

Anexo III

Pintura

Concepto de pintura

Sueño mis pinturas y luego pinto un sueño.

Vincent van Gogh (1853-1890)

La pintura es la representación artística en **dos dimensiones** mediante la aplicación de **pigmentos** (colores) sobre una **superficie plana** (soporte). Es una manifestación artística más inmediata en su realización que la escultura o la arquitectura, aunque el proceso es diferente según artistas o épocas.

El objetivo de la pintura ha ido variando a la largo de la Historia del Arte y según lugares. En el arte occidental se ha intentado crear **ilusiones espaciales** para representar la tercera dimensión en su deseo de copiar la **realidad**, al menos hasta la irrupción de la **vanguardias**.

Las técnicas artísticas

Los diversos procedimientos o técnicas pictóricas que se han sucedido a lo largo de la Historia del Arte combinan tres elementos: **pigmentos** (color, normalmente en polvo) y **aglutinantes** que los cohesionan, y el **soporte** utilizado.

- **Prehistoria:** utiliza como pigmentos como carbón o sangre y aglutinantes como la grasa animal.
- El **fresco:** se prepara el revoco o *enlucido* (agua, cal apagada y arena) aplicando la pintura sobre el muro húmedo (fresco), trabajando por tareas (*jornadas*). Primero se realiza una sinopia (dibujo preparatorio de los contrrmos). Los pigmentos se mezclan con agua y cal, dando como resultado colores blanqueados y luminosos, que se integran en el muro al secarse formando un carbonato cálcico muy resistente. Es una técnica que requiere agilidad, pues no permite rectificaciones.
- **Acuarela:** utiliza el agua y la goma arábica como aglutinante. Son colores transparentes y ligeros de gran luminosidad, normalmente sobre papel. No se utiliza el blanco. Exige una técnica rápida y suelta. La **aguada** y **gouache** son similares pero con colores más opacos, pastosos y utiliza el blanco.
- **Temple:** usa como aglutinante la yema de huevo, mezclado con resinas y agua. Suele usarse sobre tabla mediante una imprimación previa. El secado lento facilita el modelado. Al temple graso (XV) se le añade aceite, haciéndola más flexible, favoreciendo un arte más detallista con colores más brillantes.
- **Óleo** (el más usado desde el XVI) utiliza como aglutinante el aceite de linaza o nuez. El

secado es lento, posibilitando interrumpir el trabajo y “arrepentimientos”. Permite una mayor variedad sutileza e intensidad de los colores. Utiliza como soporte la tabla y el lienzo (su flexibilidad permite el transporte de las telas enrollada).

- **Encáustica:** colores diluidos en cera fundida y resinas. Muy utilizado en el arte romano. Para su aplicación se usa una paleta metálica calentado sobre una estufa, donde también se calientan las espátulas y pinceles metálicos. Los lápices y ceras de colores son una variante de esta técnica.
- **Acrílico:** desde la década de 1940 se utiliza este tipo de pintura sintética (moleculas de acrilato en emulsión con agua) de secado rápido, que guarda similitudes con el temple y el óleo, incluso acuarela, según la proporción de agua.
- **Grabado:** dibujos seriados realizados mediante una plancha que se estampa en papel o tela con una prensa (xilografía, huecograbado de buril o aguafuerte, litografía, serigrafía, esgrafiado...).
- **Miniatura** (arte de iluminación): pintura al temple de pequeñas dimensiones sobre pergamino o papel, que decora los manuscritos.
- **Mosaico:** consiste en la composición de formas utilizando teselas de color (piezas de piedra, vidrio o metal), encoladas sobre un modelo previo.
- **Vidriera:** los colores se integran en el vidrio al calentarlo en el horno, los bordes con plomo se sujeta mediante un armazón de hierro.

Las vanguardias experimentaron con nuevos materiales que escapaban a la tradición pictórica, hasta el punto de replantear la definición de la misma. La pintura **matérica** y el **collage** incorporaron tierras, minerales, fotografías, telas, recortes de prensa. El **cinetismo** y el **op-art** buscaron crear movimientos en la composición mediante artilugios, trucos y perspectivas

Procedimientos y técnicas		
Procedimiento	Elementos	Soporte
Fresco	Pigmento y agua de cal	Muro revocado con estuco
Acuarela	Pigmento y goma arábiga	Papel blanco
Tempera	Pigmento y cola	Papel, estuco
Temple	Pigmento y huevo	Madera, Tela
Óleo	Pigmento y aceite de lino o nueces	Madera, tela, papel, metal, piedra
Encáustica	Pigmento, resina y ceras	Muros, tela, madera
Acrílicos	Pigmento y ácido acroleico	Madera, tela, papel, metal, piedra
Mosaico	Teselas	Muros y suelos
Vidriera	Vidrios coloreados	Huecos

Elementos plásticos de la pinturas

Analizadas las cuestiones técnicas pasamos a las consideraciones plásticas del lenguaje pictórico, entre sus elementos estudiaremos: el dibujo (línea), el color, la composición, la perspectiva y la concepción del tema.

