

Curso 2026 – 2027

Del 1 de septiembre de 2026 al 21 de junio de 2027

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE DIBUJO Y PINTURA

PRECIOS • HORARIOS • PROGRAMA

Academia reconocida internacionalmente por Art Renewal Center (ARC)

“ La mayoría de las escuelas de pintura enseñan a dibujar y pintar.

La Academia El Taller del Aire
aspira a algo más.

”

*Formar artistas capaces de comprender la tradición,
desarrollar una voz propia y participar conscientemente
en la vida cultural de su tiempo.*

En el Taller del Aire el Arte no es un entretenimiento, es una forma de vida hacia la transformación.

¿POR QUÉ ESTUDIAR CON NOSOTROS?

Porque entendemos la pintura como una tradición viva

No creemos que el aprendizaje del dibujo y la pintura deba limitarse a un único periodo histórico ni a una determinada corriente estética. Nuestro interés abarca la totalidad de la tradición artística occidental y sus relaciones con otras culturas y disciplinas.

Un alumno puede encontrar referencias y enseñanzas tanto en las pinturas de Altamira y las esculturas clásicas como en Giotto, Leonardo, Velázquez, Rembrandt, Vermeer, Goya, Bouguereau, Sorolla, Hopper o los grandes artistas contemporáneos. La historia del arte no se concibe como una sucesión de estilos muertos, sino como una conversación continua de la que el artista actual sigue formando parte.

Porque el oficio y el pensamiento son inseparables

Consideramos que la técnica sin reflexión produce artesanos sin criterio, y que la teoría sin práctica conduce a un conocimiento vacío. Por ello, el estudio del dibujo y la pintura se complementa con asignaturas de historia del arte, filosofía, geometría, anatomía, materiales, orientación profesional y tertulias con invitados procedentes del arte, las ciencias y las humanidades.

Porque creemos en una enseñanza personalizada

Trabajamos con grupos reducidos y un seguimiento continuo. Cada alumno recorre su propio camino y recibe una orientación adaptada a sus capacidades, intereses y ritmo de aprendizaje. No buscamos producir artistas iguales, sino ayudar a cada persona a descubrir y desarrollar su propia manera de mirar.

Porque enseñamos desde la experiencia profesional

Los profesores son artistas en activo que continúan investigando, pintando y reflexionando sobre su trabajo. La enseñanza no se transmite como una teoría abstracta, sino desde la experiencia real del taller y de la práctica artística.

Porque el objetivo no es copiar el pasado, sino participar en la tradición

El conocimiento de los maestros no tiene como finalidad la imitación servil ni la nostalgia. La tradición es para nosotros un punto de partida desde el que cada generación puede formular nuevas preguntas y desarrollar una voz propia.

Porque entendemos el arte como una forma de conocimiento y transformación

Creemos que aprender a dibujar y pintar no consiste únicamente en adquirir una destreza manual, sino en educar la mirada, desarrollar la sensibilidad y profundizar en la comprensión del mundo. En ese sentido, la formación artística es también una formación humana.

Nuestro propósito no es formar seguidores de una moda ni especialistas en un único estilo, sino artistas cultos, técnicamente sólidos y capaces de dialogar con una tradición que se extiende desde las pinturas prehistóricas hasta las manifestaciones más contemporáneas del arte.

¿QUÉ APRENDERÁ EL ALUMNO EN NUESTRA CARRERA DE DIBUJO Y PINTURA?

La formación profesional en la Academia El Taller del Aire no se limita a enseñar técnicas ni a reproducir un determinado estilo. Nuestro objetivo es formar artistas capaces de observar, comprender y desarrollar una práctica artística consciente y personal.

A lo largo del programa, el alumno aprende a dibujar y pintar a partir de la observación directa, estudia la forma, la luz, el color, la anatomía, la geometría y los materiales, y adquiere una comprensión profunda de los fundamentos del oficio. Paralelamente, se familiariza con la historia del arte, la filosofía, la poética y las cuestiones profesionales necesarias para desarrollar una trayectoria artística sólida.

La formación culmina en el desarrollo de una obra propia, fruto de una larga conversación entre la tradición, la experiencia y la sensibilidad personal de cada alumno.

MADRID COMO AULA

La Academia El Taller Del Aire está en la que podríamos llamar la capital mundial de la pintura, Madrid.

- Museo Nacional del Prado
- Museo Thyssen Bornemisza
- Museo Reina Sofía
- Galería de las colecciones reales
- Academia de Bellas Artes
- Museo Lázaro Galdiano

Nuestro programa de formación profesional en dibujo y pintura se apoya decididamente en la visita a estos museos pues uno de los puntales de nuestro método es el estudio riguroso de la técnica de los grandes maestros allí expuestos.

Nuestro **Programa de formación profesional** consiste en una formación análoga a una **carrera de Bellas Artes**, pero articulada desde una metodología propia, con una orientación técnica, histórica filosófica y procesual vinculada a la tradición académica europea y a los modelos de atelier.

Nuestro programa de estudios consta de **9 asignaturas formales** más una informal basada en la tertulia.

En la Academia El Taller del Aire alumnos de distintos niveles comparten el mismo espacio de trabajo. Todos estudian dibujo, pintura, anatomía, filosofía, historia del arte y geometría adaptándose los ejercicios a su fase de aprendizaje.

En las asignaturas de dibujo y pintura se realizan dos correcciones individuales o explicaciones grupales con el profesor correspondiente cada día. El resto del tiempo el taller funciona como un espacio de trabajo continuo. Mientras los alumnos trabajan en el desarrollo de sus ejercicios los profesores estarán trabajando en su propia obra, pero siempre disponibles si algún alumno tuviera cualquier duda o necesidad fuera del horario de las correcciones.

A este planteamiento hay que sumar las tutorías periódicas para el seguimiento individual.

El hecho de que los profesores desarrollen su obra profesional en El Taller del Aire y la posibilidad de compartir sus procesos con los alumnos avala el modelo de taller y añade un valor excepcional a la enseñanza que impartimos.

NUESTRO MODELO DE ENSEÑANZA

- Modelo atelier.
- Profesores trabajando en su propia obra.
- Correcciones diarias.
- Tutorías.
- Grupos reducidos.
- Convivencia de distintos niveles.

