

TALLER DE PINTURA CREATIVA
CICLE DELICADESA ORIENTAL

1ª sessió: SER i IMMENSITAT / PAISATGES SUGGERITS
LLUM i FOSCOR
NUESA I LLUM

TALLERS INTENSIVS DE 2 SESSIONS DEDICATS A LA PINTURA DE XINA i JAPÓ MODERNS

Tallerista: Margarita Mascaró

Data: 1ª sessió 24 d'octubre de 10'30 a 19h de la tarda

Preu: 50€/sessió

Les sessions són individuals, no cal matricular-se d'ambdues.

El Taller de Pintura Creativa, presenta 2 sessions a la pintura de Xina i Japó moderna. La finalitat és comprendre una mica més una sensibilitat diferent de l'occidental a partir de la pràctica de l'art.

És conegut la importància de la pintura Sumi-e dins de la Història de l'Art i també la influència sobre les avantguardes artístiques modernes. Els seus orígens són molt antics a Xina, cap a l'any 600 i més tard al Japó cap al 1300. És una pintura monocromàtica amb una tècnica depurada, delicada i minimalista que representa la natura des de l'essència.

Al nostre taller mostrarem la part més actual d'aquesta sensibilitat. S'han escollit artistes moderns i actuals que mantenen els principis de simplicitat, minimalisme, elegància i senzillesa en els temes tractats i les tècniques emprades. Nosaltres les desenvoluparem d'una manera personal i creativa, i com sempre, a partir de

l'obra d'alguns artistes d'aquests dos països. Els temes són molt diversos: paisatge, figura humana i abstracció.

A través d'aquests tallers, es desenvolupa una capacitat subtil i delicada de compondre les pintures i de treballar amb molt pocs elements. També s'experimenta un delicat i humil equilibri entre el paper i la pintura, les subtils transparències de l'aigua i la tinta, l'estat contingut entre la meditació i l'expressió i la mesura espiritual de la composició, així com la importància dels detalls, la preponderància del petit.

Treballarem amb variades tècniques pictòriques com la tinta xinesa, aquarel·la, guaix, acrílics i també barrejant la pintura i el collage.

SER I IMMENSITAT

El primer tema és el dels grans espais pintats amb tinta xinesa. L'autor que prenem com a referència és Gao Xingjian (Xina 1940). Treballarem amb diferents tipus de papers (d'arròs, d'estrassa, artesà aquari...), la gamma de grisos que es poden aconseguir amb la tinta, per expressar grans espais i profunditat, i també, la figura humana, per donar mida al paisatge.

Aquesta és una figura humana molt senzilla, feta de poques pinzellades, com si fos un signe traçat. La tècnica serà a l'aiguada, pintant en humit, per tal que els diferents graus de grisos es barregin creant efectes atmosfèrics. El tema general és el paisatge i la figura, però ho dividirem en diferents subtemes: horitzons, coves, forats, sol, sol i horitzó, muntanyes i el seu reflex, muntanyes i boires. Les figures realitzen unes accions: caminen com nòmades, observen com estàtues, mediten com budes, dormen i somien, etc....

PAISATGES SUGGERITS

Aquest és un paisatge a color, fet de profunditats, delicades subtileses de matisos i tons, d'elements que flueixen en el vuit del paper, per crear sensació de perspectiva, de composicions clares que conviden a internar-se en el dibuix i recórrer els seus camins. La idea és crear paisatges, de caràcter molt abstracte, a partir de taques primàries que representen diferents elements de la natura: muntanyes, mar, sol, terra, cel, pla, horitzó. Aquestes taques determinaran els diferents plans de la composició i la relació de continuïtat entre elles, treballant els contorns d'una manera subtil i integrada, sense línies dures. Això mateix, és aplicable a la gamma de colors, combinats amb harmonia, per tal de transmetre sentiments de calma i espiritualitat. Treballarem la pintura de l'aiguada amb colors d'aquarel·la, guaix i tinta. També treballarem la textura de la pintura a partir del tipus de pinzellada, la densitat i l'assecat de les pintures. Ens inspirem en 2 artistes xinesos: Chen Jialing (Xina 1937) i Chen Qikuan (Xina 1921-2007).

