacrificar para reforzar el mensaje).
- Dominar las armonías de color.
- Dominar las temperaturas de la pintura.
- Comprender las normas básicas de la composición.
- Aprender a representar luces artificiales, naturales aplicadas a los distintos tipos de materiales.

FECHAS
Periodo otoño

HORARIO
Viernes de 10 a 13h

UBICACIÓN
BAA Poblenou

IDIOMA
Inglés / Español

V.2 COMPOSICIÓN, PERCEPCIÓN Y ABSTRACCIÓN

En Composición, Percepción y Abstracción la demostración de la técnica pictórica pierde protagonismo para dar paso a la esencia del diseño. Una vez olvidamos la técnica se descubren los elementos estructurales compositivos que describen el interés visual de la imagen. La asignatura invita al estudiante a encontrar las distintas posibles soluciones a estos retos compositivos a través de ejercicios individuales y colectivos donde el grupo comparte sus puntos de vista sobre los resultados conseguidos.

METODOLOGÍA

Las sesiones constan de una serie de ejercicios muy dinámicos, a veces a contrarreloj, basados en retos donde se busca romper con la zona de confort del estudiante.

COMPOSICIÓN

A partir de distintos estudios de obras clásicas y contemporáneas, descubriremos los elementos que definen la impresión visual de las mismas, aparcando cualquier análisis técnico y formal de las piezas. De este modo lograremos comprender que cualquier elemento en la imagen, por secundario que parezca, tiene un papel fundamental en la estructura.

PERCEPCIÓN

A través de la práctica, se busca desarrollar la percepción y los modos de ver del estudiante frente al motivo.

ABSTRACCIÓN

A través de ejercicios de pura abstracción, con los que se busca romper con la posible rigidez y control absoluto adquiridos durante el programa académico, descubriremos aspectos más intuitivos de uno mismo, donde los accidentes nos presentan nuevos recursos plásticos y nos abren nuevos caminos a la hora de afrontar nuestra pintura.

OBJETIVOS

- Descubrir nuevos modos de mirar/analizar visualmente la escena.
- Romper con la rigidez técnica.
- Ser capaz de hallar soluciones compositivas para cerrar la estructura de la imagen.
- Aplicar nuevos recursos plásticos en la pintura.
- Salir de la zona de confort.
- Generar debate y desestabilizar al estudiante para encontrar nuevos niveles de conciencia en su pintura.

PROFESOR

Gerard Castellví Gascó

FECHAS

Periodo invierno

HORARIO

Viernes de 10 a 13h

UBICACIÓN

BAA Poblenou

IDIOMA

Inglés / Español

MATERIALES

Paleta / Acrílicos

V.3 PAISAJE

El seminario se centra en el proceso de construcción del paisaje utilizando pintura al óleo. Este proceso, unido a diferentes métodos de observación nos permite ser cuidadosos con la composición, perspectiva, aplicación del color, etc. y así aproximarnos al máximo a la naturaleza para captar su esencia. Es un seminario excelente para poner en práctica recursos diferentes en un entorno vivo que exige al alumno modular sus conocimientos en función de cada escenario.

OBJETIVOS

- Introducir emoción, expressividad y profundidad en las composiciones.
- Mejorar las técnicas de observación y la rapidez de ejecución para conseguir paisajes dinámicos.
- Dominar las diferentes perspectivas en escenarios naturales y urbanos.

PROFESOR

Joakim Bergström

FECHAS

Periodo primavera

HORARIO

Viernes de 10 a 13h

UBICACIÓN

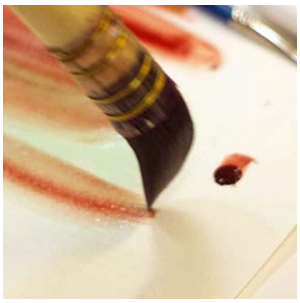
El profesor indicará los distintos puntos de encuentro.

IDIOMA

Inglés / Español

V.4 DIBUJO DEL MOVIMIENTO

Los ejercicios del bloque de dibujo en movimiento consisten en captar poses cortas y secuencias rítmicas del modelo al natural. El alumno experimentará y aprenderá conceptos de retentiva junto con la representación más impulsiva y gráfica para la plasmación y descripción de un movimiento continuo. Se trabajarán conceptos de gesto, grafismo y de expresión espontánea de lo que uno siente y traduce siempre a partir de la observación al natural.