ESTRUCTURA GENERAL DE LA FORMACIÓN

Primer año:	Aprender a ver.
Segundo año:	Aprender a comprender.
Tercer año:	Desarrollar una voz propia.
Cuarto y quinto años (opcionales)	Excelencia

LAS NUEVE ÁREAS DE FORMACIÓN

1. Dibujo
2. Pintura
3. Materiales y procedimientos
4. Anatomía
5. Areté: Filosofía e historia del arte
6. La obra en el museo
7. Proyecto personal
8. Orientación profesional
9. Tertulia de arte

HORARIO SEMANAL

	<u>Lunes</u>	<u>Martes</u>	<u>Miércoles</u>	<u>Jueves</u>	<u>Viernes</u>
10:00 – 11:00	Dibujo	Dibujo	Anatomía	Pintura	Pintura
11:00 – 12:00			Materiales		
12:00 – 13:00					
13:00 – 14:00					
14:00 – 15:30	Dibujo	Dibujo		Pintura	Pintura
15:30 – 17:00			La obra en el museo		
17:00 – 19:30					
19:30 – 20:45	Orientación profesional (1 al mes)	Tertulia (1 al mes)		Areté: historia, filosofía y teoría del Arte (1 a la semana)	Proyecto personal (1 al mes)

EQUIPO

Alberto Donaire Hernández

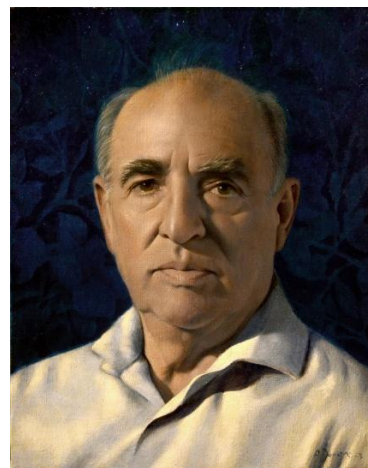
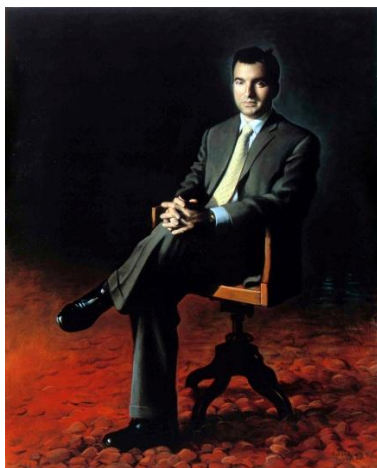
Fundador · Director · Historia, Filosofía y Teoría del Arte · Proyecto Personal · Arte de Mirar en el Museo

Pintor figurativo y fundador de la Academia El Taller del Aire. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, cuenta con cuarenta años de trayectoria profesional como artista, investigador y docente. Su obra abarca el retrato, la figura, el paisaje y la composición simbólica, desarrollando una investigación personal centrada en la relación entre imagen, percepción y tradición pictórica.

A lo largo de su carrera ha expuesto en numerosas galerías, ferias y espacios artísticos dentro y fuera de España y ha desarrollado una intensa labor de divulgación a través de conferencias, seminarios, visitas a museos y cursos de historia y teoría del arte. Desde 2017 dirige El Taller del Aire, un proyecto que aspira a recuperar el espíritu del taller tradicional del maestro pintor integrándolo con una sólida formación humanística y una reflexión contemporánea sobre el sentido del arte.

Su actividad docente dentro del Programa Profesional se centra en las asignaturas de **Historia, Filosofía y Teoría del Arte, Proyecto Personal y Arte de Mirar en el Museo**, acompañando a los alumnos en la comprensión de la tradición artística occidental y en el desarrollo de una voz propia. Sus investigaciones sobre las relaciones entre arte, filosofía, simbolismo y espiritualidad constituyen uno de los fundamentos intelectuales del proyecto educativo de la academia.

Para él, la enseñanza del arte no consiste únicamente en transmitir técnicas, sino en ayudar a formar artistas capaces de comprender la tradición, desarrollar un pensamiento propio y participar conscientemente en la vida cultural de su tiempo.

Jacobo Alcalde Gibert

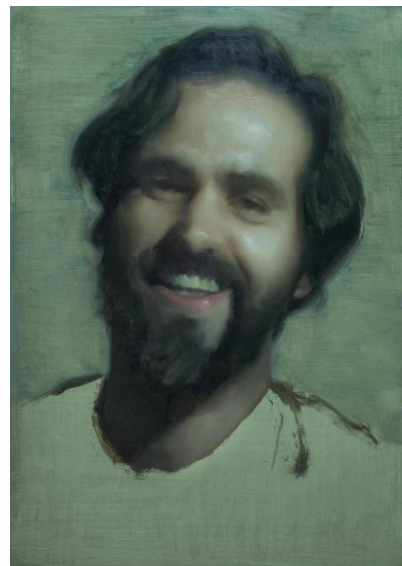
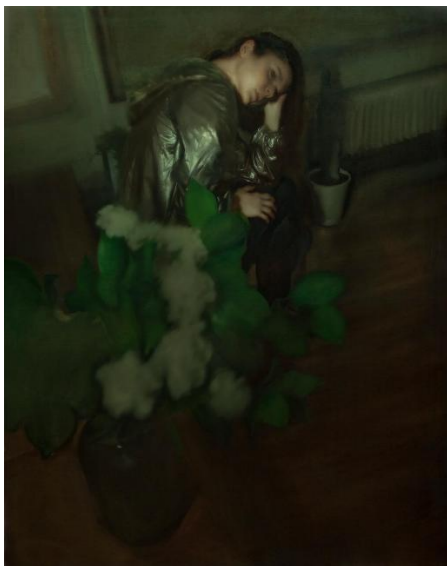
Pintor · Técnicas y materiales históricos · Dibujo y pintura

Jacobo Alcalde Gibert es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, y se ha formado también en el taller de Antonio López y en la Fundación Arauco. Es pintor y especialista en procedimientos pictóricos históricos. Su trabajo se caracteriza por un profundo conocimiento de las técnicas tradicionales y por una constante investigación sobre los materiales, los métodos de trabajo y los recursos empleados por las principales escuelas europeas de pintura.

Compagina su actividad artística con una intensa labor de estudio y divulgación en torno a los procedimientos históricos de la pintura, habiendo colaborado en diferentes proyectos vinculados al patrimonio y a la investigación técnica. En 2023 participó en actividades desarrolladas junto al Museo de América sobre técnicas pictóricas novohispanas junto a Rocío Bruquetas y colaboró con el Museo Nacional del Prado con motivo de las exposiciones *El taller de Rubens* (2024 – 2025) y *Paolo Veronese* (2025) junto a Alejandro Vergara.

En la Academia El Taller del Aire es responsable del área de pintura en relación especial con la comprensión de los materiales, la construcción de la imagen pictórica y el estudio de los procedimientos técnicos tradicionales. Su enseñanza combina el rigor del oficio con una aproximación práctica y reflexiva que permite al alumno comprender la lógica interna de los procesos pictóricos y desarrollar una relación más consciente con la tradición.