LLUM I FOSCOR

En aquest taller ens endinsarem en l'abstracció partint d'uns móns abstractes de formes i colors molt simples: espais amb horitzons protagonitzats per presències en forma d'òvals, combinant el negre, daurat i blanc. Aquest treball està inspirat en l'obra quasi minimalista de l'artista Kanji Yoshida (Japó 1902 -2009). La tècnica d'aquest taller és collage pictòric (1). Començarem amb la "mise en plas", preparant els suports i els elements formals i de color que formarien la nostra sèrie d'obres. Farem servir papers fins i semitransparents com ceba i cristall pels elements del collage i un fons de paper de més gramatge per crear el fons. (1) COLLAGE PICTÒRIC: tècnica pictòrica emprada al taller, en 4 fases. A cada taller hi ha unes pautes i finalitats diferents. A la primera o "Mise en plas" es pinten diferents papers amb un sentit molt pictòric de textures, colors i qualitats i també preparem el suport de l'obra. A la segona fase o "desconstrucció",

es talla i distribueix el material creat a la primera fase. La tercera fase o “relacional” és la que requereix major concentració, perquè és en la que es munta i enganxa el collage COM SI FOS UNA PINTURA. És una fase de dubtes i decisions, on l’objectiu és desenvolupar la intuïció i la confiança en un mateix per prendre decisions inconscients i sensibles i que desemboca en la creació una obra amb sentit. En aquest punt és molt important tenir una perspectiva de la sèrie que estem fent i de fixar-se en l’obra de l’autor de referència. La quarta fase és on acabem de donar unitat a l’obra amb la intervenció pictòrica damunt del collage, inclús afegim nous continguts a l’obra. Cal dir que a la pràctica, algunes fases se superposen amb un ritme molt personal, perquè es va tallant mentre és compon o enganxant diverses obres a la vegada, o preparant textures suplementàries per donar qualitats a l’obra.

NUESA I LLUM

En aquest taller treballarem la figura humana a partir de l’obra de l’artista japonès Iwao Akiyama (Japó 1921). En els seus gravats observem una simplicitat de línies semblant als dibuixos de Matisse, que com ell, expliquen la forma del cos humà amb una precisió molt abstracte. El seu ingredient més personal, es la relació tan poc convencional que estableix entre els fons i la figura, molt a l’oriental, fent servir els blancs com elements necessaris de la composició. Primer farem dibuixos preparatoris: a partir d’una línia suggerent, construirem la resta del cos, en diferents posicions, totes relacionades amb moments íntims de descans. Després passarem aquests dibuixos al format 15×15. Ho farem amb tinta i pinzell sobre paper.

Un mateix format unifica tot: dibuixos de 15x15 cm, emmarcats en cartolina de 23x23 cms i agrupats en una carpeta de cartó de 25x25 cm. Els papers són de molts tipus, des de paper artesà Aquari, a paper d’arròs, estaça, ceba, etc...

El material bàsic que ha de portar l'alumne: **pinzells** , entre ells algun pinzell xinès gruixut, de pèl marró (ho podeu trobar a Piera o Barna Arts), **tinta xinesa** (els qui tingueu pedra i tinta de barra, ho podeu portar) i **aquarel·les**.

Recomanem als alumnes que portin materials de qualitat mitjana o alta, ja que bona part dels resultats són gràcies als materials. Per exemple pinzells d'aquarela i caixa d'aquarel·les de 10-12 colors Van Gogh, o similar estaria molt bé. També, per l'últim taller, hauran de portar diferents llapis de color blau per tal de descobrir els diferents tons dels quals disposem. A més: draps, roba que es pugui tacar, potet de cola blanca i tisores.

Margarita Mascaró:

Llicenciada en Belles Arts.

Professora de dibuix i pintura en centres públics de secundària i formació professional.

Creadora de l'estudi On The Air SL., especialitzat en disseny gràfic, disseny tèxtil, il·lustració i fotografia.

Creadora del "Taller de pintura creativa", espai propi on ensenya i practica art amb adults. Està organitzat en classes temàtiques, d'una sessió setmanal, on s'aprenen de forma progressiva i senzilla unes tècniques per obrir la sensibilitat envers el color i les formes d'expressió de l'art modern.

També ha impartit els Tallers "**Art i Escriptura**" a l'Escola d'estiu Rosa Sensat on es desenvolupa la temàtica de l'escriptura en l'art del segle XX aplicat a nens i "**Art i Color**" on es treballen els colors i les seves barrejes d'una manera sistemàtica i a la vegada molt creativa.

Exposició al Convent de Sant Agustí "Paisatges Manuscrits", en la què presenta uns paisatges d'escriitures i traços que són reflexions, plans d'actuació o mapes de recorreguts.

Intervenció a la natura al Forn de la Calç anomenada "Llibre de navegació" creant una escriptura amb elements de la natura de manera que poguessin ser llegits com un alfabet

natural que esdevé escriptura.

Grup Portolà-10, estada i exposició SIGNES TROBATS al “Forn de la Calç” (CACIS)

“work in progress” sobre el terreny per trobar i destil·lar símbols essencials extrets dels voltants del CACIS per a realitzar un seguit d’obres i d’accions “in situ”.

Participació amb el grup Portolà-10 al III Encontre d’Art i Natura (CACIS) amb l’obra Laboratori de Líquens, una instal·lacio-taller- laboratori per experimentar amb l’art i la natura.