

Técnicas de Pintura Artística

3er. concurso en Arte "Lic. Heriberto N. Florencia Florencia"

Las **técnicas de pintura** se dividen de acuerdo a cómo se diluyen y fijan los pigmentos al soporte a pintar. En general, y en las técnicas a continuación expuestas, si los pigmentos no son solubles en el aglutinante permanecen dispersos en él.

- **Dibujo:** Representación, por medio de líneas o sombras, de objetos reales o imaginarios. Suele hacerse a lápiz, tinta, carboncillo o gis, o bien, combinando algunos de estos procedimientos. El lápiz permite hacer líneas, así como trazos suaves o gruesos y sombreados difuminados. Dibujar consiste en registrar las impresiones recibidas básicamente a través de la vista, sin embargo, como no es posible presentar en un solo plano todos los aspectos de un objeto, el arte del dibujo está en la capacidad del artista para sugerir. Por lo general, lo primero que hace el creador es observar el modelo con el que trabaja o que imagina, repasa mentalmente sus rasgos y hace apuntes sobre las líneas dominantes para luego incorporar los detalles. Se requiere ligereza en el trazo y seguridad en la línea. Las técnicas de dibujo varían según el medio empleado y la superficie sobre la que se dibuja. Entre las superficies sobre las que el ser humano ha dibujado a lo largo de la historia se cuentan: cavernas, yeso, papiro, pergaminos, seda, tablas, bloques de piedra, láminas de metal y, principalmente, sobre papel de distintas consistencias y tonos.
- **Grabado en madera :** El grabado consiste en realizar una serie de incisiones sobre una superficie, la cual, entintada, se aplica sobre un papel para obtener una imagen determinada. La ventaja de esta técnica es que a partir del original pueden conseguirse infinidad de ejemplares idénticos, tantos como veces pase la plancha por la prensa. El grabado en madera o xilografía parte de una matriz tallada en relieve. Para realizarlo, se tallan con un cuchillo o gubia las partes del dibujo que se quieren dejar en blanco y sólo se entintan las que permanecen en relieve, que son las que darán luego la imagen. Este procedimiento se puede realizar sobre madera (xilografía) o sobre planchas de linóleo (linografía).
- **Grabado en metal:** Consiste en sumergir una plancha metálica en una solución ácida capaz de "atacar" el metal, cuyas caras deben ser protegidas por un barniz insoluble en el agua y en el ácido, éste sólo corroe (es decir, hace que queden más hundidas) las partes descubiertas y produce unas hendiduras que son *los negros*. Las superficies no atacadas constituyen *los blancos*. A los grabados en metal se les llama aguafuerte y aguatinta.
- **Óleos:** Cuando el vehículo empleado para fijar el pigmento son aceites y el solvente es trementina. La pintura al óleo se hace básicamente con pigmento pulverizado seco, mezclado a la viscosidad adecuada con algún aceite vegetal. Estos aceites se secan más despacio que otros medios, no por evaporación sino por oxidación. Se forman capas de pigmento que se incrustan en la base y que, si se controlan cuidadosamente los tiempos de secado, se fijarán correctamente a las siguientes capas de pigmento. Este proceso de oxidación confiere riqueza y profundidad a los colores del pigmento seco, y el artista puede variar las proporciones de óleo y disolventes, como la trementina, para que la superficie pintada presente toda una gama de calidades, opaca o transparente, mate o brillante. Por esta y por otras razones, el óleo puede considerarse como el medio más flexible de todos. Convenientemente usada, la pintura al óleo cambia muy poco de color durante el secado, aunque a largo plazo tiende a amarillear ligeramente. Su capacidad de soportar capas sucesivas permite al artista desarrollar un concepto pictórico por etapas - Degas llamaba a este proceso "*bien amenée*" (bien llevado) - y la lentitud de secado le permite retirar pintura y repasar zonas enteras. Las fotografías con rayos X demuestran que incluso los grandes maestros introducían muy a menudo cambios durante el proceso de pintar un cuadro.
- **Acuarela y témperas:** Cuando el vehículo empleado para fijar el pigmento es, en la mayoría de los casos, goma arábiga y el solvente es el agua. Las acuarelas son pigmentos muy finamente molidos y aglutinados en goma arábiga, que se obtiene de las acacias. La goma se disuelve fácilmente en agua y se adhiere muy bien al papel (soporte por excelencia para la acuarela). La goma además actúa como barniz, claro y delgado, dando mayor brillo y luminosidad al color. En un principio la goma arábiga se usaba sola, pero más tarde se añadieron otros componentes para retrasar el secado y añadir transparencia. La acuarela requiere del artista seguridad en los trazos y espontaneidad en la ejecución ya que su mayor mérito consiste en la frescura y transparencia de los colores.

