UNIVERSIDAD DE GRANADA

educa | UGR |

CÁPSULAS DE CULTURA – ABRIL 2020

Saber mirar un cuadro, 5: Técnicas pictóricas

Edades	10-14 años
Desarrollo del taller	**Técnicas pictóricas** Como ya hemos visto, cuando nos ponemos frente a un cuadro lo que percibimos varía mucho según la perspectiva, el color o la composición que el artista ha utilizado para crear la obra. El pintor juega con nuestros sentidos para que entendamos lo que ha querido representar. Ahora vamos a conocer una nueva herramienta que usan los artistas para expresarse y transmitir sensaciones. Se trata de las **técnicas pictóricas**, es decir, de las distintas formas de trabajar la pintura y defijar los pigmentos en la superficie. Las técnicas reciben distintos nombres y tienen distintos resultados visuales. Quizás lo entiendas mejor con algún ejemplo. El pintor francés Henri Matisse utilizó diferentes técnicas pictóricas como vehículo de expresión de su arte. La mano del pintor es siempre la misma, pero sus cuadros se ven muy diferentes según la técnica pictórica utilizada

Fresco

Henri Matisse: *La danza* (1932-1933)

Acuarela

Henri Matisse: *La danza* (1902)

Óleo

Henri Matisse: *Entrada a la Kasbah* (1912)

Grabado

Henri Matisse: *Sentada desnuda, vista desde las tres cuartas partes* (1931)

Collage

Henri Matisse: *La gavilla* (1953)

Vidriera

Henri Matisse: *Altar Mayor. Capilla del Rosario en Vence* (1950)

¿Porqué usó diferentes técnicas Matisse? En el caso de fresco, tuvo que adaptarse a las características del lugar donde debía pintar su obra, una pared con arcos. La acuarela la usó para transmitir sensación de ligereza y transparencia. Cuando eligió el óleo apostó por el color, la fuerza y viveza, además de crear sus propios tonos. El grabado le permite reproducir fácilmente su obra y el collage es fruto de una circunstancia personal: enfermó y sus manos perdieron la destreza con el pincel, por lo que decidió cortar papeles y pegarlos para crear sus obras. En el caso de las vidrieras es el edificio, una capilla, el que le marcó la técnica que debía usar.

Como hemos visto, nuestra impresión y percepción de cualquier obra pictórica varía sustancialmente dependiendo de la técnica empleada en su ejecución. No es lo mismo pintar una obra sobre lienzo que sobre una pared, o pintarla al óleo que hacerlo con acuarela, pastel o al temple... Todo puede cambiar según qué material pictórico se utilice: los contornos, las superficies, los colores, la percepción general e, incluso, la sensación que una obra nos produce.

Quizás te guste saber más de los diferentes tipos de técnicas pictóricas que hay.

PINTURA AL FRESCO

Técnica para pintar sobre paredes y techos en la que se emplean colores disueltos en agua y aplicados sobre una superficie preparada previamente con cal.

Miguel Ángel: *El juicio final (1537-1541)*
Capilla Sixtina. Vaticano

Leonardo da Vinci: *La última cena* (1495-1498)
Santa Maria delle Grazie. Milán. Italia

Frescos de la Villa de los Misterios (79 D.C.)
Pompeya. Italia

Frontal de altar de La Seu d'Urgell
Primera mitad del siglo XII
Lérida. España

David Alfaro Siqueiros:
Centro Cultural Migromante (1948)
San Miguel de Allende. México

ACUARELA

La acuarela es una técnica pictórica en la que los pigmentos utilizan como base el agua. Quien pinta acuarelas debe mojar el pincel primero en agua y después impregnarlo de color.

Alberto Durero: *Estudios sobre flora y fauna* (1952)

Paul Klee - *St. Germainn B. Tunis* (1914)

Pablo Picasso: *Botas retrato de Juli González (1902)*

Enseguida notamos si una obra es acuarela porque los contornos son extraordinariamente difuminados y los colores no consiguen unos tonos muy vivos.

TÉMPERA o TEMPLE AL HUEVO

La témpera es otra técnica de pintura en la que el disolvente del pigmento es el agua y la pintura se fija a la superficie gracias a algún tipo de grasa animal como la glicerina, el huevo u otros materiales orgánicos como la goma.

Andrew Wyeth: *Mundo de Cristina (1948)*

Guillermo Martí Ceballos: *Mujer de ojos verdes* (2013)

Sandro Botticelli: *El nacimiento de Venus de Sandro* (1486)

Los colores resultan muy vivos y con muchos matices y las superficies son extraordinariamente homogéneas.

