

La paleta de pintor como herramienta en la formación pictórica

The painter's palette as a tool in the pictorial formation

Mª Esperanza Macarena Ruiz Gómez

Facultad de Bellas Artes -Universidad Complutense de Madrid

emruiz@ucm.es

Recibido / Received: 26/10/2019

Aprobado / Approved: 31/10/2019

Resumen

En este artículo se desarrollan los resultados obtenidos en un Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente, concedido por la Universidad Complutense de Madrid, con código PIMCD nº 41 titulado “De la paleta al soporte pictórico. Lecciones esenciales en el aprendizaje de la gramática de la Pintura/:yo objetivo principal fue generar material docente complementario como apoyo bibliográfico para diversas asignaturas de carácter obligatorio de pintura, impartidas en 2º de Grado en Bellas Artes, concretamente Procesos de la Pintura y Conformación del Espacio Pictórico, así como generar documentación inédita tanto para alumnos como amantes de la pintura, la cual

colabore a que se pueda conocer al pintor de manera más íntima, pudiendo acercarnos un poco más a su trabajo, conociendo por ejemplo qué tipo de paleta utiliza, gamas de colores que maneja, tipos de pinceles, soportes e imprimaciones preferidos.

Palabras clave: Bellas Artes, Pintura, Educación, Paleta de pintor

Ruiz Gómez, M. (2020) La paleta de pintor como herramienta en la formación pictórica. *ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería*, 9, 136-176

Abstract

This article elaborates on the outcomes of an “Innovation and Improvement of Teaching Quality” project, granted by the Complutense University of Madrid.

The PIMCD N°41 project, titled “From the palette to the pictorial support. Essential lessons in learning the grammar of Painting”, has as its main goal generating and facilitating complementary teaching material in the form of bibliographic support for various compulsory subjects in the Painting track of the second course of the Fine Arts undergraduate program - named “Paint Processes” [Procesos de la Pintura] and “Formation of the Pictorial Space” [Conformación del Espacio Pictórico].

In addition, the project aims at generating original documentation accessible by both alumni and art lovers, facilitating a better understanding of the painter’s motivations and closer connection to their art by solving questions such as the why of using a specific palette, range of colors, brush type, supports or primers.

Key Words: Fine Arts, Painting, Education, Painter’s Palette

Ruiz Gómez, M. (2020) The painter’s palette as a tool in the pictorial formation. *ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería*, 9, 136-176

1. Introducción

De manera gráfica podríamos definir la paleta de pintor como una superficie rígida y plana, de material adecuado para que la pintura pueda fluir y en donde el pintor hace las mezclas para pintar. Según la RAE entre sus diversas acepciones encontramos la de *“tabla pequeña con un agujero en uno de sus extremos por donde el pintor mete el dedo pulgar y sobre la que tiene ordenados los colores”*; pero más allá de diversidad de modelos y tamaños, para muchos pintores, la paleta es más, es una herramienta de trabajo esencial, podría incluso decirse que es la antesala de la obra, en donde piensa, duda, acierta o yerra; pudiéndose considerar también como espacio íntimo de creación; y haciendo referencia a un texto de Julio Llamazares *“El alma de un pintor es su paleta”* (Llamazares, 2005, Cap. VI).

Desde el punto de vista docente, forma parte importante de la formación del alumno el conocimiento y manejo de materiales y herramientas tales como: pinceles, paletinas, espátulas, soportes, médiums, paleta, entre otros. En relación con la paleta de pintor, tanto la organización de los colores en la misma, su mantenimiento y limpieza, así como la manera de fraguar y gestar en ella lo que posteriormente va a pasar al soporte pictórico, mediante la utilización de las herramientas adecuadas, son lecciones esenciales dentro de la gramática pictórica; considerando necesario este aprendizaje para posteriormente, hacerlo compatible con la creatividad.

Por lo anteriormente expuesto, y tomando la paleta de pintor como protagonista, a continuación, mostraremos una serie de entrevistas siguiendo un patrón común de preguntas, a diversos pintores de reconocido prestigio en el panorama artístico,

considerando sus respuestas, así como las imágenes aportadas, información importante para el colectivo artístico.

2. Objetivos

Los objetivos principales marcados en este PIMC son:

- Desarrollar material docente inédito mediante un proceso de investigación de carácter participativo (alumno-profesor + artistas invitados). Este material enriquecerá la actividad realizada en el aula-taller con documentación accesible para el alumno en el Campus Virtual colaborando a impartir modelos de docencia abiertos y flexibles.

