

PINTURA AL TEMPLE

La técnica del *Temple* ofrece muchas variaciones por los aglutinantes que puede tener, pues admite todo tipo de componentes oleaginosos con agua.

Entre los aglutinantes destacan: el huevo: la yema, clara o completo, temple de cola, temple de goma etc.

Temple al Huevo:

Composición:

La forma más común de pintura al temple es el temple de huevo, que es hidrosoluble (soluble en agua). El vehículo o aglutinante del pigmento es una emulsión natural de yema de huevo.

La característica principal de una emulsión es que consiste en una mezcla estable o suspensión de dos líquidos que normalmente no se mezclan, tales como aceite y agua.

La yema de huevo es una emulsión natural que, mezclada con los pigmentos y el agua destilada, es un medio pictórico muy adecuado, de secado rápido.

Historia:

Hasta el siglo XV, el temple de huevo era el método habitual de la pintura de tabla europea, y sus características pinceladas diminutas pueden apreciarse observando de cerca la mayoría de las pinturas anteriores al advenimiento de los colores al óleo, mucho más manipulables.

A lo largo del siglo XV, se produjo una transición gradual de la pintura de temple de huevo al óleo, y de la tabla al lienzo; y sin lugar a dudas, existió una época en la que el temple y el óleo coexistieron; esto podría aplicarse incluso a cuadros individuales en que el temple de huevo se utilizó para dar las primeras capas, mientras que las capas finales fueron realizadas con óleo o con una emulsión de aceite y huevo.

Pigmentos:

- Inorgánicos (minerales)
- Orgánicos (vegetales, animales, sintéticos).

Aglutinantes:

- *huevo (sólo la yema, sólo la clara o las dos juntas).*
- Gran variedad de recetas.

Diluyentes:

Agua, Abundante.

Soportes:

Los más utilizados han sido los muros o maderas revestidos de una capa de yeso (capa de preparación).

Pinceles:

Los más adecuados son los pinceles planos de pelos suaves, tanto de pelo natural como sintéticos.

Observaciones:

La técnica presenta cierta dificultad, porque el secado es muy rápido. Por tanto, requiere un aprendizaje muy metódico.

El temple se puede emplear como capa base o inferior, para pintar sobre él con óleos.

El soporte y su preparación

En realidad, el soporte de la técnica al temple puede ser la piedra, la madera, el metal, el cartón, el lienzo, e incluso el muro. Este soporte debe prepararse (capa de preparación) antes de recibir la pintura. Aquí vamos a considerar la preparación de la madera (la tabla) por haber sido el soporte más importante del periodo de apogeo de esta técnica en los siglos bajo medievales.

El soporte ideal de la pintura el temple es la tabla. Aunque un fondo acrílico imprimado moderno puede aceptar muy bien la pintura, no se crea la misma ligazón entre el fondo y la pintura, característica de la superficie de gesso (yeso).

En primer lugar se da una capa de cola orgánica (cola de conejo) disuelta en agua, con la que vamos cubriendo la superficie. Posteriormente, se da una capa compuesta por agua, cola de conejo y blanco de España (yeso), que se mezclan hasta obtener un fluido homogéneo. Con esta preparación se cubre la superficie.

ENCÁUSTICA

Composición:

Esta técnica, que tuvo gran desarrollo en Grecia y en Roma durante la Antigüedad consiste en pintar con colores disueltos en cera de abejas y aplicarlos en caliente.

Se puede usar como diluyente el aguarrás o esencia de trementina.

Historia:

Esta fue la técnica de los pintores famosos de la Antigüedad, como Zeuxis, Parrasios, Apeles, Pausias, etc.