El dibujo (la línea)

La línea **delimita las formas** en una pintura. La definición de la pintura privilegia la aplicación de

colores por lo que el dibujo se ha considerado tradicionalmente como un trabajo previo o preparatorio., pero dependiendo de la época adquiere más importancia. Durante el siglo XVIII, época del Neoclasicismo y la influencia de las **Academias** de Bellas Artes, el dibujo cobró una importancia básica a la hora de valorar los cuadros. En la actualidad, tras las vanguardias, el dibujo tiene un valor en sí mismo como obra de arte.

Las técnicas de dibujo más habituales son:

- **Lápiz:** consiste en una mina o barrita de pigmento (generalmente grafito y una grasa o arcilla especial) encapsulado en un cilindro de madera
- **Tinta:** líquido que contiene pigmentos o colorantes.
- **Carbón.**
- **Sanguina:** lápiz de color rojo oscuro fabricado con hematites.
- **Pastel:** pigmento molido con aglutinante formando barritas cilíndricas.
- **Cera:** mezcla de colores con cera líquida

El diferente uso del dibujo (suelto, académico, vigoroso, incorrecto...) influye en el estilos. Los pintores pueden jugar con el lenguaje de la línea para lograr transmitir su mensaje:

- Cambios de **grosor** y líneas **diagonales** transmiten vitalidad.
- Las líneas **verticales** imprimen fuerza
- Líneas **horizontales** generan serenidad.
- Las líneas **curvas** otorgan gracia a las pinturas.

El color

Es el componente esencial y definitorio de la pintura. El artista elige una paleta o gama cromática que combina según su maestría o gusto. La división más elemental de los colores es:

- Los **colores cálidos** (rojo, naranja, amarillo) son intensos, vitales, se relacionan con el sol, la luz, la energía...
- Los **colores fríos** (verde, azul, violeta) son serenos y apacibles, relacionados con el agua y la vegetación.

La perspectiva y el volumen

La captación para crear tres dimensiones en un plano ha sido uno de los grandes objetivos de la pintura, al menos en el arte occidental¹. Se trata de un engaño óptico para el que se han utilizado técnicas diversas:

1 Estilos como el bizantino nunca se preocuparon por generar volumen o profundidad, y estilos de vanguardia como el Fauvismo o el cubismo tampoco.

- La **arquitectura** y el **paisaje** (gótico primitivo)
- Reglas matemáticas (Renacimiento)
- La línea del horizonte (barroco holandés).
- La representación del aire entre las figuras: *sfumatto* (Leonardo) o la perspectiva aérea² (Velázquez).
- Juegos de luces³ (Caravaggio).

La composición

La composición es la forma en que los pintores colocan las figuras en su obra, es decir, el orden de los elementos en la obra (figuras, objetos, luz, fondos...). Al igual que el resto de elementos plásticos sirve al artista para transmitir sensaciones. Una composición piramidal genera serenidad y calma (Rafael), mientras que la espiral o la diagonal generan movimiento (Rubens).

Las posibilidades son infinitas, pero las más utilizadas son::

- **Yuxtaposición** de las figuras sin orden.
- La **simetría** según un eje.
- **Formas geométricas** (triángulo, pirámide, círculo...)
- Horizontalidad, verticalidad, diagonales...

La concepción del tema

Muchos de los temas que se representan en la pintura se repiten (retratos de gente poderosa, temas religiosos, mitología, bodegones...), de modo que crean un **modelo** de representación y una **iconografía** asociada a ese tema. Sin embargo podemos ver variaciones más o menos importantes que denotan los cambios temporales (épocas) o la originalidad personal de los artistas.

Bibliografía

GOMBRICH, E.H., *La historia del arte*, Debate, Madrid, 2006.

GOMPERTZ, Will, *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*, Taurus, 2013.

VV.AA., *Conceptos fundamentales de Arte*, Alianza Editorial, Madrid, 2003.

VV.AA., *Historia del Arte*, Vicens Vives, Barcelona, 1995.

2 Aire entre las figuras.

3 Tenebrismo y claro-oscuro.