

CÁTEDRA: TÉCNICAS Y MATERIALES DE PINTURA

LIC. PROF. ADRIANA LOBO

Adscripción 2007-2008

Técnicas o procedimientos de los artistas modernos en relación con la pintura acrílica

Introducción

El presente escrito constituye un análisis sintético del trabajo de investigación requerido para la aprobación de la adscripción.

En el se intenta dar cuenta de las aplicaciones y ventajas de la pintura acrílica en los distintos procedimientos o técnicas realizados por los artistas modernos, además de la recreación de la técnica de los “platos rotos” de Julián Schnabel en una clase de la cátedra de técnicas y materiales de pintura, con el objeto de que el alumno se interiorice de estos procedimientos no tradicionales que se realizan en la pintura contemporánea, trabaje con materiales poco convencionales en pintura (azulejos, cerámicos, vidrios, botones) y también que comprenda que la técnica va mas allá de los procesos mecánicos y manuales y es el punto de partida para contemplar la intencionalidad de artistas.

Para la realización de este trabajo me he valido de los aportes de Judith Collins, (a cerca de la técnica de los artistas modernos) que además pertenece a la bibliografía de la cátedra.

El desarrollo del trabajo comienza con una breve reseña histórica pasando por distintos movimientos y artistas, donde se revalorizan las características de la pintura acrílica. Luego se dedica una especial atención a Julián Schnabel artista cuyo procedimiento se basan las actividades en la clase, por ultimo se registran dichas actividades con una breve explicación de los trabajos terminados para arribar a una conclusión.

Breve Reseña Histórica

En el siglo XX apartir de la incursión del collage cubista en 1912, los artistas han demostrado una gran creatividad, no porque antes no la hubiera sino porque ahora hay un mayor uso de materiales y técnicas, cualquier material puede alimentar la creatividad del artista, aunque hay artistas que siguieron optando por técnicas tradicionales, en general la obra de los artistas contemporáneos es variada en términos de visión, concepto, estilo, forma, contenido, materiales e instrumentos.

En general los pintores del siglo XX se caracterizan por un enfoque muy individualista de la técnica y el oficio y para cada artista hay que establecer

relaciones entre tres elementos, la materia prima, los procesos manuales y la intencionalidad. Apartir de estos tres elementos podemos analizar la obra de distintos artistas que trabajaron con pintura acrílica.

La pintura acrílica es un medio pictórico moderno que nace de las necesidades de nuestro tiempo, donde imperan la arquitectura funcionalista, la imagen producida en serie y la producción a gran escala. Sus primeras aplicaciones artísticas, es la pintura mural a gran escala y los primeros experimentos pictóricos se realizan en México a partir de 1920 y fueron desarrollados por Diego Rivera, David Sequeiro y Clemente Orozco ellos establecieron que la pintura acrílica era un material apto para la pintura mural de interiores y exteriores.

Siguiendo los experimentos de los artistas mexicanos, en 1940 en los Estados Unidos, comenzaron a usar pintura acrílica distintos artistas y movimientos.

Procedimiento de los artistas

Expresionismo Abstracto: Fueron los primeros en Estados Unidos en usar las pinturas acrílicas, por su bajo costo, la rapidez de su secado y la saturación de los colores disponibles, además servía para su arte basado en el derroche de pintura sobre lienzos de gran tamaño.

Jackson Pollock: Fue usando cada vez más pintura acrílica ya que permitía un secado más rápido que el óleo.

La aplicación de las manchas y salpicaduras de color que se superponen sobre la tela sin tensar y sin imprimir colocada sobre el suelo exige un perfecto control de la fluidez de la pintura, que si bien en algunas es mas líquida, en otras, se exigen que no sea ni demasiado fluidas, ni demasiado espesa para que las manchas tengan la extensión justa, con la cual Pollock podía desarrollar la técnica del automatismo y construir una densa red de líneas que son el registro visual de sus sentimientos íntimos, esta intencionalidad del artista pudo lograrla gracias a las cualidades de la pintura acrílica.

Pop Art: Como reacción contra la pincelada apasionada del expresionismo abstracto surge el Pop Art, los pintores de este movimiento querían reintroducir la figuración y experimentar con nuevos procesos técnicos ofrecidos por la industria y el comercio.

La intención de este movimiento era la unión de los lenguajes cultos y populares, los artistas buscaban esta confluencia imitando la iconografía comercial y publicitaria en sus obras. Los nuevos cuadros están compuestos de formas planas, sin relieve de colores vivos y sin modelar, procedimientos que eran fácilmente realizables con pintura acrílica.

Andy Warhol: En su obra la pintura acrílica es una gran aliada para realizar obras de gran formato con acabados lisos y luminosos.

En una de sus obras “Diptico de Marilyn” es un acrílico y serigrafía sobre lienzo realizado en 1962.