Su trabajo docente busca transmitir no sólo el conocimiento de las técnicas, sino también una forma de pensar la pintura desde la experiencia directa del taller y el estudio de los grandes maestros.

Ester Lloveres

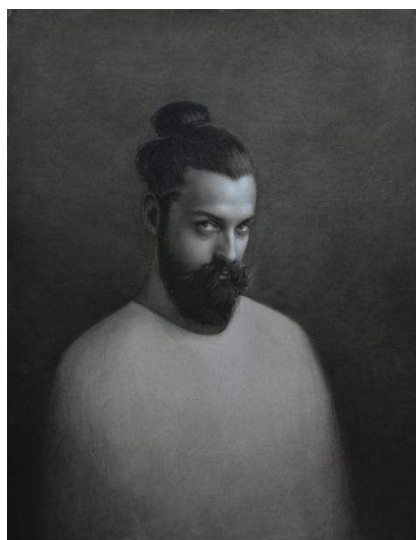
Pintora · Dibujo y percepción visual · Anatomía

Ester Lloveres es pintora figurativa y coordinadora del Programa Profesional de la Academia El Taller del Aire. Su trabajo artístico se desarrolla dentro de la tradición de la pintura de observación y del estudio del natural, integrando el rigor técnico con una búsqueda constante de sensibilidad y claridad visual.

Se formó en dibujo y pintura académicos en Atelier Madrid, uno de los ateliers europeos reconocidos por Art Renewal Center (ARC), completando posteriormente estudios superiores en Artes e Ilustración. Su experiencia combina la práctica artística con la docencia y el acompañamiento personalizado de alumnos en distintas etapas de formación.

En El Taller del Aire es responsable de la coordinación del programa y de la enseñanza de los fundamentos del dibujo, la percepción visual y la anatomía artística. Su labor docente se caracteriza por una atención individualizada, una metodología progresiva y una especial sensibilidad hacia los ritmos y necesidades de cada estudiante.

Su enseñanza busca desarrollar no sólo la destreza técnica, sino también una forma de mirar más consciente y una comprensión profunda de las relaciones entre forma, luz, espacio y color, acompañando al alumno desde los primeros ejercicios hasta la construcción de un lenguaje artístico propio.

Ana Mª Moreno Viñán

Actriz · Vestuarista

Es cofundadora de la Academia El Taller del Aire en Madrid, donde ejerce como persona de contacto principal.

Gracias a su experiencia profesional en artes escénicas y escenografía visual, es responsable de una de las características más distintivas de la academia: la caracterización y puesta en escena de modelos en vivo. Mediante el uso cuidadoso de vestuario, atrezzo y escenarios cuidadosamente diseñados,

enriquece la experiencia del dibujo y la pintura del natural, proporcionando a los alumnos un amplio abanico de referencias históricas, simbólicas y expresivas.

Formada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla (ESAD) y la Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid (ECAM), compagina su trabajo en El Taller del Aire con una actividad profesional relacionada con el vestuario y la producción visual. Su contribución a la academia refleja una especial sensibilidad hacia la geometría, la proporción, el simbolismo y las posibilidades expresivas de la figura humana dentro de un entorno visual cuidadosamente orquestado.

PROGRAMA DETALLADO

1 - ÁREA DE DIBUJO

Programa trienal de formación

Periodicidad: 2 jornadas semanales de 6 horas

Profesora: Ester Lloveres

Planteamiento general

La enseñanza se organiza en distintas fases técnicas y conceptuales para avanzar desde la comprensión básica de la proporción y la forma hasta el manejo complejo de la ilusión de volumen, la atmósfera y la composición. Todas las fases se desarrollan mediante ejercicios progresivos y correcciones individualizadas, respetando el ritmo y el nivel de cada estudiante dentro del funcionamiento colectivo del taller.

Objetivos

La asignatura de Dibujo constituye, junto con la de pintura, la base de nuestro **Programa de formación profesional**.

Su objetivo es desarrollar progresivamente la capacidad de observación, análisis y representación de la forma a través del trabajo continuado del natural y del estudio de los fundamentos de la percepción visual y del dibujo clásico.

- **Observación y construcción de la forma**

El primer objetivo consiste en el aprendizaje de los fundamentos del dibujo y la observación. El alumno aprende a analizar el modelo mediante la comprensión simplificada de su estructura esencial para ir así aprendiendo a traducir su naturaleza tridimensional en la bidimensionalidad del plano. Línea y masa, encaje y proporción, medición comparativa y organización de los valores del claroscuro son los parámetros que le permitirán aprender a representar con precisión el volumen, la luz y el espacio. Durante este proceso se introduce también el conocimiento de los diferentes materiales del dibujo: carboncillo, grafito, sanguina, etc.

- **Comprensión de la figura humana y percepción visual**

Una vez adquiridos los fundamentos, el segundo año profundiza en la representación y en la comprensión de formas más complejas. El trabajo se centra en la figura humana, el retrato y el estudio de las relaciones espaciales, la atmósfera y los bordes. El alumno profundiza en los principios de la percepción visual, la anatomía artística y los mecanismos psíquicos que intervienen en la interpretación de la realidad. El objetivo es consolidar una mirada más analítica y estructurada, más consciente.

- Integración de forma, valor y color

El alumno trabaja la construcción del volumen mediante el estudio de las relaciones cromáticas, las temperaturas y la armonía geométrica. Los ejercicios de retrato y figura humana alcanzan un mayor nivel de complejidad, favoreciendo el desarrollo de criterios propios y una creciente autonomía en la toma de decisiones expresivas. El objetivo final es que el estudiante sea capaz de interpretar la realidad con sensibilidad, solvencia técnica y personalidad artística.

Estructura por cursos

Año	Ejercicios
1	APRENDER A VER - GRAFITO
2	APRENDER A CONSTRUIR - CARBONCILLO
3	APRENDER A INTERPRETAR - TÉCNICAS SECAS
4 y 5 Opcionales	LOS GRANDES MAESTROS - VIRTUOSISMO

AÑO 1

Trimestre	Ejercicios
1	Encajes rápidos, láminas de Bargue y modelo vivo en grafito.
2	figuras de escayola y modelo en vivo en grafito.
3	Anatomía básica, bodegón y modelo en vivo en grafito; estudios de valor.

AÑO 2

Trimestre	Ejercicios
1	Estudios de valor en figuras de escayola, bodegones y modelo vivo con carboncillo.
2	Retrato de modelo en vivo con carboncillo. Dibujo gestual.
3	Pose larga modelo desnudo y paisaje estructural.