ÓLEO

La técnica del óleo es la más conocida en pintura desde el siglo XV. Fue inventada por los pintores flamencos y su base es el aceite. Tiene muchas ventajas,pues permite rectificaciones (arrepentimientos) pintando encima de lo erróneo. Cada artista puede mezclar libremente los colores en su paleta hasta conseguir sus propias tonalidades.

Rafael: *Retrato de Baldassare Castiglione* (1514-1515)

Camille Pissarro: E*l Boulevard Montmartre en una mañana de Primavera* (1897)

Auguste Toulmouche: *En la Biblioteca* (1872)

Frida Kahlo*: Autorretrato* (1926)

GRABADO

El artista utiliza diferentes técnicas de impresiónque tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie rígida, llamada matriz, dejando una marca que después se impregnará en tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite obtener varias reproducciones.

Alberto Durero : Rinoceronte (1515)

Rembrandt: *Autorretrato con gorra, bufanda y la cara obscura* (1633)

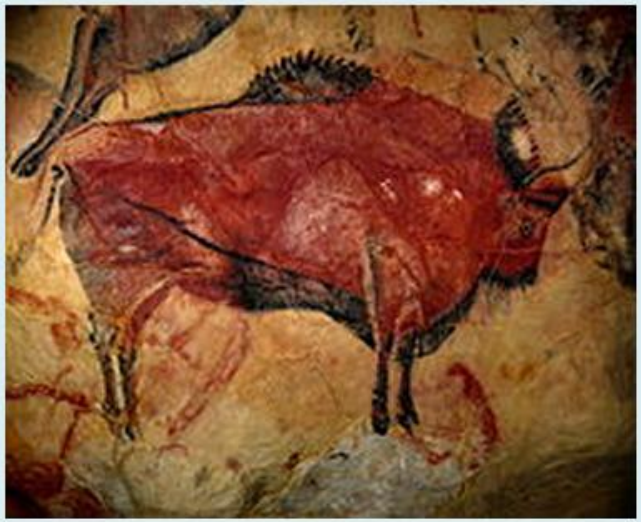
Pablo Picasso: Dos mujeres desnudas (1946)

Francisco de Goya: *Los desastres de la guerra, n.º 30: Estragos de la guerra* (1808)

SOPLADO Y TAMPONADO

En la prehistoria no se conocían ni el óleo, ni la acuarela, ni la témpera...la única posibilidad que conocían al pintar era aplicar los pigmentos sobre la pared de las cuevas mediante soplado (tipo cerbatana) o tamponado (un tampón de fibras vegetales golpeando la pared para fijar los pigmentos). La humedad de la caverna hacía el resto al mantener pegados los colores a la pared.

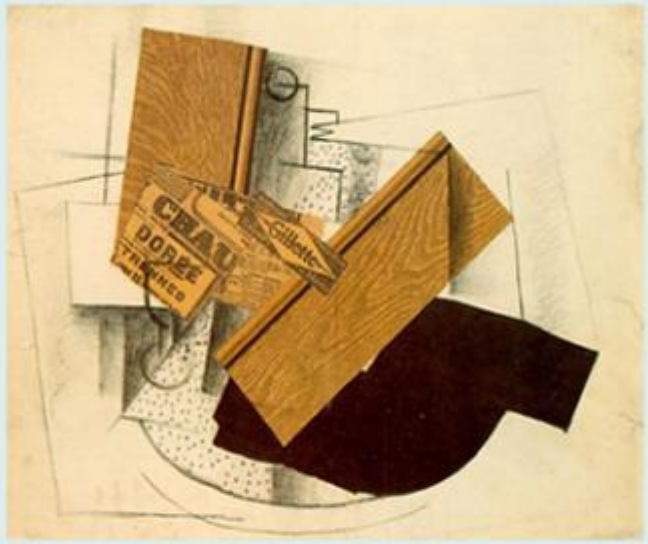
Pinturas Rupestres: *Cueva de las Manos*. Perito Moreno. Argentina



Pinturas Ruprestes: *Bisonte*. Cueva de Altamira. Santillana del Mar. España

COLLAGE

El collag***e*** es una técnica artística que consiste en la construcción de obras plásticas mediante la conjunción de piezas o recortes de distinto origen, dándoles un tono unificado.



Georges Braque: *Bodegón con mesa: Gillette* (1914)

Pablo Picasso: Vaso y botella de Suiza (1912)

Juan Gris: *El lavabo* (1912)

TÉCNICA MIXTA

Se habla de **técnica mixta** cuando se combinan distintas técnicas o materiales de pintura (acuarela, lápiz de color, acrílico, tinta, témpera…).