- Colaborar en la formación de carácter técnico del alumno y adaptar el nuevo material docente a la adquisición de competencias específicas para los contenidos de las asignaturas de Pintura impartidas en Grado en Bellas Artes.

3. Metodología

Este Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente tuvo dos fases de trabajo, Fase I y Fase II. En la **Fase I**, centrándonos esencialmente en aspectos de carácter técnico básicos, y de manera más específica relativos al manejo de la paleta de pintor, realizamos a distintos pintores un cuestionario con un total de 10 preguntas.

Artistas participantes:

- AOIZ ORDUNA, Javier. Pintor. Licenciado y Dr. en Bellas Artes.

- CHACÓN FERREY, Víctor. Pintor. Profesor Titular de Universidad, Pintura. UCM
- ELORRIETA JOVE, Belén. Pintora. Licenciada en Bellas Artes.
- OYAGÜEZ MONTERO, Guillermo. Pintor. Licenciado en Bellas Artes.
- SÁNCHEZ-CARRALERO, José. Pintor. Catedrático de Pintura. UCM.

Cuestionario realizado a los pintores participantes:

1. ¿Qué tamaño y estructura de paleta o paletas utiliza en su práctica pictórica?
2. ¿Tiene algún orden específico para colocar los colores en ella?
3. ¿Cree que mantener un orden en la paleta es importante para pintar?
4. ¿Hay algún color o colores que no utilice nunca? ¿Por qué?
5. ¿Qué colores están siempre presentes en su paleta?
6. ¿Limpia su paleta? ¿Cómo?
7. Cuando pinta con óleo ¿qué médium utiliza? ¿Por qué?
8. ¿Qué tipo de pinceles u otras herramientas usa para la aplicación de la pintura? ¿Cómo realiza la limpieza de sus pinceles?
9. ¿Qué soportes pictóricos suele utilizar? ¿Qué tipo de imprimación?
10. ¿Cree que la pintura tiene una gramática que debe ser enseñada al alumno de Bellas Artes?

La **Fase II** estuvo centrada en unas encuestas realizadas a estudiantes pertenecientes a 5 grupos de la asignatura Procesos de la Pintura, curso académico 2015/16, en la que se incluyeron

preguntas mayoritariamente relacionadas con el manejo de la paleta de pintor, así como otras cuestiones también de carácter esencial en la práctica pictórica, que nos han ayudado a detectar cierta problemática del alumnado.

1. ¿Es importante para ti la paleta de pintor como herramienta en la práctica de la Pintura?	SI	NO
2. ¿Al colocar los colores en la paleta utilizas un orden determinado?	SI	NO
3. Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, explica cuál es ese orden.		
4. ¿Limpias tu paleta con frecuencia?	SI	NO
5. ¿Cuándo pintas con óleo qué tipo de médium utilizas?		
6. ¿Qué tipo de pinceles y herramientas utilizas para pintar?		
7. ¿Con qué frecuencia limpias tus pinceles?		
8. ¿Sueles pintar utilizando la fotografía como referente o del natural?	FOTOGRAFÍA	NATURAL
9. ¿Haces bocetos antes de ponerte a pintar?	SI	NO
10. ¿Has pintado alguna vez sobre un soporte pictórico preparado por tí?	SI	NO
11. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al Museo del Prado?		
12. ¿Y a ver alguna exposición?		
13. ¿Crees que la Pintura posee una gramática que el alumno de <u>Bellas Artes debe aprender?</u>	SI	NO
14. Explica tu respuesta anterior.		

Figura 1. Cuestionario que debieron contestar los alumnos de la asignatura de Procesos de la Pintura, curso académico 2014/15

4. Fase I. Entrevistas realizadas a pintores

4.1. Entrevista al pintor Javier Aoiz Orduna

Figura 2. El pintor Javier Aoiz Orduna

1.- ¿Qué tamaño y estructura de paleta o paletas utiliza en su práctica pictórica?

No utilizo una “paleta de pintor” en el sentido estricto de la palabra, con la clásica forma ovalada. Pero sí que trabajo los colores sobre un tablero en el que previamente he distribuido los colores por tonalidades y gamas, para después hacer las mezclas. Normalmente utilizo tableros de aglomerado o de DM, no demasiado gruesos, para que no pesen mucho, pero sí de gran formato (45x55 cm aproximadamente). Este tablero lo coloco sobre un carro con ruedas, que fabriqué al efecto, para poder acercarlo o alejarlo del lienzo según me convenga y así pintar con mayor comodidad. En general

utilizo tableros grandes incluso cuando el soporte sobre el que pinto es de pequeñas dimensiones.

