

EL ÁNGEL DE LA ANUNCIACIÓN
detalle, hacia 1250-1270,
Catedral Nuestra Señora de Reims,
(Francia).

- **acrílico:** pintura fabricada con resina sintética, y que se usa con agua.
- **acuarela:** pintura diluida en agua.
- **bajorrelieve:** escultura sobre un muro con poco relieve.
- **caballete:** soporte de madera que sostiene el cuadro que realiza un pintor.
- **enlucido:** capa protectora que se aplica antes de pintar sobre un muro para aislamiento y decoración.
- **estampa:** imagen impresa en papel después de haber sido grabada en metal o madera.
- **fresco:** pintura mural realizada con colores diluidos en agua, sobre una capa de yeso fresco.
- **gouache:** pintura de consistencia pastosa, hecha de colores ligados al agua y mezclados con goma. A diferencia de la acuarela, los colores son opacos y se agrega blanco para aclararlos.

La escultura es el arte de crear formas en tres dimensiones: alto, ancho y largo, con ayuda de diversos materiales, cuyo tratamiento exige técnicas como el tallado, el modelado y el vaciado.

Las técnicas de la

El escultor Alberto Giacometti (1901-1966) en su taller.

Una escultura es un objeto volumétrico, es decir, en tres dimensiones: alto, ancho y largo. Cuando este objeto no se desprende completamente del plano de fondo, como suele ocurrir con las decoraciones de los monumentos, se habla de escultura “en **bajorrelieve**”: *El Faraón Sethi I y Hathor, Diosa de la Alegría* (ver pág. 20) es un buen ejemplo. Si las formas se destacan casi por completo de la pared, se denomina escultura “en **altorrelieve**”, como la *Escena de caza del Templo de Halebid*, en India. Por último, si la estatua está totalmente aislada y es posible girar a su alrededor y admirarla desde todos los costados, en sus tres dimensiones, se habla de escultura **exenta** como la *Venus de Milo* (ver pág. 45) o la *Piedad* de Miguel Ángel. Se puede esculpir en cualquier material, pero las técnicas varían según las características de cada uno.

Técnicas adaptadas a los materiales

El modelado es la técnica de base de la escultura: el artista moldea con sus manos la cera o tierra húmeda, creando una forma que mejora con la ayuda de espátulas, o con alfileres y miretes (herramientas que permiten dar la primera forma a una obra). Esta técnica se usa para todos los materiales blandos, como la arcilla, la cera, el yeso o el plástico. Si el escultor —como Miguel Ángel en su *Esclavo*— esculpe un material duro (mármol, piedra, madera o marfil y piedras preciosas para las piezas más pequeñas), trabaja las formas extrayendo poco a poco el material, se habla de talla directa. El escultor puede también realizar un molde y hacerlo tallar en mármol o en piedra por un especialista, y luego trabajarlo nuevamente. En el caso de una escultura en bronce, la técnica empleada se denomina vaciado.

Altorrelieve que representa una escena de caza, siglo XIII, Templo de Halebid (India).

escultura

RAOUL HAUSMANN
El espíritu de nuestro tiempo
1919,
32,5 x 21 cm,
Museo Nacional de Arte
Moderno, París.

sonoras. Las técnicas, que explotan los recursos de la industria moderna, se diversifican cada vez más, de la misma forma que los materiales: artistas como **Raoul Hausmann** incorporan a los materiales tradicionales (mármol y bronce) diversos materiales soldados, forjados o ensamblados (cobre, hierro, aluminio), plásticos y cartón. Además, usan desechos industriales u objetos cotidianos. □

MIGUEL ÁNGEL
Esclavo atlas
hacia 1519-1536,
mármol,
277 cm (alto),
Galería de la Academia,
Florencia (Italia).

Bronces Etruscos
siglo IV a.C.,
Museo de la Villa Giulia,
Roma.

Arte y artesanía

El arte se distingue de la artesanía en un punto esencial. En la artesanía, las dificultades técnicas son las mismas para todos los artesanos; por ejemplo, para un cerrajero, hacer una soldadura. En el arte, suelen ser los artistas los que inventan técnicas a partir de las que crean nuevas formas.

El bronce líquido se vierte en el interior de un molde que el artista hace fabricar según un modelo que ha realizado, por lo general, en yeso. Esta técnica permite reproducir varios ejemplares de una misma obra.

Los recursos imaginables

El siglo XX estuvo marcado por múltiples investigaciones. Ya no bastaba con presentar volumen: los artistas buscaron recrear el espacio y el tiempo. Las obras se volvieron móviles, gracias al movimiento del aire o de los motores, o se hicieron luminosas o

ADRIAEN VAN OSTADE
El Pintor en su taller
1663, óleo sobre tela, 40 x 35 cm,
Alte Meister Gemäldegalerie,
Dresde (Alemania).

- **altorrelieve:** escultura que se destaca más del fondo que el bajorrelieve.
- **escultura exenta:** estatua esculpida por todos sus costados y que se destaca totalmente del fondo.
- **grabado:** imagen impresa sobre papel luego de haber sido tallada en metal o madera.
- **pasta:** mezcla de polvos coloreados (pigmentos) y aceite.
- **pigmento:** polvo de color que forma el componente de base de todas las pinturas.
- **pintura al óleo:** pintura compuesta de pigmento coloreado y molido en un aceite vegetal. Puede usarse mezclada con esencia o se le puede agregar aceite.
- **témpera:** pintura que se disuelve en agua y cuyos pigmentos se aglutinan con huevo.

