

PROGRAMA DEL AREA ASISTENCIAL DE PLANO EN EL ESPACIO
TECNICAS PICTÓRICAS Y PINTURA MURAL
Aprobado por el Consejo del IENBA Res. 42 del 9/6/2017)

El programa del Area incluye la investigación y la experimentación con todas las técnicas de pintura de caballete y de pintura mural. Existen técnicas históricas, modernas y contemporáneas que se presentan al estudiante como un menú a elección para facilitar su trayecto en el Segundo Período y facilitar y articular su experiencia con el TLOEP. Metodológicamente el Area incorpora todo su programa como Licenciatura y como Area Asistencial a partir de LOS LENGUAJES DEL PLANO Y DE LAS MATERIAS OPTATIVAS cuyo desarrollo se realizará a continuación.

El Area investiga y realiza práctica de preparación de pinturas al óleo, témplas, acrílicos, acuarelas, pasteles, etc. partiendo desde la propia materia prima. Las sustancias colorantes (pigmentos y tintas) son particularmente estudiadas dentro de un esquema de aplicación artística. En la medida que se encuentre necesario diversas clases teóricas son dictadas en apoyatura a la experimentación con los medios pictóricos y de dibujo, considerando las materias, los materiales, los instrumentos, los procedimientos de aplicación . El conocimiento de todos estos parámetros que están implicados en la creación plástica se incorpora como un conocimiento partiendo de la preparación de los soportes de más variados tipos, desde el más pequeño cuadro de caballete a una gran pintura mural. Papeles, cartones, telas, fibras, arpilleras, mampostería, metales y otros soportes son estudiados en función de su pertinencia y optimización del lenguaje.

El medio técnico o expresivo, llamado medio pictórico (la pintura en su forma comercial o artesanal) se pretende que, mediante la experimentación y la puesta en práctica de determinados procedimientos o manipulaciones (técnica en sentido estricto) pueda llegar a convertirse en lenguaje en tanto es portador de expresión. En tal sentido, se buscan y se estudian, con especial detenimiento, las cualidades lingüísticas de los medios técnicos utilizados, es decir, su capacidad de expresión en tanto medios que se convertirán en un fin en sí mismo. Este fin es obviamente, el expresivo.

Por lo tanto, los materiales de preparación casera o de materiales de uso industrial son portadores de una capacidad de expresión que el Area de Plano intenta identificar, analizar, y poner a disposición de los fines expresivos para aportar al proceso de formación del estudiante . De esta manera se constata la importancia de la técnica en la creación artística teniendo en cuenta que un mismo material se puede trabajar o tratar de manera diferente según los casos, con la ayuda de solventes y de las herramientas y su manipulación y dependiendo del soporte, etc.

LOS LENGUAJES DEL PLANO

TECNICAS DE DIBUJO

Lápiz- Sanguina-Carbonilla-Pastel tiza, Oleo pastel, Aerografía, Tintas indelebles, Sumi-E , Tinta resistente . Marcadores . Oleo en barra al agua.

En todos los casos se investigará el soporte para las técnicas de dibujo, preferentemente los tipos de papeles. En los lápices el grafo o mina (grafito) es esencial .La carbonilla también exige un papel adecuado y una atención preferencial a las posibilidades tintóreas del carbón. Existe una gran gama de marcadores a tinta que comparten la punta clásica de fibra con la del pincel (caso de los modernos Tombow) . En cuanto a las tintas clásicas se investigan utensilios tales como plumas, plumines de acero, de caña (utilizados por Van Gogh) o de pluma de ave. Con respecto al aerógrafo, esta herramienta es prácticamente un lápiz que expulsa pintura diluída con agua a través del aire comprimido. Comparte el destino del dibujo y de la pintura y puede trabajarse con reservas de

papel, de goma y de otros tipos. El pastel tiza consiste en pigmento apenas amasado con un ligante en base a goma arábica. Dado que deja un residuo polvoriento, es necesario fijarlo o protegerlo con cristal. Existen muchas técnicas de trabajo, muchas debidas al gran artista Edgar Degas y permite la producción de obras a través de muchas capas superpuestas, previa fijación. El papel aquí juega un rol esencial. La tinta resistente es una combinación de témpera y tinta indeleble que tiene que ser lavada con agua para conseguir un buen resultado plástico.