Además de aplicarse sobre muros, esta técnica se utiliza sobre objetos y tablas, especialmente en Egipto, donde se han conservado sarcófagos decorados de esta manera

Características y técnicas:

La cera resulta una base estable para el color: no amarillea ni se oxida, tampoco contrae, es poco sensible al agua y resistente a los ácidos. Para la aplicación de los colores se utiliza, además del pincel, las espátulas. La cera se calienta sobre braseros o estufillas y se aplica mezclada con el color en estado fluido y caliente. Esta operación exige gran habilidad en el manejo de la materia.

Soportes:

Se ha usado sobre todo sobre muros y tablas.

PINTURA MURAL

Si bien existen muy variadas técnicas para pintar directamente sobre el muro o pared, la más frecuente e importante ha sido el fresco, sin que, por ello, los términos de "pintura mural" y "pintura al fresco" deban ser tomados como equivalentes. La confusión deriva frecuentemente del hecho de que la pintura al fresco ha constituido la principal técnica de la pintura mural.

A diferencia de la pintura al fresco, llamada precisamente en las fuentes literarias italianas "buen fresco" técnica que exige que el muro esté húmedo en el momento de pintar, el resto de los procedimientos para pintar sobre muro se realizan en seco. Se puede realizar pintura mural con temple, óleo, acrílicos, técnicas mixtas.

FRESCO

Historia:

Es una técnica bien conocida en la antigüedad que se aplicaba sobre el propio muro de las edificaciones.

La técnica del fresco fue practicada en civilizaciones antiguas como en Grecia y Roma, como prueban las famosas pinturas murales de Pompeya, de mediados del siglo I.

Pero el periodo de máximo esplendor del fresco fue en el Renacimiento italiano. Ejemplos de estos frescos son los realizados por Giotto, el fresco de La Trinidad de Santa María Novella de Masaccio, y muchos otros realizados por Fra Angelico, Ucello, Mantegna, Botticelli, Miguel Angel, etc.

Principio químico

Tipo de pintura mural hecha sobre revoque de **cal húmeda**.

En esencia, la técnica de la pintura mural al fresco consiste en aplicar los colores disueltos en agua de cal sobre el muro, que deberá estar previamente preparado con cal y humedecido. Se basa, por consiguiente, en el proceso de carbonatación de la cal.

Esta es la única técnica en la que los pigmentos se introducen en el soporte, ya que la cal húmeda absorbe los pigmentos. Así al convertirse la pintura en piedra adquiere una enorme dureza que facilita su conservación en el tiempo como lo atestiguan las pinturas pompeyanas. Este proceso se denomina "buon fresco", y requiere un trabajo extremadamente planificado, ya que no admite repintes

Preparación del muro

La preparación más adecuada contiene cal muerta con arena y agua, todo mezclado.

Se dan varias capas. Las primeras capas tienen más cantidad de arena y menos agua y cal. En las capas sucesivas se echa más cal y menos arena y la arena es más fina. Las primeras capas se denominan arriccio y la última intonaco o enlucido, esta última capa suele estar formada por cal y polvos de mármol.

La última capa llamada intonaco o enlucido se aplica con la llana, que conseguirá una superficie final fina indispensable para pintar al fresco y cuando esta última capa está todavía húmeda, se pinta el fresco sobre ella, es imprescindible que esta última capa esté húmeda para pintar sobre ella.

1ª capa: 3 partes de arena y 1 de cal.

2ª capa: 2 partes de arena y 2 de cal.

3ª capa (intonaco): 1 parte de arena o polvo de mármol y 1 de cal.

Pigmentos y aplicación de la pintura

Los pigmentos se disuelven en agua de cal. Sólo se deben de usar pigmentos inorgánicos ya que deben resistir la acción caustica de la cal.

Debido a que la pared tiene que estar húmeda para poder pintar, el enlucido o intonaco (la última capa) se aplica por partes, sobre las zonas que se vayan a pintar en una sesión de trabajo. El intonaco que se quede sin pintar, porque se haya secado demasiado o porque el pintor haya acabado su sesión de trabajo se quita de la pared y se vuelve a dar otra capa nueva al día siguiente.