Técnicas de Pintura Artística

3er. concurso en Arte “Lic. Heriberto N. Florencia Florencia”

- **Gouache:** Al gouache se le llama también “el color con cuerpo”. Es una pintura al agua, opaca, hecha con pigmento molido menos fino que el de las acuarelas, por ello es menos transparente. Al igual que la acuarela, su medio - o aglutinante - es la goma arábiga, aunque muchos gouaches modernos contienen plástico. El medio está ampliado con pigmento blanco, que es lo que lo hace más opaco, menos luminoso y menos transparente que la acuarela, pero y he ahí su ventaja y el argumento para escoger ésta o aquella: los colores producidos son más sólidos.
- **Cera o incáustica (o encáustica):** Cuando el vehículo son ceras que normalmente se usan calientes.
- **Aerosolgrafía:** esta técnica consiste en hacer pinturas con aerosol (sprays), trozos de revista, esponjas, etc. Estos cuadros muestran paisajes de sueño, mundos de fantasía, hasta sitios tan lejanos como el espacio. La historia de la aerosolgrafía empezó oficialmente alrededor de 1982 con Ruben Sadot Hernández en la Ciudad de México. El pintaba en la calle con un turbante y sacaba la lengua mientras improvisaba con los botes de aerosol sobre papel, sentado en el piso. Así empezó el ritual. En 1984 Sadot compartió sus ideas con otros incluyendo Ricardo Huet y Rafaelo Martínez (el plantillas), Gerardo Amor, Hugo Montero, Augustin (planetas), Cecilia Banos etc. Paso el tiempo y en 1986 mas se habían juntado al movimiento. En 1989 Ruben Sadot murió y algunos de los pintores migraron a Puerto Vallarta y formaron la Escuela Mexicana de Aerosolgrafía. Podrás ver en algunas de estas pinturas el paisaje que alguna vez has soñado, el que tienes en tu imaginación, o aquel lugar de fantasía donde alguna vez te hubiera gustado estar.
- **Acrílico:** Cuando el vehículo usado son diversos materiales sintéticos que se diluyen en agua. La viscosidad puede ser como el óleo (la presentación también ya que vienen en tubos). Como la trementina, solvente del óleo, desprende olores tóxicos hay muchos artista que la prefieren. Se podría decir que es un sustituto moderno al óleo, como muchas innovaciones tiene sus ventajas y desventajas, ya dependerá del artista emitir su propio juicio al respecto.
- **Pastel:** Los pasteles son pigmentos en polvo mezclados con la suficiente goma o resina para aglutinarlos formando una pasta seca y compacta, la palabra pastel deriva de la pasta que así se forma, esta pasta se moldea en la forma de una barrita del tamaño aproximado de un dedo que se usa directamente (sin necesidad de pinceles o espátulas, ni de solvente alguno) sobre la superficie a trabajar (generalmente papel o medera). Son colores fuertes y opacos cuya mayor dificultad es la adhesión del pigmento a la superficie a pintar, por ello suelen usarse al finalizar el dibujo fijadores atomizados (spray) especiales. El pastel generalmente se usa como el creyón o el grafito (lápiz), su recurso expresivo mas afín es la línea con la cual se pueden hacer tramas, también suele usarse el polvo que tiende a soltar el pastel (semejante al de la tiza) para aplicar color.
- **Temple:** Cuando el aglutinante es una emulsión, generalmente huevo o caseína. Tradicionalmente se mezcla yema de huevo con agua destilada, pero también se puede formar una emulsión con aceite e incluso con cera. Grandes obras maestras como por ejemplo El Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli son hechos al temple.
- **Fresco:** A menudo el término fresco se usa incorrectamente para describir muchas formas de pintura mural. El verdadero fresco es a las técnicas pictóricas modernas lo que el Latín es a los idiomas modernos. La técnica del fresco se basa en un cambio químico. Los pigmentos de tierra molidos y mezclados con agua pura, se aplican sobre una argamasa reciente de cal y arena, mientras la cal está aún en forma de hidróxido de calcio. Debido al dióxido de carbono de la atmósfera, la cal se transforma en carbonato calcio, de manera que el pigmento cristaliza en el seno de la pared. Los procedimientos para pintar al fresco son sencillos pero laboriosos y consumen muchísimo tiempo. En la preparación de la cal se tardan dos años.
- **Tinta:** La presentación de la tinta, también llamada tinta china, es generalmente líquida aunque también puede ser una barra muy sólida que se debe moler y diluir para su uso. Se usa sobre papel y los colores de tinta más empleados son el negro y el sepia, aunque actualmente se usen muchos otros más. La tinta se aplica de diversas maneras, por ejemplo con plumas o plumillas que son más adecuados para dibujo o caligrafía y no para pinturas, las diferentes puntas de plumillas se utilizan cargadas de tinta para hacer líneas y con ellas dibujar o escribir. Otro recurso para aplicar la tinta es el pincel, que se maneja básicamente como la acuarela y que se llama aguada, no obstante la