TECNICAS DE PINTURA

Las pinturas al temple :temple a la yema, temple al huevo entero, temple a la caseína

Los temples son pinturas muy antiguas que aún se continúan utilizando por muchos artistas. En Estados Unidos de Norteamérica se puede adquirir en las tiendas temples envasados en tubos de estaño. Tienen la ventaja de que el color no oscurece cuando secan, como a menudo sucede con los acrílicos. Se componen de pigmento sólido y de una emulsión ligante que en el caso del huevo, puede ser yema sola, o el huevo entero con aceite etc. Otros componentes forman parte de la mezcla. Son pinturas de fácil aplicación y de fácil preparación que admiten compatibilidad con otros medios como se verá más adelante.

El temple a la caseína, aún actualmente utilizado por muchos diseñadores, es una témpera muy resistente que no modifica el color del pigmento.

Muchas de estas pinturas tienen en común el bajo costo que no va en detrimento de la calidad.

Pintura a la acuarela – Pintura que se trabaja en húmedo o en seco producida en base a pigmento muy fino diluido en goma arábica o alcoholes polivinílicos. Los requisitos de la acuarela son papel de buena calidad y adecuados pinceles. Se estudian los diferentes tipos de papel y las modalidades de aplicación del medio, incluyendo trabajos de monocopia (cuyo pionero fue William Blake), etc. Es un medio muy útil para la realización de bocetos sobre todo para el fresco, el cual se considera una acuarela mural. También es muy apropiada para el diseño de vitrales, debido a su transparencia.

El gouache (o aguazzo en italiano). Es una técnica que debe trabajarse con el soporte húmedo. Es una témpera que se trabaja como acuarela, sin embargo es opaca y responde a una actitud más gestual que premeditada.

Pintura al  leo. Es una pintura en base a pigmentos sólidos amasados en aceites secantes con el agregado de carbonato, dolomita, etc. Son muy importantes los soportes y las imprimaciones (preparación de la base) para lograr los resultados esperados. Las herramientas (pinceles, espátulas, etc) son muy importantes en tanto son generadoras de la impronta m terica resultante. El estudiante estudia la manera de adelgazar el óleo con solventes y diluyentes varios. Se estudian varias técnicas de artistas muy reconocidos (Tiziano, Rembrandt, Rubens, Turner, Van Gogh, Picasso, De Kooning, Rothko, etc) y asimismo se estudian los fondos coloreados, etc. El  leo es posible adelgazarlo o diluirlo en base a solventes y mezclas de éstos con cera y geles. Es posible trabajarlo en veladuras con el agregado de barnices. En todo caso la imagen visual resultante será variable en función de la técnica elegida.

Pintura al acrílico- Son pinturas con base resinosa acrílica, de secado rápido (existen retardadores para evitar el secado tan rápido) y que admiten varias técnicas de aplicación, desde el pincel, la espátula, el rodillo, utilizando la cinta de pintor, etc. Se estudian las diferentes resinas acrílicas y vinílicas. Son pinturas también de aplicación mural y su estudio implica como en todos los casos, las posibilidades del medio hacia el recubrimiento de las grandes superficies.

El acrílico puede ser adelgazado como una acuarela y sus soportes son muy variados, desde las tradicionales telas hasta el vidrio y el metal. Admiten el agregado de materias sólidas como arena, aserrín. Etc.

Pintura a la cera amónica- *Son antiguas recetas en base a cera virgen y amoniac, que tienen un gran resultado plástico, dada su textura. Permite el agregado de resinas vinílicas que le dan más resistencia y su aspecto final es similar a una pintura al  leo.*

Pintura a la encáustica- Son pinturas de uso muy antiguo, de gran resistencia y ductilidad aunque a veces de aplicación algo dificultosa, dado que se debe realizar en caliente. Se hacen en base a pigmentos que se funden en cera de abeja caliente y se aplican también en caliente a través de una variada gama de herramientas.

La textura producida es muy especial y en cuanto se dominan las pautas técnicas se pueden producir trabajos de gran atractivo plástico. Es un técnica de aplicación mural también. Los soportes para la encáustica son muy variados.

