

REALIDAD Y PINTURA

Un paseo por la pintura en tres CONFERENCIAS, desde el Renacimiento hasta nuestros días, vista desde una nueva perspectiva junto con un análisis de la percepción visual y el dibujo.

PRIMERA TARDE

Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo (S.XIV-XVIII)

SEGUNDA TARDE

Romanticismo, Realismo, Impresionismo y S.XX.

TERCERA TARDE

Realidad y pintura: su relación a través de la percepción visual.

Primera Tarde: ‘Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo (S.XIV-XVIII)’

En esta primera sesión hablaré de varias cosas. Primero, a modo de introducción general, sentaré las bases exponiendo la tesis principal de las tres conferencias:

- 1) La pintura está indisolublemente ligada a la realidad.
 - 2) Esta relación es mucho más compleja y también más intensa que la que hoy conocemos como ‘realismo’. Uno de los propósitos fundamentales de estas conferencias consiste en analizar dicha relación.
 - 3) En el origen de todos los grandes momentos de la Historia del Arte occidental se encuentra siempre un nuevo acercamiento de la pintura hacia la realidad.
- Partiendo de este último supuesto, hablaré sobre lo que yo llamo la ‘teoría oficial de la evolución de la pintura’ y sus carencias a la hora de explicar dicha ‘evolución’. Junto a esto, expondré los beneficios que encuentro personalmente al aplicar mi tesis cuando se analiza la historia de la pintura.

Luego pasaré a explicar una cuestión fundamental: la ‘realidad’ es una palabra cuyo significado no está claramente acotado. Resulta necesario por lo tanto explicar cuál es el significado que yo manejaré al hablar de realidad (a partir de su etimología: ‘res-rei’= cosa, llegamos a la conclusión de que lo real sería ‘aquello que es propio de todas las cosas’) y, sobre todo a qué me refiero cuando digo que la pintura se acerca (o se aleja) de la realidad.

Tras esta introducción entraremos en materia: intentaré explicar, básicamente, la naturaleza de la pintura y su relación con la realidad:

Primero: el Gótico Internacional.

Segundo: el Renacimiento y su disolución en el Manierismo. Desde Giotto hasta el Parmigianino, pasando por Leonardo, Rafael y Miguel Ángel.

Tercero: el Barroco y su disolución con el Rococó. Desde Caravaggio hasta Fragonard, pasando por Velázquez y Vermeer.

Conclusiones.

Segunda Tarde: ‘Romanticismo, Realismo, Impresionismo y S.XX.’

Primero: el extraño período del Neoclasicismo: Mengs, Reynolds, David e Ingres.

Primero: el romanticismo y su acercamiento a la naturaleza. Desde Goya hasta Delacroix, pasando por Constable.

Segundo: el Realismo y la Escuela de Barbizón. La ‘Escuela del río Hudson’ en estados Unidos.

Tercero: Impresionismo y postimpresionismo.

Cuarto: la ‘Escuela de los cubos de basura’ en Estados Unidos. El nacimiento de las vanguardias y el desarrollo de un movimiento realista paralelo: la ‘Nueva Objetividad’. Edward Hopper y Andrew Wyeth en Estados Unidos. Los ilustradores.

Quinto: la pintura figurativa a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. El movimiento de Bay Area, en California, el Pop Art, La Escuela de Londres y el ‘Realismo Mágico’ de la Escuela de Madrid.

Conclusiones.

Tercera Tarde: ‘Realidad y dibujo: su relación a través de la percepción visual.’

Como colofón a las dos conferencias anteriores, desarrollaré esta otra cuyo argumento discurre paralelamente a ellas, dado que explica con mayor detenimiento la relación existente entre la realidad y el dibujo a través de la vista; es decir, de cómo percibimos visualmente la realidad y en qué sentido tiene esta percepción algo (o mucho) que ver con el dibujo. Es lo que yo llamo ‘especiografía’: escritura de la mirada o, si se prefiere, la creación de imágenes a través de la mirada.

Para ello hablaré de:

Primero: el fenómeno ‘improbable’ de la conciencia.

Segundo: mecanismos de la percepción visual.

Tercero: ver es pensar: la ‘inteligencia sentiente’ de Zubiri y el proceso de ‘formalización’.

Tercero: Dibujar es ver y ver es dibujar: Los experimentos de David Hubel y Torsten Wiesel. La analogía fundamental de la vista en el dibujo.

Conclusión: la pintura al servicio de la realidad.