Actividad 1

Aquí te mostramos diversas obras artísticas en las que los pintores usan diferentes técnicas ¿Quieres intentar reconocerlas y tratar de adivinar la técnica que han usado?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Actividad 2

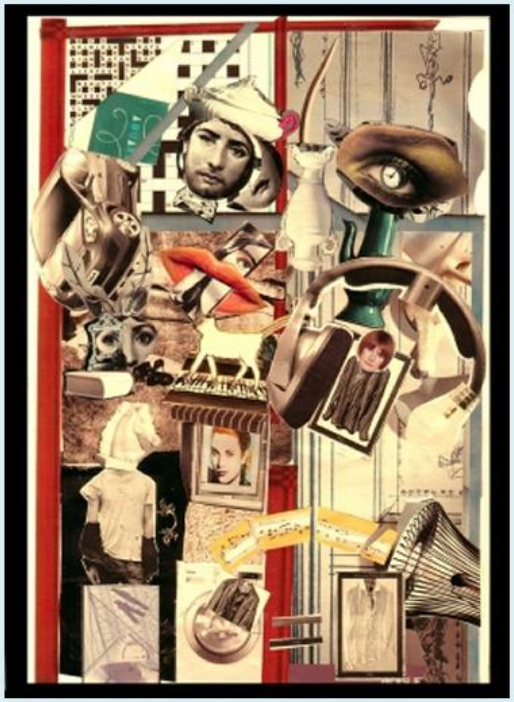
Descubre el nombre de la técnica pictórica por las pistas que te damos a continuación

CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE LA TÉCNICA PICTÓRICA
Hay que mojar en agua el pincel antes de aplicar el color	_____
Para aplicar la pintura se debía soplar a través de una cerbatana	_____
Es una técnica que permite reproducir muchas veces las obras	_____
Se pinta sobre paredes y techos	_____
Sus colores son suaves y apagados	_____
Se puede arreglar si el pintor se ha equivocado la primera vez	_____
Se pinta sobre una base de cal	_____
El artista puede crear sus propios colores	_____
Se usa para crear la obra con distintas piezas o recortes	_____

Actividad 3

Una de las técnicas que hemos visto es el collageque, como recordarás, es la realización de una obra plástica por la unión de distintos recortes, materiales y elementos.

Esta obra de la artista alemana Hannah Höch es una clara muestra de la técnica artística del collage, observemos atentamente y descubramos sus secretos.



Hannah Höch: *Collage* (1920)

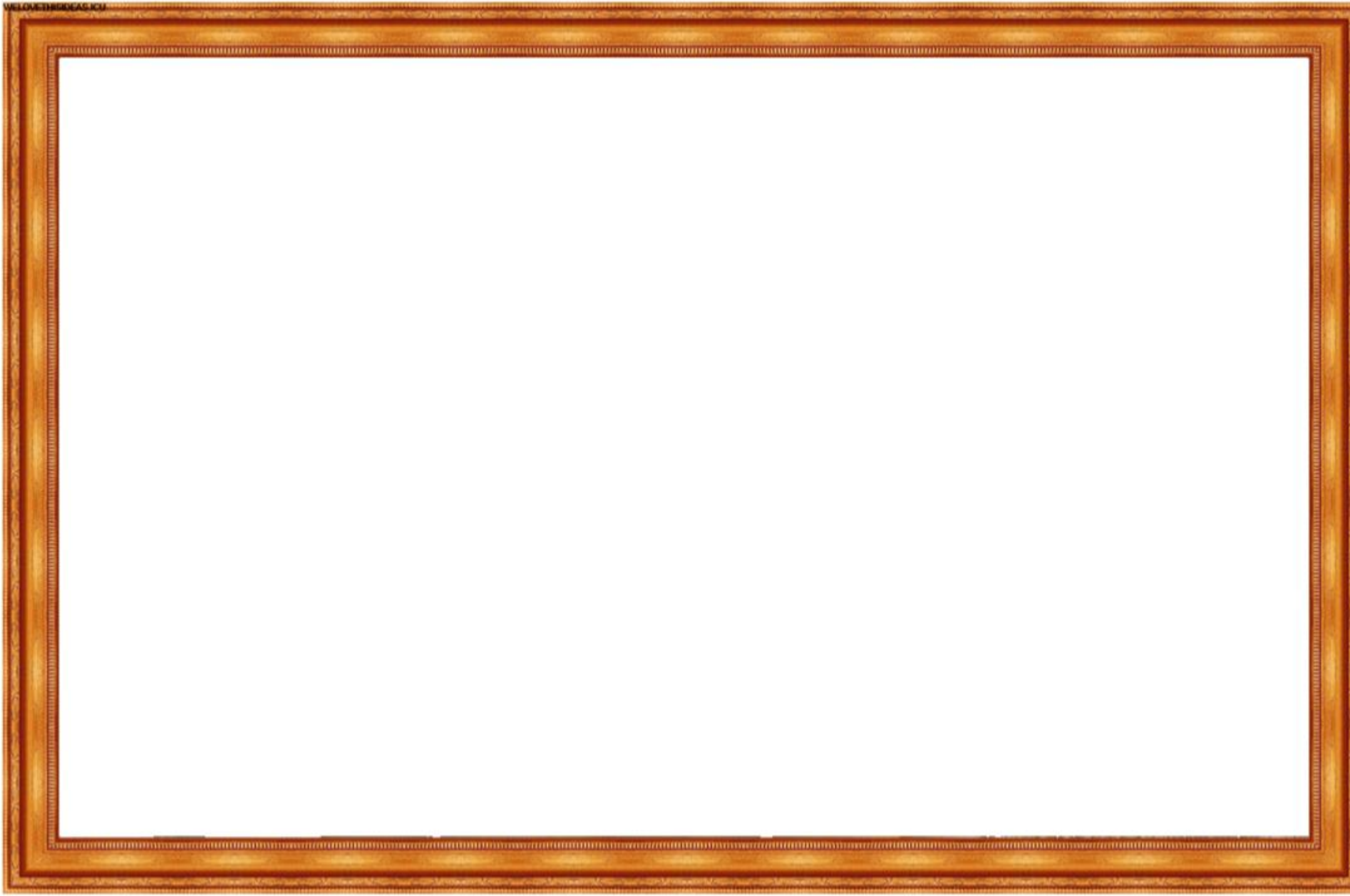
Encuentra en la obra de Hannah estos elementos:

Actividad 4

Ahora es tu momento; busca los materiales que tengas en casa, acuarelas, lápices, bolígrafos, témperas… y crea tu propia obra de arte. No tengas miedo a experimentar, recuerda que los pintores que hemos visto anteriormente usaron una o varias técnicas pictóricas para poder desarrollar su creatividad.

Mándanos una foto de tus creaciones a programaeducativo@ugr.es y la publicaremos en nuestra página web.

WELOVETHISIDEAS.ICU



RESPUESTAS

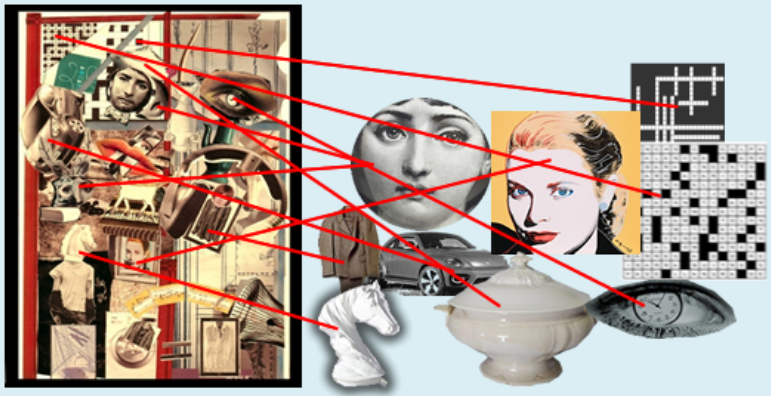
Actividad 1

A..... Fresco
B..... Óleo
C..... Grabado
D..... Acuarela
E..... Óleo
F..... Collage
G..... Acuarela
H..... Tamponado
I..... Óleo
J..... Grabado
K..... Acuarela
L..... Fresco
M..... Óleo
N..... Fresco

Actividad 2

CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE LA TÉCNICA PICTÓRICA
Hay que mojar en agua el pincel antes de aplicar el color	Acuarela
Para aplicar la pintura se debía soplar a través de una cerbatana	Soplado
Es una técnica que permite reproducir muchas veces las obras	Grabado
Se pinta sobre paredes y techos	Fresco
Sus colores son suaves y apagados	Acuarela
Se puede arreglar si el pintor se ha equivocado la primera vez	Óleo
Se pinta sobre una base de cal	Fresco
El artista puede crear sus propios colores	Óleo
Se usa para crear la obra	Collage

Actividad 3



Hannah Höch: *Collage* (1920)

Materiales

- Lápices de colores
- Ceras
- Acuarelas
- Rotuladores
- Témperas
- Bolígrafos
- Cartulinas, papeles, pegamento, lanas…