2.- ¿Tiene algún orden específico para colocar los colores en ella?

Siempre uso el mismo orden en la colocación de los colores sobre la paleta, e incluso en la manera en que ordeno los botes de diferentes colores en las cajas de óleos y en el armario donde guardo los acrílicos. A la izquierda coloco el o los blancos y seguido el amarillo y los beige, ocres y tostados. A continuación los rojos, naranjas, sienas y sombras (marrones, tostados). Luego los morados, violetas, azules y verdes. Y los grises. Los distribuyo por los bordes desde la mitad aproximada de la paleta, y realizo las mezclas en la parte central y delantera de la misma. Nunca utilizo negro. No siempre coloco todos los tonos sobre la paleta; hay ocasiones que los reduzco en función de la gama más reducida que voy a usar en ese caso. A veces complemento la “paleta”, con paletas más pequeñas donde realizo mezclas de colores cuando trabajo con una gama de colores cercanos (por ejemplo, para las carnaciones de una cara, o para los diferentes verdes de un paisaje). Y en ocasiones preparo la mezcla por separado, en otros recipientes, cuando voy a utilizar un color en concreto para una gran superficie del lienzo.

3.- ¿Cree que mantener un orden en la paleta es importante para pintar?

Para mí es básico. Soy una persona bastante ordenada en general. Me parece que es la mejor manera de encontrar rápidamente el o los colores que busco. Ya he dicho que incluso guardo ordenadamente los botes de los diferentes tonos y suelo distribuirlos alrededor de la

mesa-paleta de manera similar a como lo hago en la paleta donde hago las mezclas. También guardo las brochas y pinceles ordenados en un par de cajones por tamaños y formas. Recuerdo de mi época de estudiante las enseñanzas de Víctor Chacón en cuanto a la importancia de limpiar y guardar adecuadamente los materiales para que duren mucho tiempo; aún conservo brochas y pinceles de aquella época en bastante buen estado. Además, como mi estudio no es muy grande, esa es la única manera de tenerlo todo bajo control.

Figura 3. Mesa de trabajo del pintor Javier Aoiz junto a una de sus obras en proceso

4.- ¿Hay algún color o colores que no utilice nunca? ¿Por qué?

Como señalé antes, nunca utilizo el negro. Mis negros siempre son

producto de la mezcla de otros colores y aparecen matizados, rebajados con otras tonalidades, de manera que normalmente no se trata de auténticos negros sino de grises, azules o pardos oscuros. No lo utilizo porque para conseguir el efecto de oscuro me parece más rico hacerlo con mezclas de otros tonos. El negro de “bote” me resulta excesivamente duro para mis cuadros y ensucia demasiado las mezclas que se obtienen con él. Además, no aparece como tal en la naturaleza, sino que suele participar del color o de los colores que lo rodean... Algo parecido a lo que ocurre con los blancos... Por ejemplo, me gusta que en mis cuadros un color se “lea” como negro sin serlo.

5.- ¿Qué colores están siempre presentes en su paleta?

El blanco, siempre blanco de titanio, más denso y opaco. A veces también uso blanco de cinc, algo más transparente. Y una amplísima gama de grises. También está siempre presente la gama de los ocre, sienas, tostados. Y de entre los verdes, el verde oliva y el verde vejiga.

6.- ¿Limpia su paleta? ¿Cómo?

Realmente como pinto con acrílico, no suelo limpiar la paleta. Pero cuando termino un cuadro en concreto, suelo recoger los restos de colores que me quedan sobre la paleta, los mezclo, los pongo en un bote de cristal al que agregó algo de agua destilada y, después de cerrarlo, lo guardo en el frigorífico, para utilizarlo como gris en el siguiente cuadro. Con estas mezclas suelen obtenerse unos grises muy interesantes... Ya he dicho antes que me gustan y utilizo mucho los grises.

7.- Cuando pinta con óleo ¿Qué medium utiliza? ¿Por qué?

Uf... Hace tanto que no pinto al óleo...

8.- ¿Qué tipo de pinceles u otras herramientas usa para la aplicación de la pintura? ¿Cómo realiza la limpieza de sus pinceles?