Pintura al esmalte. Los esmaltes se componen de resinas alquídicas y pigmento, sin carga (elemento mineral no cromático). Son de gran viscosidad y de relativa rapidez de secado. Su gran viscosidad hace que su manejo a veces no sea muy cómodo. Jackson Pollock encontró la forma adecuada a su pensamiento artístico aprovechando esta viscosidad y su estado fluído, ideal para la técnica del goteo (dripping). Muchos artistas los han utilizado sobre diversos soportes, como maderas o metales. El artista argentino Quinquela Martín tiene mucha obra de esmalte en plancha de hierro.

TECNICAS COMPATIBLES

Existen muchas técnicas compatibles, sobre todo las que comparten el mismo vehículo. Por ejemplo, las tintas y las acuarelas donde el vehículo es el agua. Otras como el temple al huevo y el óleo también son muy compatibles, señalándose que durante el primer Renacimiento, todos los cuadros finalizados al óleo fueron comenzados al temple. El factor común del ligante graso entre la yema de huevo y el aceite secante permite una cohesión de las partículas de ambas pinturas. En casos más extremos una pintura con vehículo al agua como el acrílico podría ser compatible, como capa inferior del óleo, en la medida que el óleo tenga una textura de base adecuada y se considere la forma de aplicación, en general en capas delgadas, dada la propensión del óleo a craquelar. En general las pinturas a las cera son compatibles con el óleo y las pinturas al temple magro o al aceite. La investigación de compatibilidad de medios es muy interesante y especialmente aplicada a muchas producciones de arte contemporáneo. También el pastel tiza y la carbonilla tienen una estrecha vinculación, como lo ha demostrado Edgar Degas.

PINTURA MURAL

La pintura mural es un lenguaje que convive con la arquitectura. Desde tiempos inmemoriales el arte mural ha formado parte de la evolución cultural de las civilizaciones . Dos técnicas muy antiguas como el fresco y el mosaico han llegado hasta el siglo XXI con características propias e intransferibles del lenguaje. La materia en el fresco y en el mosaico es insustituible por otro tipo de lenguaje. El vitral o vitraux, surgido en el siglo XII también forma parte del arte mural. La proyección estética del vidrio de color es de alto impacto emocional. El Area ofrece la posibilidad de investigación mural desde los elementos químicos y físicos que componen dichas “pinturas” (considerando al mosaico una pintura de revestimiento). La presentación teórica abarca la historia del arte mural, los grandes muralistas y su relación con la arquitectura, el problema de la escala, las características de este lenguaje y los problemas de realización en el campo.

Pintura al fresco- Pintura que consiste en pintar con pigmento sólido diluido en agua una superficie de cal y de arena mientras ésta no ha fraguado . Se estudian los pigmentos compatibles con la alcalinidad de la cal , el preparado de la superficie, las herramientas, etc. Se hacen frescos portátiles así como pintura al fresco en locaciones definitivas con la correspondiente preparación de superficies.

Mosaico- El mosaico es una técnica que utiliza piedras cortadas, baldosas y /u otro tipo de elemento sólido que puede ser integrado en una unidad plástica coherente. El mosaico en piedra nos llega de tiempos muy antiguos El mosaico de pavimento desde la época romana y el bizantino un poco posterior. Ambos requieren de una técnica de preparación (corte) de la piedra (llamada tesela en general) y una técnica de colocación especial. Se investiga también el mosaico en baldosa o azulejo partido, cuya técnica fue creada por Antoni Gaudí (Parque Güell, Sagrada Familia, etc). El mosaico

en baldosa es un excelente recubrimiento de pavimento. En este sentido el Area realizó importantes actividades exteriores en base a esta técnica, como el caso de la plaza de Punta Rieles y el teatro del Monte de la Francesa.

Vitral – El vitral es una técnica que requiere una minuciosa manipulación sobre todo para el corte del vidrio y su posterior armado. Las técnicas que se investigan refieren al vitral medieval – con barra de plomo – y el tiffany – con cinta de cobre - . Por otra parte se pueden realizar experimentaciones en vidrio coloreado y grisalla.

Esgrafiado- Son aplicaciones murales, típicas del Art Nouveau y Art Decó. En Montevideo se aprecian en construcciones de mediados del siglo pasado, en muchas zonas de la ciudad. Es una técnica que requiere la superposición de capas de cemento coloreado, donde el resultado final queda en relieve.