OBJETIVOS

- Ampliar los contenidos relativos al dibujo de la figura humana más allá de los referentes estáticos, mediante el desarrollo de sus posibilidades dinámicas.
- Educar la observación, el análisis visual y capacidad de síntesis en la captación del movimiento del referente del natural, con la finalidad de conseguir su representación optimizada.
- Dominar los códigos de la retentiva visual, para ser capaz de dibujar desde la memoria, poses y actitudes del referente en movimientos rápidos y temporalidades de observación muy cortas.
- Aplicar conocimientos de morfología anatómica para comprender mejor y de manera correcta la representación del movimiento.
- Saber valorar, por su adecuación expresiva y sus aspectos perceptivos, el resultado de las formas gráficas y técnicas que se adopten en cada caso.
- Ejercitar la capacidad teórica en la reflexión, el análisis y la investigación, con la finalidad de saber aplicarla al aprendizaje y al trabajo personal.
- Adquirir un alto grado de expresión creativa en la representación del movimiento.
- Aplicar de manera creativa y personalizada las técnicas y los procedimientos artísticos elegidos para cada propuesta a desarrollar.
- Profundizar en las capacidades intuitivas y expresivas del alumno y su manifestación en el dibujo de movimiento.
- Desarrollar el espíritu creativo mediante la iniciativa personal, con la finalidad de adquirir un estilo propio en la representación del movimiento.

PROFESOR
Roser Masip Boladeras

FECHAS
Periodo otoño

HORARIO
Viernes de 15 a 17h

UBICACIÓN
BAA Poblenou

IDIOMA
Inglés / Español

V.5 DIBUJO CONSTRUCTIVO

Desde el Clasicismo del Renacimiento hacia el Naturalismo del siglo XIX, los artistas abandonaron gradualmente la concepción platónica de la forma y la reemplazaron por un enfoque naturalista basado en la observación. El arte imita a la naturaleza tanto como a un modelo ideal, arquetípico. Partiendo de la perspectiva histórica, estudiaremos los orígenes y trasfondo filosófico de esta transformación y de qué manera este modelo deviene construcción.

Las clases serán teórico-prácticas. Para comenzar nos centraremos en la "forma ideal" de la construcción sobre el carácter específico del sujeto, aproximándonos progresivamente hacia una visión más naturalista. Se estudiarán esquemas y puntos de anclaje para asistir el proceso analítico de la observación.

OBJETIVOS

- Visualizar las formas complejas en masas simples.
- Dominar el gesto, la proporción, tono y posicionamiento de la figura en el espacio.
- Comprender como la estructura anatómica y la forma muscular incide en la superficie del cuerpo.
- Comprender la forma mas allá del efecto visual.
- Desarrollar la habilidad de conceptualizar la figura humana como la articulación de planos en el espacio.

PROFESOR
Martín Barbero

FECHAS
Periodo invierno

HORARIO
Viernes de 14 a 17h

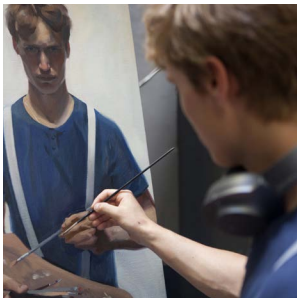
UBICACIÓN
BAA Poblenou

IDIOMA
Inglés / Español

V.6 RETRATO

El curso de Dibujo y Pintura de Retrato inicia el alumno al retrato de un modelo en vivo prestando atención a la iluminación, la composición y el gesto para conseguir una representación convincente.

Al inicio del curso, se introducen los conceptos básicos de construcción del retrato: forma, valores (luz y sombra) y contornos. Empezando por estudios más simples en dibujo, los estudiantes progresan hacia dibujos más completos hasta tener las herramientas necesarias para pasar a la utilización de la pintura. El curso de pintura de retrato ayuda al alumno a desarrollar una comprensión de la teoría básica del color y los tonos carne, utilizando primero una paleta limitada.



OBJETIVOS

- Dominar los conceptos de forma, valores y contornos.
- Representar la estructura facial, ángulos y expresiones.
- Representar con precisión las dimensiones y proporciones de la cabeza y la cara.
- Crear una imagen realista convincente del sujeto explorando las características distintivas de cada modelo.

PROFESOR
Adrià Llarch Juanet

FECHAS
Periodo primavera

HORARIO
Viernes de 14 a 17h

UBICACIÓN
BAA Poblenou

IDIOMA
Inglés / Español

Barcelona
Academy
of Art

TRADITIONAL AND CONTEMPORARY
DRAWING, PAINTING, SCULPTURE AND DIGITAL ART

Barcelona Academy of Art
Ciutat de Granada, 34
08005 Barcelona
info@academyofartbarcelona.com

www.academyofartbarcelona.com

@BcnAcademyofArt
Barcelona Academy of Art
Barcelona Academy of Art
@barcelona.academyfoart