El dibujo previo se realiza sobre un cartón y por el procedimiento del estarcido se traspasa al soporte.

Los cartones facilitan el traspaso del dibujo al muro y se podían utilizar dos veces en una misma obra, una para realizar la sinopia sobre el arriccio y otra para el dibujo definitivo sobre el intonaco.

Para **pasar los dibujos de los cartones al muro** existían dos sistemas:

- El primero consistía en perforar todo el contorno de los dibujos con un punzón, luego los cartones se situaban sobre el muro y se golpeaba sobre los agujeros con un saquito lleno de hollín o pigmento en polvo, de esta manera el polvillo penetraba por los agujeros y marcaba en el muro las líneas del dibujo. A este sistema se le denomina **estarcido o spolvero** en italiano.
- El segundo método consistía en colocar el cartón (no muy grueso) sobre el enlucido aún blando y repasar los bordes con un objeto puntiagudo, como la

parte de atrás de un pincel, de esta manera el dibujo quedaba inciso en el muro.

En la pintura al fresco no se puede corregir la pintura una vez aplicada, no valen los arrepentimientos y es necesario pintar rápidamente, mientras el *intonaco* esta húmedo, la pintura al fresco exige un gran dominio técnico. Además el tono del color del resultado final del fresco, una vez seco, es diferente, mas claro, que el tono de la pintura en el momento de la aplicación y con apariencia calcárea. Los colores, al secarse, bajan de tono.

Una vez seca la pintura, se pueden realizar retoques con otros procedimientos diferentes al fresco, como pueden ser el óleo o el temple.

EL ÓLEO

Historia:

Es desde mediados del S.XVI el medio pictórico más utilizado. Ya existía la técnica del óleo desde hacía tiempo pero fueron los flamencos en el siglo XV y en especial los hermanos Van Eyck quienes mediante una adición de barnices secantes consiguieron que el óleo tardara menos tiempo en secar.

En el siglo XV se usó el óleo sobre tabla y fue a finales del s. XV cuando se comenzó a usar el óleo sobre lienzo como consecuencia del invento de los venecianos. Las telas elegidas fueron de lino o de cáñamo, el algodón no se empezó a usar hasta el XIX y es a partir del siglo XX cuando se comienzan a usar los tejidos sintéticos como el poliéster.

Composición:

Los pigmentos van aglutinados con algún **aceite vegetal**, normalmente de linaza o adormidera, o de nueces y como diluyente se utiliza la **esencia de trementina**, a la que se pueden añadir aceites y barnices en diferentes proporciones, según el grado de fluidez que queramos conseguir.

Los pigmentos que se usan en el óleo son los mismos que se emplean para la acuarela, el gouache, el temple o los acrílicos, pero la mayoría de ellos sufren algún tipo de transformación química o amarillean con el paso del tiempo.

Soportes:

Las superficies mas utilizadas son las **tablas y los lienzos** sobre bastidor. También se pueden utilizar otras superficies como el metal, el cartón o el papel siempre que estén convenientemente preparados.

Las telas más usadas en la antigüedad fueron el lino y el cáñamo, a partir del siglo XIX el algodón y actualmente se vienen usando el lino, algodón y tejidos sintéticos como el poliéster y nylon.

Preparación del soporte:

Una vez elegido el soporte, es necesario prepararlo adecuadamente para poder pintar, pues de lo contrario absorbería el aceite de los colores y sería dificultoso el trabajo.

En primer lugar, se da una capa de cola orgánica (cola de conejo), disuelta en agua, con la que vamos cubriendo los intersticios de la superficie. Posteriormente, pasamos a imprimir el soporte. La manera de preparar esta imprimación admite muchas variantes, una receta básica y de excelentes resultados es la compuesta por **agua, cola y yeso**, que se mezclan hasta obtener un fluido homogéneo. Con esta preparación cubrimos la superficie y una vez seca se puede empezar a pintar.