Aerosoles. Los aerosoles son pinturas de secado rápido, en base a resinas alquídicas que se accionan con el gas del spray. Este material es el generalmente utilizado por los grafiteros urbanos. Tienen gran adherencia a prácticamente cualquier tipo de superficie, sobre todo en mampostería, ladrillos, etc. Deben trabajarse al aire libre evitando lugares cerrados por su moderado nivel de toxicidad, debiéndose usar siempre protección. El Area ha realizado trabajos murales con esta técnica, que puede además aplicarse sobre telas sin imprimir. Ejemplo mural para los 25 de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Esmaltes y acrílicos – Así como son apropiados para la pintura de caballete, los esmaltes y los acrílicos son muy apropiados para la pintura mural. Debemos incluir aquí a las pinturas de piso, que no obstante su gama limitada de colores son un elemento interesante a considerar en las pinturas al aire libre, en función de su resistencia. En general este tipo de pinturas tiene una vida útil entre 8 y 10 años máximo, dependiendo de la calidad de la resina y del pigmento y de la exposición del muro al sol y a los elementos climáticos. Su aplicación puede llevarse a cabo con pistola y compresor, así como con rodillos, pinceles, etc. La preparación de la superficie mural en este caso es muy importante, dado que de ello dependerá, en gran parte, su durabilidad.

MATERIAS OPTATIVAS

El Area posee en el momento 3 materias optativas, abiertas a todo el estudiantado universitario. Ellas son : “El dibujo de ilustración y el diseño” y “Arte mural y arquitectura” y “Técnica de los grandes pintores”

“**El Dibujo de ilustración y el diseño**” permite estudiar las técnicas de ilustración – desde la ilustración de libros hasta el Comic , pasando por el diseño de moda y la caricatura- donde se pueden aplicar técnicas de dibujo apropiadas a los objetivos perseguidos y a su vez aplicar las técnicas pictóricas que se estudian en el Area a estos propósitos. Se trabaja con la teoría de los colores en tanto esta es una herramienta de los diseñadores. Los estudiantes finalizan el curso componiendo páginas de Ilustración y de Comic.

“**Arte mural y arquitectura**” es una materia que permite un recorrido histórico y estilístico del arte mural . Al mismo tiempo se trabaja en las técnicas murales que propone el Area y se finaliza el curso con un trabajo de campo, es decir, con un diseño mural específico. Con respecto al diseño, se plantean los diferentes enfoques de diseño en la historia y se analizan las soluciones plásticas de acuerdo a la relación mural- arquitectónica.

El desarrollo de los estilos artísticos es estudiado en el marco de las características constructivas y edilicias y se estudian también los procedimientos constructivos y los cambios sustantivos de la arquitectura en el desarrollo de la cultura humana que fueron acompañados por los cambios artísticos. El curso parte desde el Egipto antiguo hasta la posmodernidad del siglo XXI.

“**Técnica de los grandes pintores**”. *Es un curso optativo una vez a la semana durante todo el año. Se estudian desde el punto de vista de los materiales y la paleta de color, así como los soportes y/ o imprimaciones, a la vez que se investigan los procedimientos compositivos, el concepto de dibujo y de color de muchos artistas nacionales e internacionales desde la perspectiva epistemológica, lo cual permite al estudiante aproximarse y eventualmente tomar contacto directo con los*

presupuestos creativos de los artistas desde el punto de vista de su concepción de la técnica pictórica. Con ejercicios prácticos y charlas y clases audiovisuales se apunta a la comprensión de las fórmulas estilísticas con artistas que hicieron escuela, o bien formaron parte de escuelas y también los que construyeron un desarrollo más individual. Los autores a estudiar son los siguientes. Figari, Torres, Pareja, De Simone, Costigliolo, Cúneo desde los artistas nacionales. Luego internacionales como Portinari y Tarsila de Amaral, Petorutti, Warhol, Hooper, Baselitz, Kieffer, Rauch, Picasso, Dalí, Cezanne, Matisse, Manet, Rembrandt, Vermeer, Mantegna, Botticelli, Goya, Velázquez, Vedova, Appel, Kline, Rothko.