La imagen de Marilyn procede de una fotografía publicitaria utilizada para anunciar la película Niagara, es una imagen muy conocida por el público, además de ser un personaje famoso.

Warhol trabaja con el diptico en posición horizontal, la tela se serigrafió y pinto a mano con acrílico antes de ser tensada.

Preparo los dos lienzos con una capa delgada de pintura comercial y se aplico la imagen múltiple de la actriz a través de una tirada serigrafica, en el lienzo de la derecha fue lo único que se realizo, en cambio en el de la izquierda después de esta impresión se pinto con pintura acrílica y luego se volvió a dar otra pasada con tinta serigrafica.

Esta obra cumple con la intencionalidad de la pintura Pop, al utilizar la imagen en serie propia de la publicidad comercial como así también los colores saturados o vivos, a la vez que logro revitalizar el genero del retrato y apporto al mismo materiales y técnicas nuevas como el acrílico y la serigrafía.

Morris Louis: Fue uno de los artistas que mas experimento con la pintura acrílica, su técnica consistía en derramar pintura en una tela de lona de algodón gruesa sin marco y sin preparar, dejando el pigmento casi en todos lados lo suficientemente diluido sin importarle cuantas capas del mismo están superpuestas para que el ojo sienta debajo la fibra y la trama de la tela, que estando impregnada con pintura, y no simplemente cubierta con ella se vuelve pintura en si, color en si mismo como genero teñido, la fibra y la trama de la tela forman parte del color .

El proceso de teñido significo una reacción contra la forma, la luz y la sombra y a favor del color.

Una de las ventajas de la técnica del teñido en lo que concernía a Louis era el hecho de que podía poner color sobre color. Louis no “pintaba” sino que inundaba y fregaba el color en la tela. En trabajos posteriores este artista intenta recuperar algunas ventajas del dibujo tradicional aplicándolo a las manchas.

David Hockney: Nació en Bradford en 1937 , entre 1953 y 1957 sus temas tenían que ver con su vida, sus amigos y su ambiente, a esta serie pertenece la obra “El Sr. y la Sra. Clark con Percy” es un acrílico sobre tela, un retrato interior donde se valió de la fotografía y bocetos previos para su realización, la construcción de las paredes esta realizada con veladuras. En esta obra a pesar de ser realista hay procedimientos no tradicionales como la forma en que fue tratado el pelo de la mujer, con arabescos, y el tratamiento de la alfombra, superposición de pinceladas de color crema sobre fondo gris que proporcionan una gran profundidad.

Cuando en la década de los `60 viaja a Estados Unidos al enfrentarse con las piscinas y palmeras de California, consideró que la pintura acrílica, soluble en

agua eran las mas adecuadas para representarlas, un ejemplo de esto es su obra “La gran zambullida” basada en la fotografía de una revista.

Hockney “es conciente del valor y la destreza técnica y de crear pinturas que no se deterioren rápidamente. Precisamente si cambio el óleo por los acrílicos, fue además de por la pureza del color, por que el nuevo medio es estable, permanente y muy duradero y no se agrieta ni forma ampollas con tanta facilidad como el óleo” (J. Collins: Pág.176)

JULIAN SCHNABEL

Pertenece a la generación de los neo-expresionistas, nació en Nueva York en 1951 y no tuvo gran trascendencia en el campo artístico, hasta que en la década del `70 y `80 incursiono en el mundo del arte con la técnica de los “platos rotos”. Esta técnica fue inspirada en su viaje a Europa, en donde tuvieron gran influencia en el, los collage de azulejos partidos de las chimeneas y bancos del Parque Guell de Barcelona, de regreso a Nueva York la puso en práctica creando una serie de cuadros: pedazos de platos fijados con una resina al soporte de madera y cubiertos de pintura.

En algunas de estas obras pese a que los platos rotos se pueden interpretar como la elaboración de un espacio cubista; el efecto de la superficie: los fragmentos vistos como gotas salpicaduras provenientes del expresionismo abstracto, desafía las convenciones y pone en entredicho la diferencia entre objetos reales y representación pictórica.

“Sus trabajos muestran analogías con los dripings de Pollock y los combine-painting de Rauschenberg, pero parece que sobre todo los alemanes Sigmar Polke y Josef Beuys los que ademas de Gaudi, lo han influido” (Ulrike Ausbertin y otros: Pág. 1007).

Schnabel ha explicado el sentido de su obra: “La utilización de materiales preexistentes confiere a mi trabajo un carácter etnográfico. Quiero decir que esto sitúa la realización estética en un lugar y tiempo precisos. Esta elección puede permitir identificar un lugar cultural, familiar y exótico, nacido de mi propia imaginación o inspirado en influencias externas. Es como una plataforma para la estructura mental y física de mi pintura.” “De ahí que a sus cuadros si se los coloca en el suelo se convierten en una especie de ruinas que recuerdan yacimientos arqueológicos...” (Ulrike Ausbertin y otros: Pág. 1006).