Técnica:

Los colores al óleo han demostrado su capacidad para poderse utilizar de muchas formas, dejando al artista una gran libertad en este sentido. Se puede aplicar de forma diluida o espesa, en una o varias capas y se puede trabajar estando las capas inferiores secas o todavía frescas.

Los útiles más habituales en el óleo son los pinceles y brochas de pelo de diferentes grosores y calidades y espátulas.

Algunas técnicas relacionadas con la técnica del óleo:

- **Veladura:** es una capa muy fina de color que deja traslucir el color que hay debajo. El óleo se presta especialmente bien para aplicar esta capas delgadas de pintura transparente
- **Empaste:** se trata de la aplicación con pincel y/o espátula de pintura densa, espesa.
- **"Alla prima":** también se le denomina técnica directa ya que la pintura se trabaja desde el primer momento sobre el efecto final del cuadro. Se trabaja en una sesión o poco más. Consiguiendo trabajos con mas o menos empastes, pero siempre con pintura poco diluida y gran frescura.
- **Pintura por capas:** se trabaja el dibujo de las formas fundamentales. Se da una ligera indicación del colorido, dejando los detalles y el color definitivo para ser resuelto en las capas superiores.

El barniz final

Sustancia líquida resultante de disolver algún tipo de resina vegetal en esencia de trementina y se aplica cuando la película de pintura está totalmente seca. Un barniz es una capa fina protectora entre la película y la atmósfera (protege la película de pintura del polvo y la suciedad y de la abrasión). Debe ser transparente e incoloro y debe ligarse bien con la película de pintura seca, pero de forma que se pueda quitar sin afectar a la pintura. La resina más usada para los barnices es la **dammar**.

AERÓGRAFO

Pistola de aire comprimido que pulveriza la pintura por vaporización, quedando el color aplicado en gotas muy finas. Por esa razón el resultado final se asemeja a la textura de un póster.

COLLAGE

El collage es una conjunción diversa que busca separarse de la esencia pura de la pintura. Consiste en pegar sobre el soporte trozos de diversos materiales, en especial recortes de papel. Se utilizan hojas de periódico, madera, arena, cabellos, ropa, etc. El objetivo del colage es escapar a las limitaciones del pincel y liberar los procesos creativos.

Los primeros en realizar collages fueron los cubistas, tanto Picasso como Braque. A los primeros collages que realizaron se les llamó *papier collages*, ya que usaban solamente papeles. Más tarde se comenzaron a usar de todo tipo de materiales.

FOTOMONTAJE

Composición realizada a partir de fotografías. El fotomontaje es el proceso de hacer una ilustración compuesta de otras, se trata de una especie de collage. Esta composición puede realizarse mediante recortes de otras ilustraciones juntando un cierto número de ellas.

FROTTAGE

Impresión de una imagen en relieve frotando con un crayón (cera) o con otro instrumento sobre un papel fino extendido sobre el relieve.

ESTARCIDO

Es una técnica artística de decoración en que una plantilla con un dibujo recortado es usada para aplicar pintura, lanzándola a través de dicho recorte, obteniéndose un dibujo con esa forma. Una de las formas más usuales de hacerlo es recortando la imagen deseada sobre una hoja de papel duro; el dibujo aparece como un espacio abierto con zonas sólidas alrededor. La plantilla así obtenida se sitúa sobre una nueva hoja de papel y se aplica la pintura sobre toda la superficie. Las zonas de pintura que llegan a la hoja inferior quedan limitadas a la forma de los huecos de la plantilla, creando así la imagen deseada.

Si bien el proceso de estarcido se utilizaba ya en la antigua Roma alcanzó el mayor grado de popularidad en Estados UNIDOS durante la década de 1960, cuando muchos artistas utilizaban como medio de expresión los colores puros y las imágenes de contornos marcados.