Técnicas de Pintura Artística

3er. concurso en Arte "Lic. Heriberto N. Florencia Florencia"

técnica milenaria llamada caligrafía o escritura japonesa también es hecha con tinta y pincel sobre papel. Otras formas más utilitarias de usar la tinta es en tiralíneas (cargador de tinta) o rapidograph. La tinta junto al grafito son más bien técnicas de dibujo.

- **Técnicas mixtas:** Cuando se emplean diversas técnicas en un mismo soporte. El collage por ejemplo que es una técnica artística (no pictórica por no ser pintada), se convierte en una técnica mixta cuando tiene intervenciones con gouache, óleo o tinta. Como muestra de sus posibilidades artísticas, se cita la Técnica introducida por el pintor Carlos Benítez Campos desde principios de siglo. La cual consiste en pintar al óleo un acontecimiento cualquiera de la época, sobre el papel pegado de las noticias en prensa que lo publican. Sería conveniente distinguir entre "Procedimiento pictórico" y "Técnica pictórica". Se entiende por *procedimiento pictórico* como la unión de los elementos que constituyen el aglutinante o adhesivo, y los pigmentos. La forma de aplicar ese procedimiento pictórico se denomina "*técnica pictórica*". Véase el libro de Antoni Pedrola "Procedimientos y Técnicas Pictóricas" Ed. Ariel. También es recomendable para quien quiera ahondar en el tema consultar la Guía Completa de Pintura y Dibujo, Técnica y Materiales de Colin Hayes, de H. Blume Ediciones.
- **Lápiz:** Cuando nosotros dibujamos con un lápiz sobre un papel lo que está sucediendo es que el papel raspa al lápiz provocando que este se desgaste y deje pequeños pedacitos atorados en la rugosidad del papel. Si el lugar en el que vamos a dibujar con el lápiz es demasiado liso entonces este no pinta o pinta muy poquito. Como por ejemplo si tratamos de dibujar sobre un vidrio. Los lápices están hechos de un material que se llama grafito. El grafito es lo que pinta. El grafito lo mezclan con arcilla. Si tiene mucha arcilla el lápiz pinta clarito y si tiene poca arcilla pinta oscuro. A los lápices que tienen mucha arcilla se les llama duros y a los que tienen poca suaves o blandos.
- **Litografía:** Proceso inventado en 1795 por Aloys Senefelder en el cual se imprime a través de una piedra plana y no de un relieve o superficie tallada.
- **Land art.:** En el land art los espacios naturales y también los paisajes alterados industrialmente, se convierten en material de configuración artística. Además, los artistas ya no utilizan el paisaje como fondo decorativo de una producción escultural, sino que hacen de la vastedad de los espacios naturales el verdadero objeto artístico.
- **Pasta de color sobre papel montado en yute:** Algunos artistas experimentan combinando técnicas. En este caso, Paul Klee decidió utilizar trazos más marcados y por ello utilizó pasta, es decir, no diluyó los colores. En lugar de hacer su trabajo sobre lienzo o papel, decidió hacer sus trazos en papel periódico y montarlos en yute. La creatividad y la improvisación y combinación de materiales caracteriza a muchos creadores de la plástica.

"Si el artista piensa en la perdurabilidad de su obra debe cuidar, investigando bien, la (s) técnicas a emplear"

Sitio:

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_pintura

http://www.redesc.ilce.edu.mx/redescolar2008/proyectos/acercarte/como_ves_oto09/tecnic.htm