Suelo utilizar pinceles planos, de lengua de gato y redondos, brochas y paletinas fundamentalmente de pelo de cerda para aplicar la pintura sobre el soporte. También de pelo sintético y de pelo natural. Estos últimos especialmente para los trabajos con gouache o acuarela.

Tanto unos como otros los limpio una vez que he terminado la sesión de pintura del día, con agua y jabón neutro (siempre uso un jabón casero natural) hasta que las cerdas quedan completamente limpias de pintura. Seco un poco el exceso de agua con un paño y los dejo con el pelo hacia arriba en botes hasta que se secan del todo, listos para la siguiente sesión.

9.- ¿Qué soportes pictóricos suele utilizar? ¿Qué tipo de imprimación?

Desde hace mucho tiempo pinto siempre con pintura acrílica sobre tela montada en bastidor. Utilizo tela de lino que compro ya imprimada en la tienda de la facultad. Hace mucho tiempo que ya no preparo yo mis telas... Al principio fabricaba mis propios gessos para imprimir las telas mezclando creta blanca como material de carga, pigmento blanco de cinc y acetato de polivinilo con agua. Luego, durante un tiempo, utilizaba un gesso para acrílico de la marca Vallejo, pero, desde hace años, compro la tela ya preparada y lista para pintar.

También pinto con gouache y acuarela sobre papel. Me gustan mucho los papeles, así que suelo comprarlos cuando voy a ferias como Estampa o en tiendas especializadas como la Riva, y los guardo en mi estudio para utilizarlos cuando me apetezca o me interese.

10. ¿Cree que la pintura tiene una gramática que debe ser enseñada al alumno de Bellas Artes?

Soy de los que piensa que la genialidad no se aprende, que es algo innato; que, por tanto, no es necesario pasar por una facultad de Bellas Artes para ser un gran pintor. Dicho esto, también creo que todo requiere trabajo y que, con mayor o menor dificultad, casi cualquier cosa puede aprenderse en la vida. Y sí, al menos en mi caso personal, reconozco que las enseñanzas en la facultad fueron básicas para enfrentarme con el lienzo con mayor seguridad. Las grisallas, la pintura por planos, los cromáticos, aprender a componer la obra pictórica, a eliminar lo superfluo, a utilizar el gesto para componer, a no “contarlo todo”, el haber pasado por los diferentes géneros, desde los bodegones a los paisajes, trabajar con modelo... a utilizar una u otra técnica pictórica, a mezclar los colores adecuadamente en la paleta, ver lo que hacen otros compañeros, descubrir pintores en museos y galerías... Y también aprender que la constancia y la disciplina en el trabajo de taller son básicas, a amar esta profesión y seguir pintando a pesar de las dificultades, de las pocas ventas o de algunas críticas negativas. Todo eso lo aprendí durante mis años de estudiante en la facultad de Bellas Artes de Madrid. No soy docente, pero si ya en mi época de alumno me parecían escasas las horas de enseñanza, hoy en día creo que los profesores se enfrentan a una situación realmente difícil fundamentalmente por la escasez de tiempo.

4.2. Entrevista al pintor Víctor Chacón Ferrey

1.- ¿Qué tamaño y estructura de paleta o paletas utiliza en su práctica pictórica?

Por el tamaño de los soportes que utilizo, la medida de la paleta es reducida, aproximadamente 30x18 cm. Estas paletas son de madera y con bisagras que permiten plegarla. Tienen que ser livianas, no más de unos mm de espesor y barnizadas para facilitar su limpieza generalmente de forma rectangular con ángulos rectos en las esquinas.

Figura 4. El pintor Víctor Chacón en su estudio.

2.- ¿Tiene algún orden específico para colocar los colores en ella?

Los colores tienen un orden que se mantiene constante. Coloco los colores en el borde superior de la paleta, respetando la parte izquierda para los colores fríos a continuación los cálidos y a la derecha un poco más alejado el blanco.

3.- ¿Cree que mantener un orden en la paleta es importante para pintar?

Todo orden pictórico comienza en la paleta. Esta herramienta es nuestro cerebro y desde su organización depende la manera de entrar al soporte. Distribuir las zonas de las pastas y las mezclas dotará a esta herramienta de una operatividad y organización que seguramente influirá en el resultado plástico.

4.- ¿Hay algún color o colores que no utilice nunca? ¿Por qué?