A pesar de su evolución, la tarea del pintor desde prehistoria hasta nuestros días consiste en aplicar una superficie plana pigmentos de color transformados en pasta, y más o menos diluidos.

Las técnicas de la

El pintor Jackson Pollock (1912-1956) trabajando una tela, 1950; fotografía de Hans Namuth, MNAM, París.

Para pintar se usan colores que provienen de polvos de origen animal o vegetal, mineral o químico. Para poder esparcirlos, el pintor los disuelve en un solvente, que puede ser agua pura (si se trata de un **fresco**), combinada con cola, con goma arábiga (en el caso del **gouache**, la **acuarela** y el pastel) o con yema de huevo (para la pintura al **temple** o **témpera**). En el siglo XV, se descubrió que el aceite era más eficaz aún para mezclar colores: desde entonces, la **pintura al óleo** sería la técnica más empleada. Los colores se esparcen sobre un "soporte" (muro, panel de madera, tela, papel, seda, marfil, metal, piedra) previamente protegido por un **enlucido**.

Después, por lo general, se recubren con barniz, una solución transparente a base de aceite, esencia y resina, que les permite conservarse mejor.

De las primeras pinturas a los frescos

Desde los tiempos prehistóricos, el hombre ha usado tierra roja, amarilla y negra para pintar sobre los muros de las cavernas. Con el paso de los siglos, la técnica del fresco fue cada vez más utilizada: consiste en pintar preparada a partir de materias minerales coloreadas, los **pigmentos**, que se diluyen en agua y se colocan con pincel sobre

HUBERT ROBERT, *Proyecto de acondicionamiento de la Gran Galería del Louvre*, en 1796, detalle, óleo sobre tela, Museo del Louvre, París.

pintura

PIERO DELLA FRANCESCA
Madona del Parto
hacia 1465,
fresco sobre enrejado metálico y yeso,
260 x 203 cm,
Capilla del cementerio de Monterchi (Italia).

muros o los cielos, previamente enlucidos con un aglomerante fresco en el que se funden los colores. El arte del fresco se desarrolló en Occidente, desde la Antigüedad a la Edad Media, e incluso en nuestros días. Su principal inconveniente es que las obras no se pueden trasladar. Además, el artista no puede equivocarse, ya que el enlucido se seca muy rápido.

Del óleo al acrílico

El hombre inventó también el "cuadro", una pintura sobre un soporte móvil: planchas de madera, placas de metal o trozos de papel. A partir del siglo XV, se usaron telas tensadas sobre un marco. Son más resistentes que el papel, menos pesadas que la madera y pueden

VINCENT VAN GOGH
El dormitorio de Van Gogh en Arlés
1889, óleo sobre tela, 57,5 x 74 cm,
Museo de Orsay, París.

ser muy grandes. Para pintar, se las coloca sobre un **caballete** o en el piso, tal como hacía **Jackson Pollock**. La pintura también evolucionó en esa época: la mezcla de agua fue reemplazada por una pintura al huevo, menos transparente y más espesa, y después por la pintura al óleo. Esta última es muy fina, lo que permite superponer varias capas y, además, se seca menos rápido. De esa forma, el pintor puede trabajar por más tiempo sobre un cuadro. Hasta el siglo XIX, los artistas preparaban sus propias mezclas y las conservaban en pequeñas bolsas de cuero. Después, se comercializaron tubos con colores preparados, que simplificaron el trabajo del pintor y le permitieron salir más fácilmente de su taller. Por último, gracias a la química moderna, se han creado pinturas más resplandecientes y más resistentes a la luz, como el **acrílico**. □

Paleta y caja de pintura de
AUGUSTE RENOIR
Museo de Orsay, París.

KITAGAWA UTAMARO
Mujer con espejo
hacia 1790, estampa,
British Library, Londres.

El arte del grabado

La técnica del grabado consiste en grabar en madera, metal o piedra e imprimir la imagen en uno o dos colores. Los japoneses han practicado mucho el arte de la estampa (imagen impresa en papel luego de haber sido grabada en madera) y han perfeccionado su técnica usando una plancha grabada para cada color.

VENUS DE WILLENDORF
caliza, 11 cm (alto),
Museo de Historia Natural,
Viena (Austria).

La Venus prehistórica

Se cree que la escultura es una de las artes más antiguas. Esta estatuilla fue tallada unos 20.000 años a.C. y forma parte de la serie de *Venus* prehistóricas: pequeñas figurillas sin rostro, pero dotadas de vientre, senos y glúteos muy desarrollados que evocan el culto a la fecundidad. Esta es una de las más famosas y también una de las más obesas.

Los pintores de la prehistoria

Los hombres prehistóricos carecían de escritura, por lo que solo hemos conocido sus actividades a través de algunas esculturas y de grandes pinturas murales, que hoy se consideran las primeras obras de arte. Sus pinturas, que estaban hechas con carbón y con una mezcla de rocas de colores molidas y grasa, se han conservado en muy buen estado. Se encontraron en las paredes de cuevas profundas, lejos de donde vivían los hombres. Esta condición de aislamiento llevó a preguntarse sobre su función original. Casi todas estaban inspiradas en figuras de animales (bisontes, mamuts, rinocerontes, caballos o panteras), lo que hizo pensar que tenían relación con la caza. Pero ¿se trataba de imágenes confeccionadas para recordar una lucha victoriosa o para dar a los hombres el coraje de enfrentar animales salvajes? Las cuevas prehistóricas son, quizá, los primeros lugares de oración de la humanidad.

SALA DE LOS TOROS
hacia 17.000 a.C.,
pigmentos sobre piedra,
Lascaux (Francia).