AÑO 3

Trimestre	Ejercicios
1	Estudios de valor en figuras de escayola, bodegones y modelo en vivo.
2	Figura y retrato sobre papel tonado y estudios de temperatura en técnicas secas.
3	Pose larga modelo vivo en desnudo y autorretrato en espejo.

2 - ÁREA DE DIBUJO / ANATOMÍA

Programa trienal de formación

Periodicidad: 1 hora semanal

Profesora: Ester Lloveres

Planteamiento general

La asignatura de Anatomía Artística tiene como finalidad proporcionar al alumno una comprensión estructural del cuerpo humano aplicada al dibujo y la pintura. No se plantea como un estudio médico o científico de la anatomía, sino como una herramienta al servicio de la representación artística. A través del conocimiento progresivo del esqueleto, la musculatura y las relaciones entre forma, volumen y movimiento, el alumno aprende a comprender mejor aquello que observa y a construir la figura humana con mayor solidez, precisión y expresividad.

Objetivos generales

Los objetivos de la asignatura son proporcionar al alumno una comprensión sólida de la estructura del cuerpo humano y de sus proporciones generales, conocer los principales elementos óseos y musculares que determinan la forma visible de la figura, comprender la relación entre anatomía, volumen, movimiento y expresión, y aplicar estos conocimientos al dibujo y la pintura del natural. A través de este aprendizaje, el estudiante desarrolla una comprensión más profunda de la figura humana que le permite representarla con mayor rigor, sensibilidad y capacidad interpretativa, integrando la anatomía dentro de una formación artística basada en la observación, la construcción de la forma y el estudio de la tradición figurativa.

Estructura por cursos

Año	Temática
1	ESTRUCTURA.
2	FIGURA Y MOVIMIENTO.
3	INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ARTÍSTICA.

AÑO 1 · Comprender la estructura del cuerpo

Trimestre	Ejercicios
1	Proporciones generales del cuerpo humano. Canon, ejes, equilibrio y simplificación geométrica de la figura.
2	Estudio del esqueleto. Cráneo, caja torácica, pelvis, columna vertebral y extremidades.
3	Introducción a los principales grupos musculares y a su relación con la estructura ósea.

AÑO 2 · Comprender la forma y el movimiento

Trimestre	Ejercicios
1	Anatomía de tronco y extremidades. Inserciones musculares principales.
2	Anatomía de cabeza, cuello, manos y pies.
3	Anatomía aplicada al movimiento, gesto, equilibrio y postura del modelo.

AÑO 3 · Anatomía aplicada al dibujo y la pintura

Trimestre	Ejercicios
1	Anatomía comparada con el modelo del natural. Simplificación y síntesis de la forma.
2	Anatomía aplicada al retrato, la figura completa y la construcción del volumen mediante luz y sombra.
3	Interpretación anatómica avanzada. Relación entre anatomía, expresión, composición y lenguaje personal.

3 - ÁREA DE PINTURA

Programa trienal de formación

Periodicidad: 2 jornadas semanales de 6 horas

Profesor: Jacobo Alcalde Gibert

Planteamiento general

El programa de Pintura se impartirá durante los tres cursos del programa y tendrá como objetivo que el alumno adquiera un dominio progresivo de los procedimientos pictóricos, desde ejercicios fundamentales de valor, fondo, transparencia y opacidad, hasta la especialización en estrategias históricas de diferentes escuelas.

El enfoque no se limita a la imitación de procedimientos antiguos, sino que busca comprender la lógica interna de cada sistema técnico: cómo se construye la luz, cómo se ordenan los valores, cómo se relacionan fondo y figura, cómo operan las mezclas directas y ópticas, y cómo estos recursos pueden convertirse en herramientas creativas para una pintura contemporánea con fundamento técnico e histórico.

Objetivos

- **Construcción de la imagen pictórica**

Estudio de los fundamentos de la pintura a través de la comprensión de la escala de valores y de su relación con el soporte, la imprimación y la luminosidad del fondo. El alumno aprende a construir la imagen pictórica mediante distintos sistemas de trabajo, explorando procedimientos sustractivos sobre fondo claro, métodos aditivos y ópticos sobre fondo oscuro y soluciones mixtas sobre tono medio. El objetivo es comprender cómo la luz, los valores y la materia pictórica intervienen en la creación de la forma y del espacio representado.

- **Color, materia y tradición**

Una vez adquiridos los fundamentos de la construcción tonal, el alumno se introduce en el estudio del color y de los principales recursos técnicos de la pintura. El alumno aprende a distinguir entre mezcla directa y mezcla óptica, así como los distintos efectos producidos por la transparencia, la veladura, la opacidad, el arrastre, la sustracción y la superposición de capas. Paralelamente se inicia en el uso controlado de paletas restringidas, tanto monocromáticas como cromáticas, basadas en análogos históricos de los colores primarios. Estos conocimientos se estudian en relación con los procedimientos desarrollados por las principales escuelas pictóricas europeas, entre ellas la veneciana, la flamenca, la toscana, la napolitana, la madrileña, la sevillana y la francesa neoclásica.

- **Técnica, historia y proyecto personal**

Por último es preciso integrar los conocimientos adquiridos para que el alumno pueda desarrollar una estrategia pictórica propia. A partir de los métodos aprendidos, el estudiante reflexiona sobre las posibilidades expresivas de cada procedimiento y sobre la relación entre técnica, historia de la pintura y pensamiento artístico. El trabajo culmina en la construcción de proyectos personales en los que convergen los recursos técnicos, el conocimiento de la tradición pictórica y una comprensión más profunda del sentido y las posibilidades de la creación artística.

Estructura por cursos

Año	Ejercicios
1	Fundamentos de la pintura por métodos sustractivos y aditivos. Trabajo sobre fondo claro y fondo oscuro. Introducción a la paleta restringida.
2	Desarrollo de un método mixto sobre tono medio. Integración de los procedimientos aprendidos en primer curso. Consolidación de la escala tonal completa.
3	Especialización histórica y procesual. Estudio de escuelas pictóricas y aplicación de sus estrategias técnicas a proyectos de mayor complejidad.
4 y 5 Opcionales	Desarrollo de proyectos personales, en los que cada alumno implementará una estrategia creativa y procesual propia a partir de lo aprendido.

AÑO 1 · Construcción con luz y valor – Pintura tonal

Trimestre	Ejercicios
1	Monocromía sobre fondo claro, construcción tonal mediante acumulación y sustracción, extracción de luces sin blanco.
2	Paleta restringida sobre fondo claro, mezcla óptica, transparencia y color con tres pigmentos.
3	Monocromía sobre fondo oscuro y paleta restringida con blanco, construcción de la luz mediante opacidad, veladuras y escumbling.