Si, son muchos colores que no aparecen en mi paleta, tanto por necesidad como por rigurosidad técnica. Los amarillos, el amarillo de Nápoles, el azul de Prusia, el verde veronés, el rojo escarlata, el naranja, las lacas en general, el blanco de zinc, el blanco de plomo, el blanco permanente, el violeta de cobalto, las lacas rosas, el azul cerúleo, ningún verde y en contadas ocasiones sí el verde esmeralda. Ningún cromo ni bromo y por supuesto ningún negro.

Me interesa desde hace tiempo una paleta corta que se desarrolla entre lo valórico y lo cromático. También, creo que la influencia del ambiente me sugiere emplear algunos colores y no otros.

Figura 5. Obra del Pintor Víctor Chacón en proceso

5.- ¿Qué colores están siempre presente en su paleta?

Las paletas cortas que intento adaptar a mi modo de trabajo se estructuran con los siguientes colores: azul ultramar, violeta de Marte, tierra de Sevilla, tierra siena natural, blanco de titanio, tierra sombra tostada, rojo de benceno cálido y en ocasiones si el tema lo requiere el verde esmeralda de Lefebre.

6.- ¿Limpia su paleta? ¿Cómo?

Siempre al terminar la jornada, limpio la herramienta. En el caso de la paleta guardo el óleo sobrante en un bote con agua. Luego paso un trapo con trementina sobre la paleta y luego con una muñequilla aplico cera de abeja. Esta rutina la hago, aunque la paleta esté barnizada.

Figura 6. Una de las paletas de trabajo del pintor Víctor Chacón

7.- Cuando pinta con óleo ¿qué médium utiliza? ¿Por qué?

Siempre he usado una mezcla de tres partes de diluyente y una de barniz dammar. Esto me garantiza el secado rápido en las primeras capas y a la vez sirve de agarre a los empastes de superficie.

8.- ¿Qué tipo de pinceles u otras herramientas usa para la aplicación de la pintura? ¿Cómo realiza la limpieza de sus pinceles?

Utilizo pinceles de cerda blanca de salida larga, generalmente de forma cuadrada y de lengua de gato. Espátulas y asentadores completan las herramientas.

Limpio los pinceles después de cada jornada primero con trementina, luego con agua y jabón de pH neutro y posteriormente los seco y aplico una fina capa de cera de abeja para mantener su armado.

9.- ¿Qué soportes pictóricos suele utilizar? ¿Qué tipo de imprimación?

Soportes rígidos, contrachapados entelados con algodón fino, cartones y tela absorbente grapada a un tablero. Los aparejos están compuestos de acetato de polivinilo, Creta, y blanco de titanio más agua. Trato de que sea absorbentes y que las sucesivas capas no pierdan el dibujo de la tela. Utilizo sólo gessos preparados por mí también sobre tela grapada de lino, suelo utilizar cola de conejo, Creta, blanco de España y blanco de titanio.

La imprimación generalmente es fría y al óleo, frotada con una muñequilla con mucho médium. Suelo usar una mezcla de tierra sombra tostada, tierra de Sevilla, violeta de Marte, azul ultramar. Posteriormente con un trapo seco voy eliminando esta imprimatura hasta dejarla semitransparente a partir de ahí comienzo el dibujo a pincel y voy aplicando los cálidos.

Figura 7. Obra del Pintor Víctor Chacón en proceso

10. ¿Cree que la pintura tiene una gramática que debe ser enseñada al alumno de Bellas Artes?

Mi experiencia como alumno y con los profesores con los que he estudiado me hacen ver que en el aprendizaje bien entendido de toda disciplina plástica se debe comenzar por ordenar la visión y componer y aprender una serie de gramáticas que, aunque tienen un carácter elemental siguen siendo insustituibles. Estas gramáticas unidas al desarrollo de un buen oficio y de una técnica sencilla y honesta tarde o temprano dan unos resultados plásticos interesantes.

Si hay algo que me enseñaron los pintores antes nombrados y otros que tuve la suerte de conocer posteriormente es que el aprendizaje pictórico está cargado de una liturgia propia, compuesta de orden, sujetos y predicados, significados y significantes, desarrollo de un oficio honesto y sobre todo mucha humildad.

4.3. Entrevista a la pintora Belén Elorrieta Jove

Figura 8. La pintora Belén Elorrieta Jove

1.- ¿Qué tamaño y estructura de paleta o paletas utiliza en su práctica pictórica?