Los temas de la serie de los plate painting son, el cristianismo, la mitología clásica, las revistas contemporáneas y los libros infantiles. Con esta técnica realizo cuadros en donde algunos fragmentos de platos son convexos otros cóncavos, sus aristas son agudas y cortadas en ángulo recto, pegados sobre un fondo de madera, luego unas rápidas pinceladas entrelazan los heterogéneos elementos. Con este procedimiento realizo obras como, “Los pacientes y los médicos” y “El éxtasis de San Francisco”.

Schnabel siguió desarrollando esta técnica hasta los años `90, inclusive, realizando retratos de gran tamaño, entre los que se destacan “Potrait of Olatz”(1993), “ Bill Gaddis”(1987), “Iman”(1997).

Trabajo Práctico: Clase de recreación de la técnica de Julián Schnabel

El trabajo práctico se realizo recreando la técnica de Schnabel, pegando en vez de platos, pedazos de cerámica, azulejos, vidrios y botones. En algunos casos la creatividad de los alumnos supero las expectativas.

Algunos alumnos usaron pedazos de vidrio y botones, algunos vidrios transparentes fueron pintados y pegados del lado en que fue pintado de manera que da el efecto de ser vidrios de color, fig I

En otros trabajos se aplico mas la técnica de Schnabel en el sentido de pegar los elementos y pintar encima. Se trabajo disponiendo los elementos de una manera mas espontánea de modo que el resultado es mas pictórico y hace recordar a los dripping y manchas de Pollock, inclusive hay chorreados y salpicaduras.

En otras imágenes, los elementos fueron dispuestos de manera más pensada y puede verse la representación de una imagen y un fondo.fig. II

También se pinto la superficie del soporte, apartir de un diseño previo y pego los distintos elementos (cerámicas lisas y texturadas, pedazos de vidrio y piedras) sobre la superficie pintada siguiendo el dibujo planeado.

En otros trabajos a pesar de que hay un diseño previo, el resultado es mas expresivo que el trabajo anterior, dispuso los elementos y pinto encima, expandiendo los limites del cuadro, y trabajando con el borde irregular del mismo, como una imagen en el que el cielo esta trabajado a la manera de la obra “La noche estrellada” de Van Gogh fig, III

También se realizo el diseño y se pinto arriba de pedazos de cerámica y botones, dejando el vidrio transparente y el blanco del soporte sin pintar, se trabajo con pocos elementos pero bien distribuidos, y pintando el resto del cuadro o el fondo con acrílico, o con color plano, pintando los elementos, obteniendo un resultado diferente al neo-expresionismo de Schnabel, en otros se trabajo componiendo con el brillo natural del vidrio y la cerámica y pintando solo el fondo.

FIG. II

FIG. II

FIG, III

A Modo de Conclusión

Se puede decir que se cumplió con el objetivo de la clase, que fue que el alumno se interiorizara a través de una exposición oral mostrando laminas, de las técnicas o procedimientos de los distintos artistas modernos en relación con la pintura acrílica y que esta puede utilizarse tanto para un expresionismo abstracto como el de Jackson Pollock como también para un realismo a la manera de David Hocney, pasando por la técnica del teñido de la tela de Morris Louis, entre otras.

Además se cumplió con el objetivo del trabajo practico que fue la recreación de la técnica de Julian Schnabel y supero las expectativas al hacer el alumno otras creaciones, como se ha explicado.

Como forma de seguir desarrollando esta técnica, de pegar pedazos de cerámica o vidrio y botones; se podría ampliar el trabajo práctico, componiendo teniendo en cuenta el brillo del vidrio, pintando encima de los elementos, pintando debajo de los elementos, usar la transparencia del vidrio, componer con los elementos.

Teniendo en cuenta que “el aspecto artesano del arte plantea dos problemas esenciales: la durabilidad o permanencia y la facilidad en el manejo de los materiales” (J. Collins: Pág. 23), en este caso la durabilidad de los trabajos depende sobre todo de la resistencia del pegamento, “la gotita”, a través de pruebas realizadas se ha logrado establecer que los elementos cuya superficie es plana (vidrios, cerámicos, botones) pegan con mayor resistencia y durabilidad, que aquellos cuyas superficies son curvas cóncavas o convexas especialmente los vidrios, si esto ocurre se raspa el pegamento viejo y se vuelve a pegar, por otro lado teniendo en cuenta la facilidad del material por su practicidad y los resultados obtenidos, hacen tener en cuenta esta técnica para niveles de enseñanza avanzado donde se pueda manipular este tipo de pegamento.

Bibliografía

Ausbertin Ulkire y otros: "El arte del siglo XX, 1980-1989 Editorial Salvat
Judith Collins y otros: "Técnicas y materiales de los artistas modernos"
Editorial H. Blume.
Sanmiguel David: "El Rincón del Pintor- Acrílico" Editorial Parramon