AÑO 2 · Integración de sistemas pictóricos – El tono medio

Trimestre	Ejercicios
1	Trabajo sobre imprimación media, integración de procedimientos sustractivos y aditivos.
2	Estudios de figura, retrato y bodegón sobre tono medio, relaciones entre sombra, medio tono y luz.
3	Ejercicios complejos de atmósfera, bordes, temperatura, materia pictórica y procedimientos indirectos.

AÑO 3 · Pensar históricamente – Las escuelas pictóricas

Trimestre	Ejercicios
1	Escuela veneciana: color, materia, atmósfera, transparencia y opacidad.
2	Escuela flamenca y escuela toscana: veladuras, procedimientos indirectos, dibujo, estructura y construcción formal.
3	Especialización individual en una tradición pictórica o combinación de procedimientos históricos.

AÑO 4 OPCIONAL · Proyecto personal

Trimestre	Ejercicios
1	Definición de línea de investigación y estrategia pictórica propia.
2	Desarrollo de una serie coherente de obras personales.
3	Proyecto final y consolidación de un lenguaje técnico y visual propio.

AÑO 5 OPCIONAL · Perfeccionamiento y excelencia

Trimestre	Ejercicios
1	Desarrollo avanzado de proyectos de gran formato o larga duración.
2	Profundización técnica en procedimientos históricos seleccionados.
3	Preparación de dossier artístico, exposiciones y consolidación de una práctica pictórica autónoma.

4 - ÁREA DE PINTURA / MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS

Programa trienal de formación

Periodicidad: 1 sesión semanal de 2 horas

Profesorado: Jacobo Alcalde y colaboradores especializados

Planteamiento general

La asignatura de Materiales y Procedimientos Artísticos acompaña el aprendizaje práctico de la pintura proporcionando al alumno un conocimiento directo de los materiales, soportes y técnicas empleados históricamente por los artistas. Su finalidad es que cada procedimiento estudiado pueda comprenderse no sólo desde el punto de vista teórico, sino también a través de la experiencia práctica y de su aplicación inmediata en los ejercicios desarrollados en la asignatura de Pintura. La enseñanza combina el estudio de fuentes históricas, la reconstrucción de procedimientos tradicionales y la experimentación directa en el taller.

Objetivos generales

Los objetivos de la asignatura son familiarizar al alumno con los materiales fundamentales de la pintura, comprender el comportamiento físico y óptico de pigmentos, aglutinantes y soportes, conocer los principales procedimientos descritos en la tradición artística occidental, desarrollar autonomía técnica en la preparación de materiales y comprender la relación entre las decisiones materiales y los resultados visuales de una obra.

Estructura por cursos

Año	Temática
1	FUNDAMENTOS MATERIALES DE LA PINTURA
2	PROCEDIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN
3	TÉCNICAS HISTÓRICAS Y ESPECIALIZACIÓN

AÑO 1 · Fundamentos materiales de la pintura

Trimestre	Ejercicios
1	Pigmentos, aceites, disolventes y soportes. Preparación de lienzos, tablas e imprimaciones claras.
2	Comportamiento de los pigmentos en monocromía. Transparencia, densidad, absorción y capacidad tintórea.
3	Imprimaciones oscuras, preparación de fondos coloreados y estudio de los materiales empleados en la construcción de luces y sombras.

Prácticas

- Preparación tradicional de soportes.
- Fabricación de imprimaciones claras y oscuras.
- Molienda básica y dispersión de pigmentos.
- Elaboración de medios sencillos para óleo.
- Estudio práctico de transparencias y opacidades.

AÑO 2 · Procedimientos y construcción de la imagen

Trimestre	Ejercicios
1	Imprimaciones medias y organización material de la escala tonal.
2	Veladuras, escamblings, superposiciones y construcción por capas.
3	Procedimientos directos, indirectos y mixtos. Correcciones, arrepentimientos y evolución de la imagen.

Prácticas

- Preparación de fondos medios.
- Fabricación de temples magros y grasos.

- Elaboración de emulsiones tradicionales.
- Aplicación de veladuras y capas sucesivas.
- Comparación práctica de diferentes métodos históricos de trabajo.

AÑO 3 · Técnicas históricas y especialización

Trimestre	Ejercicios
1	Procedimientos asociados a la tradición veneciana, española y napolitana.
2	Procedimientos asociados a la tradición flamenca, centroeuropea y francesa.
3	Selección y adaptación de procedimientos históricos al lenguaje personal del alumno.

Prácticas

- Reconstrucción de recetas históricas procedentes de tratados y manuscritos.
- Fabricación de temples al huevo, colas y emulsiones complejas.
- Elaboración de pinturas al óleo a partir de pigmentos secos.
- Preparación de barnices tradicionales.
- Análisis comparado de métodos descritos por Cennino, Pacheco, Palomino, De Mayerne y Doerner.
- Desarrollo de un cuaderno técnico personal con los procedimientos experimentados durante el programa.

5 - ÁREA DE ARETÉ: HISTORIA, FILOSOFÍA Y TEORÍA DEL ARTE

Programa trienal de formación

Periodicidad: 1 sesión semanal de 1,15 horas

Profesor: Alberto Donaire Hernández

Planteamiento general

La asignatura de Filosofía e Historia del Arte tiene como finalidad proporcionar al alumno una comprensión profunda del fenómeno del arte y de su expresión en las diferentes tradiciones culturales. No se plantea como un recorrido cronológico centrado en la memorización de estilos, autores o fechas, sino como una investigación

sobre la naturaleza de las imágenes, sus significados y su relación con las grandes preguntas de la experiencia humana. A través del estudio de la historia del arte, la filosofía, la simbología y la tradición cultural occidental, el alumno aprende a contemplar, comprender e interpretar las obras con mayor profundidad, desarrollando una visión más rica de la creación artística y de su propio trabajo.

Objetivos generales

Los objetivos de la asignatura son proporcionar al alumno una comprensión amplia de la historia del arte occidental, familiarizarlo con las principales corrientes de pensamiento que han influido en la creación artística, desarrollar su capacidad para analizar e interpretar imágenes, comprender la relación entre arte, filosofía, religión y cultura, y adquirir herramientas para reflexionar sobre el significado y sentido del Arte en el devenir humano. A través de este aprendizaje, el estudiante desarrolla una mirada más consciente y crítica, integrando la práctica artística dentro de un contexto histórico, intelectual y simbólico amplio.

Estructura por cursos

Año	Temática
1	MIRAR LA IMAGEN
2	COMPRENDER LA IMAGEN
3	VIVIR LA IMAGEN

AÑO 1 · Aprender a mirar la imagen

Trimestre	Temática
1	¿Qué es un cuadro? Arte, representación y lenguaje visual. Fundamentos para aprender a contemplar una imagen.
2	Imagen visible e imagen simbólica. Tradición clásica, Cristianismo, Románico y Gótico.
3	Humanismo y Renacimiento y Barroco. El nacimiento del artista moderno y las bases de la tradición figurativa occidental.

AÑO 2 · Aprender a comprender la imagen

Trimestre	Temática
1	La imagen inspirada como vía de conocimiento. De la expansión del Románico a la irrupción del Gótico.
2	Renacimiento y Humanismo. Arte, filosofía y espiritualidad entre la ortodoxia y la heterodoxia. Escuelas italiana, flamenca y española.
3	Del Barroco a la modernidad. Transformaciones en la idea de arte, en la figura del artista y en la función cultural de las imágenes.

AÑO 3 · Aprender a vivir la imagen.

Trimestre	Temática
1	La imagen como experiencia de transformación. Imaginación, simbolismo y magia natural en la Edad Moderna.
2	La contemplación de la obra de arte. La imagen artística entre percepción, meditación y conocimiento.
3	El Arte como forma de vida y camino para la transformación del mundo

6 - ÁREA DE ARETÉ: LA OBRA EN EL MUSEO

Programa trienal de formación

Periodicidad: 1 sesión semanal de 1 hora

Profesor: Alberto Donaire Hernández

Lugar: Museos, colecciones y espacios expositivos

Planteamiento general

La asignatura El Arte de Mirar tiene como finalidad desarrollar la capacidad de observación, contemplación e interpretación directa de las obras de arte. Frente al predominio contemporáneo de la reproducción fotográfica y la información inmediata, esta asignatura propone un encuentro lento y consciente con las obras originales, favoreciendo una experiencia de atención, descubrimiento y comprensión orgánica y progresiva. El museo se convierte así en un aula donde el alumno aprende a observar, relacionar e interpretar las imágenes desde la experiencia directa.

Objetivos generales

Los objetivos de la asignatura son desarrollar la capacidad de observación consciente, aprender a diferenciar entre ver y mirar, comprender los distintos niveles de lectura de una obra de arte, reconocer los recursos formales y simbólicos presentes en las imágenes, relacionar las obras con su contexto histórico y filosófico, y adquirir una experiencia personal de contemplación que enriquezca tanto la práctica artística como la comprensión de la tradición cultural.

Estructura por cursos

Año	Temática
1	APRENDER A MIRAR
2	APRENDER A CONTEMPLAR
3	APRENDER A TRANSFORMARSE

AÑO 1 · Aprender a mirar

Trimestre	Temática
1	La observación consciente. Forma, color, luz, composición y estructura visual.
2	Cómo se construye una imagen. Espacio, narrativa, símbolos y recursos expresivos.
3	El diálogo con la obra. Aprender a formular preguntas y desarrollar una mirada personal.

AÑO 2 · Aprender a contemplar

Trimestre	Temática
1	Tiempo y atención. La experiencia contemplativa ante la obra de arte.
2	Imagen, símbolo y significado. Lecturas iconográficas y simbólicas.
3	Grandes obras de la tradición occidental. Análisis profundo de una selección de pinturas y esculturas.

AÑO 3 · Aprender a transformarse

Trimestre	Temática
1	La obra como experiencia de conocimiento. Arte, percepción e inspiración.
2	El espectador como artista. La contemplación creadora.
3	El arte como vía de transformación de sí y del mundo.

Metodología

Las sesiones se desarrollan íntegramente ante las obras originales. Cada encuentro se centra en una única pieza o en ocasiones en un número reducido de piezas, favoreciendo una observación pausada y profunda. A través de preguntas, análisis compartidos y ejercicios de atención visual, el alumno aprende progresivamente a descubrir aspectos de las obras que suelen pasar desapercibidos en una visita convencional al museo.

Museos de referencia

- Museo del Prado.
 - Museo Thyssen-Bornemisza.
 - Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
 - Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
 - Exposiciones temporales y otras colecciones de interés.
-

7 – ÁREA DE ARETÉ: PROYECTO PERSONAL

Programa trienal de formación

Periodicidad: 1 clase grupal al mes + conversaciones personalizadas concertadas

Profesor: Alberto Donaire Hernández

Planteamiento general

La asignatura de Proyecto Personal tiene como finalidad acompañar al alumno en el descubrimiento y desarrollo de una voz artística propia. A partir de los conocimientos técnicos adquiridos en las diferentes asignaturas, el alumno aprende a identificar sus afinidades estéticas, sus intereses intelectuales y las constantes que aparecen de manera natural en su trabajo, transformándolas progresivamente en una obra personal coherente.

Lejos de entender el estilo como una fórmula o una apariencia superficial, la asignatura propone un proceso de maduración en el que la técnica, la cultura visual, la reflexión filosófica y la experiencia vital convergen en una práctica artística consciente y auténtica.

Objetivos generales

Los objetivos de la asignatura son:

- Favorecer el descubrimiento de una sensibilidad artística propia.
- Aprender a identificar y analizar los referentes que alimentan la obra personal.
- Desarrollar criterios para construir una producción coherente y significativa.
- Comprender las relaciones entre técnica, pensamiento y lenguaje plástico.
- Profundizar en los temas, símbolos y preocupaciones que aparecen de forma recurrente en el trabajo del alumno.
- Aprender a plantear proyectos de largo recorrido.
- Adquirir hábitos de reflexión y autoevaluación que permitan una evolución continua.
- Favorecer la autonomía artística e intelectual.

Estructura por cursos

Año	Temática
1	DESCUBRIR UNA SENSIBILIDAD
2	CONSTRUIR UN LENGUAJE PROPIO
3	DESARROLLAR UNA OBRA PERSONAL

AÑO 1 · Descubrir una sensibilidad

Trimestre	Temática
1	Referentes y afinidades. Tradiciones artísticas, maestros y obras que despiertan una resonancia especial en cada alumno.
2	Temas recurrentes. Naturaleza, figura humana, paisaje, simbolismo, memoria, espiritualidad o cualquier otra preocupación presente en su trabajo.
3	Primeros proyectos personales y análisis de las constantes formales y expresivas que aparecen espontáneamente.

AÑO 2 · Construir un lenguaje propio

Trimestre	Temática
1	Relaciones entre técnica, materia y expresión. Cómo las decisiones formales contribuyen al significado de la obra.
2	Profundización en los referentes. Diálogo con la tradición y con otros artistas contemporáneos.
3	Series y proyectos. Unidad visual, coherencia y evolución de una investigación artística.

AÑO 3 · Desarrollar una obra personal

Trimestre	Temática
1	Definición de una línea de trabajo propia. Símbolos, intereses y fundamentos conceptuales.
2	Elaboración de un cuerpo de obra significativo y coherente.
3	Proyecto final. Reflexión, presentación y planificación de futuras líneas de investigación artística.

Actividades complementarias

- Conversaciones individuales sobre la evolución del trabajo de cada alumno.
- Análisis comparado de artistas históricos y contemporáneos.

- Seminarios sobre poética y pensamiento del arte.
- Lecturas comentadas de textos filosóficos y literarios relacionados con la creación artística.
- Revisión colectiva de proyectos.
- Presentación pública de series o trabajos personales.
- Visitas a museos, exposiciones y estudios de artistas.
- Tutorías específicas para orientar investigaciones personales.

Metodología

La asignatura se desarrolla fundamentalmente mediante tutorías individuales y sesiones colectivas de reflexión. El profesor acompaña al alumno en un proceso de descubrimiento y maduración que no pretende imponer un estilo determinado, sino ayudarle a reconocer y desarrollar aquello que constituye su forma singular de mirar el mundo.

El objetivo final no es producir artistas semejantes entre sí, sino favorecer el nacimiento de obras diferentes, arraigadas en la formación técnica y en la comprensión de la tradición artística y del significado de la creación.

8 - ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA ARTISTAS/3er curso.

Programa trienal de formación

Periodicidad: Periodicidad: 1 sesión mensual de 1 hora/ 3er curso

Profesorado: Jacobo Alcalde, Ester Lloveres y Alberto Donaire Hernández asistidos por colaboradores invitados

Planteamiento general

La asignatura de Orientación Profesional tiene como finalidad proporcionar al alumno de tercer curso una comprensión realista del funcionamiento del mundo del arte contemporáneo y de las herramientas necesarias para desarrollar una carrera artística sostenible. A través de encuentros periódicos, estudios de casos y análisis de experiencias reales, el alumno aprende a comprender los distintos modelos profesionales existentes, a presentar adecuadamente su trabajo y a tomar decisiones coherentes con sus intereses, capacidades y objetivos personales.

Objetivos generales

Los objetivos de la asignatura son familiarizar al alumno con el funcionamiento del ecosistema artístico contemporáneo, conocer los principales agentes del mundo del arte, aprender a presentar y comunicar su

trabajo, desarrollar criterios para la gestión de una trayectoria profesional, comprender las diferentes posibilidades de inserción laboral relacionadas con la práctica artística y adquirir herramientas básicas para la promoción, comercialización y difusión de la obra propia.

Estructura por cursos

Año	Temática
1	CONOCER EL MUNDO DEL ARTE
2	CONSTRUIR UNA TRAYECTORIA
3	DESARROLLAR UNA CARRERA PROFESIONAL

TRIMESTRE 1 · Conocer el mundo del arte

Trimestre	Temática
1	¿Cómo funciona el mundo del arte? Museos, galerías, ferias, coleccionistas, fundaciones y escuelas.
2	Modelos de carrera artística. Pintores, ilustradores, docentes, artistas independientes y profesionales híbridos.
3	Introducción al portfolio, curriculum artístico, dossier de obra y documentación del trabajo.

TRIMESTRE 2 · Construir una trayectoria

Trimestre	Temática
1	La construcción de una identidad artística. Coherencia entre obra, discurso y trayectoria.
2	Comunicación y presencia profesional. Página web, redes sociales, publicaciones y relaciones profesionales.
3	Exposiciones, convocatorias, concursos, becas, residencias y oportunidades de desarrollo profesional.

TRIMESTRE 3 · Desarrollar una carrera profesional

Trimestre	Temática
1	Comercialización de la obra. Fijación de precios, relación con galerías y coleccionistas.
2	Aspectos jurídicos y fiscales básicos para artistas. Facturación, derechos de autor y contratos.
3	Diseño de un plan profesional individual. Objetivos, estrategias y desarrollo de un proyecto de futuro.

Actividades complementarias

- Encuentros con artistas profesionales.
- Conversaciones con galeristas, coleccionistas y comisarios.
- Visitas a galerías, estudios y ferias de arte.

- Revisión colectiva de portfolios.
 - Simulaciones de presentación profesional de proyectos.
-

9 - TERTULIA MENSUAL. ARTE, CIENCIA Y CULTURA

Programa trienal de formación

Periodicidad: Periodicidad: 1 sesión mensual de 2 horas

Coordinador: Alberto Donaire Hernández

Profesorado: Colaboradores invitados.

Planteamiento general

La asignatura de Tertulia Mensual tiene como finalidad ampliar el horizonte intelectual del alumno y favorecer una comprensión más profunda del arte como una actividad inseparable de la cultura, la historia y el conocimiento humano. A través de encuentros mensuales con artistas, científicos, filósofos, escritores, músicos, arquitectos y especialistas de distintas disciplinas, el alumno descubre las relaciones que existen entre la práctica artística y otros ámbitos del pensamiento.

La asignatura pretende cultivar la curiosidad intelectual, el diálogo y la capacidad de establecer conexiones entre diferentes formas de conocimiento, contribuyendo a la formación de artistas con una visión amplia y una mayor conciencia cultural.

Objetivos generales

Los objetivos de la asignatura son:

- Comprender el arte como parte de una tradición cultural más amplia.
- Descubrir las relaciones entre pintura, literatura, música, filosofía, ciencia y otras artes.
- Fomentar la curiosidad intelectual y la capacidad de reflexión.
- Conocer experiencias y trayectorias profesionales diversas.
- Desarrollar una actitud abierta hacia otros campos del conocimiento.
- Aprender a establecer conexiones entre la práctica artística y la vida intelectual.
- Favorecer el diálogo y el intercambio de ideas dentro de la comunidad de la academia.

Metodología

La asignatura se desarrolla en forma de encuentro mensual y tiene un carácter esencialmente conversacional. No se concibe como una serie de conferencias magistrales, sino como un espacio de diálogo y descubrimiento en el que los alumnos pueden entrar en contacto con ideas, disciplinas y experiencias diversas.

Cada sesión gira en torno a un tema o a un invitado diferente y busca enriquecer la formación artística mediante la incorporación de referencias procedentes de otros campos del conocimiento. El objetivo último es contribuir a la formación de artistas cultos, capaces de comprender su trabajo dentro de una tradición más amplia y de participar de manera consciente en la vida intelectual y cultural de su tiempo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La enseñanza en la Academia El Taller del Aire se fundamenta en la corrección continua, la exigencia técnica y el seguimiento individualizado de cada alumno. Nuestro objetivo no es preparar exámenes ni establecer una competición entre estudiantes, sino acompañar un proceso de aprendizaje real, en el que el progreso se manifiesta en la calidad creciente de las obras realizadas.

Una evaluación basada en el trabajo

La evolución del alumno no se mide mediante calificaciones numéricas ni pruebas periódicas, sino a través de la observación continuada de su trabajo y del grado de comprensión y dominio alcanzado en cada etapa de la formación.

Cada ejercicio constituye una oportunidad para identificar dificultades, corregir errores, consolidar conocimientos y desarrollar nuevas capacidades. Son las propias obras del alumno las que reflejan de manera objetiva su evolución técnica, artística y personal.

Corrección continua y seguimiento individualizado

La evaluación forma parte inseparable de la enseñanza. Los profesores realizan correcciones individuales y explicaciones colectivas de manera constante, acompañando al alumno durante todo el proceso de trabajo.

La finalidad de estas correcciones no es juzgar, sino ayudar al estudiante a comprender mejor aquello que hace, a adquirir criterios propios y a desarrollar una práctica artística cada vez más consciente y rigurosa.

Cada alumno avanza a su propio ritmo, pero todos son acompañados mediante tutorías y conversaciones periódicas que permiten valorar sus progresos y orientar su desarrollo.

Exigencia y responsabilidad

La ausencia de exámenes no implica una menor exigencia. Por el contrario, el carácter continuado de la formación exige constancia, disciplina y una participación activa por parte del alumno.

La Academia El Taller del Aire considera que la mejor evaluación de una escuela es la calidad de las obras realizadas por sus alumnos y la solidez de los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo. En este sentido, la evaluación alcanza tanto al estudiante como al propio trabajo docente desarrollado por la academia.

Proyecto final y madurez artística

La culminación natural del programa consiste en la realización de proyectos personales cada vez más complejos y coherentes, capaces de integrar los conocimientos técnicos, históricos, filosóficos y culturales adquiridos durante los estudios.

Más que la obtención de una calificación, el objetivo último de la evaluación es favorecer la formación de artistas autónomos, con criterio propio, capaces de seguir aprendiendo y desarrollando su trabajo más allá del periodo académico.

Principios del sistema de evaluación

- Corrección continua y seguimiento individualizado.
 - Ausencia de exámenes y calificaciones numéricas.
 - Evaluación basada en la evolución real del trabajo realizado.
 - Tutorías y orientación periódica.
 - Alto nivel de exigencia técnica e intelectual.
 - Respeto por el ritmo y las capacidades de cada alumno.
 - Desarrollo progresivo de la autonomía artística.
 - La calidad de las obras como reflejo del aprendizaje alcanzado.
-

IDIOMA

Si bien nuestros profesores tienen competencias en inglés, y la empleamos como lengua de apoyo cuando es preciso, nuestra enseñanza es prioritariamente en español, que es la segunda lengua materna más hablada del mundo.

DURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS

El progreso de cada alumno es individual y depende de su ritmo de aprendizaje, dedicación y evolución artística. Por esta razón, el tiempo necesario para completar los distintos ejercicios y etapas de la formación puede variar de una persona a otra.

No obstante, el Programa de Formación Profesional de la Academia El Taller del Aire está concebido como un recorrido de tres cursos académicos, durante los cuales el alumno desarrolla progresivamente los fundamentos del dibujo, la pintura, la anatomía artística, el conocimiento de los materiales, la geometría, la historia y filosofía del arte y la orientación profesional culminando en la realización de proyectos personales.

CALENDARIO ACADÉMICO

El curso académico se desarrolla de septiembre a junio y se organiza en tres trimestres lectivos.

Las fechas concretas de inicio y finalización de cada curso, así como las actividades extraordinarias, seminarios, visitas y periodos de evaluación, serán comunicadas por la academia antes del comienzo de cada año académico. La Academia El Taller del Aire se rige, con carácter general, por el calendario escolar oficial de la Comunidad de Madrid en lo relativo a festivos, vacaciones y días no lectivos. No obstante, la dirección de la academia podrá establecer ajustes puntuales o actividades extraordinarias cuando las necesidades académicas del programa así lo requieran, comunicándolo previamente a los alumnos.

PRECIOS Y FORMA DE PAGO

PRECIO ANUAL DE LA FORMACIÓN	8.400 €
3 PAGOS TRIMESTRALES	2.900 €

Reserva de plaza
10% al ser admitido.

Primer trimestre
Antes del 1 de septiembre.

Segundo trimestre
Antes del 15 de diciembre.

Tercer trimestre
Antes del 15 de marzo.

RESERVA DE PLAZA, PAGOS Y CANCELACIONES

Una vez evaluada la solicitud de admisión y comunicada la aceptación del candidato, la plaza quedará reservada mediante el abono de un depósito de reserva equivalente al 10% del importe total del programa o curso en el que el alumno haya sido admitido. Esta cantidad será descontada del total.

Este depósito tiene carácter no reembolsable y garantiza la reserva de la plaza durante el periodo de matriculación. En caso de no efectuarse el pago dentro del plazo indicado, la Academia El Taller del Aire podrá ofrecer la plaza a otro candidato.

El importe restante se abonará por trimestres anticipados, debiendo efectuarse cada pago antes del inicio del periodo lectivo correspondiente por transferencia bancaria o Bizum en el número de cuenta o teléfono que se facilitará.

La falta de pago en las fechas establecidas podrá dar lugar a la suspensión temporal de la condición de alumno hasta la regularización de la situación económica.

Las solicitudes de baja, cancelación o modificación de matrícula deberán comunicarse por escrito al Departamento de Administración. El depósito de reserva no será reembolsable en ningún caso.

Dado que las plazas son limitadas y la planificación académica se realiza con antelación, con carácter general no se efectuarán devoluciones una vez iniciado el curso o confirmada la matrícula.

No obstante, la academia podrá estudiar situaciones excepcionales debidamente justificadas por causas graves sobrevenidas.

En estos casos, el alumno podrá ser requerido para aportar la documentación acreditativa que resulte necesaria. Cada solicitud será valorada individualmente por la Dirección de la academia, que comunicará por escrito la resolución adoptada.

La Academia El Taller del Aire se reserva el derecho de establecer gastos administrativos derivados de cambios de matrícula, modificaciones de programa o cualquier otra gestión extraordinaria solicitada por el alumno una vez formalizada su inscripción.

La formalización de la matrícula implica la aceptación de la Política de Pagos, Cancelaciones y Reembolsos vigente en cada momento.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Academia El Taller del Aire

Madrid, España

www.eltallerdelaire.com

info@eltallerdelaire.com

(+34) 666 60 20 33

Solicitudes de admisión:

www.eltallerdelaire.com

“ *El Arte no es un entretenimiento, es una forma de vida hacia la transformación* ”

ACADEMIA EL TALLER DEL AIRE

Madrid

www.eltallerdelaire.com