Uso dos tablas de madera con la medida de 55x46 cm. cada una.

2.- ¿Tiene algún orden específico para colocar los colores en ella?

A la izquierda coloco siempre los colores cálidos con las tierras y a la derecha los colores fríos. Están siempre el blanco, amarillo, ocre, tierra siena natural, tierra de sombra tostada, naranja, rojo, carmín de garanza sólido oscuro, verde esmeralda, verde vejiga, azul ultramar oscuro, azul cyan y violeta.

3.- ¿Cree que mantener un orden en la paleta es importante para pintar?

Pienso que sí porque si los colores cálidos están colocados juntos y los fríos también, a la hora de imaginar el color o la mezcla de ellos en el lienzo, será más fácil.

Figura 9. Una de las paletas de trabajo de la pintora Belén Elorrieta Jove

4.- ¿Hay algún color o colores que no utilice nunca? ¿Por qué?

El negro no me hace falta porque puedo mezclar varios colores de la paleta y saldría. Nunca llego al negro absoluto. Me gusta que tenga un matiz de algún color como violáceo, azulado...

5.- ¿Limpia su paleta? ¿Cómo?

Siempre limpio la paleta después de pintar. Primero quito la pintura que sobra con una espátula y después paso un papel de cocina con aguarrás.

6.- Cuando pinta con óleo ¿qué médium utiliza? ¿Por qué?

Mezclo barniz de retoques con esencia de trementina a partes iguales. En el óleo hay infinidad de técnicas que se pueden utilizar. Una de ellas es mojar el pincel en este médium y según sea la cantidad de líquido que tenga, los resultados serán diferentes: por ejemplo, se puede hacer una veladura líquida y transparente, que es la que tiene médium, y así modifico el color de la capa inferior.

También suelo usar el pincel únicamente con pintura, sin médium, y hago “veladuras en seco” para dejar entrever los colores de debajo.

7.- ¿Qué tipo de pinceles u otras herramientas usa para la aplicación de la pintura? ¿Cómo realiza la limpieza de sus pinceles?

Utilizo pinceles redondos y suaves de todos los tamaños. También manejo ocasionalmente la espátula para barrer la pintura que he

echado previamente en el lienzo. Recorro a frotar la pintura del cuadro con papel de cocina o un trapo para producir el efecto de una veladura seca. Uso muchos pinceles en cada sesión, unos para colores cálidos, otros para fríos y sus mezclas con tierras y grises. Cuando llegan a tener el color muy sucio los aparto y cojo otros.

Hace tiempo usaba brochas y pinceles planos o de lengua de gato, pero ahora sólo redondos. Se va cambiando de lenguaje y se va descubriendo cosas nuevas. Es bueno probar con todas las posibilidades.

Para dibujar utilizo ceras en lugar de carboncillo porque este último provoca que se manche el color al mezclarse ambos.

Limpio los pinceles mojándolos primero en aguarrás y después los lavo en agua caliente con detergente en polvo y los froto con pastilla de jabón Lagarto y estropajo. Cuando estoy pintando y dejo de usar un pincel, lo dejo apoyado en horizontal entre las dos paletas. No lo dejo boca abajo en aguarrás durante horas porque se estropearía el pelo.

8.- ¿Qué soportes pictóricos suele utilizar? ¿Qué tipo de imprimación?

Suelo utilizar lienzo, pero también, aunque en menor medida, *tablex* y cartón grueso para tamaño pequeño. Siempre los imprimo con la técnica a la Creta: con cola de conejo, agua, yeso mate y blanco de zinc. Dicha técnica la aprendí en la asignatura Procedimientos Pictóricos de la Facultad de Bellas Artes y es la que sigo manejando. Es una imprimación seca, sin aceite, y por lo tanto, muy absorbente, que deja los colores mates. Este efecto es el que busco.

El tipo de tela que clavo a los bastidores es lino porque es fuerte, difícil de romper, se tensa mucho y me gusta el efecto de la imprimación sobre ella.

En cuanto al fondo que le doy al cuadro antes de empezar a pintar el tema es una composición abstracta de contraste de colores. Aprovecho esa capa inferior para hacer “veladuras en seco” en las zonas que me interesa. Hace tiempo usaba un color único de fondo, bien sea cálido o frío, pero ahora lo hago así. Es una incógnita el resultado del cuadro en cuanto a los colores y eso me complace.

Figura 10. Cuadro en proceso de la pintora Belén Elorrieta Jove

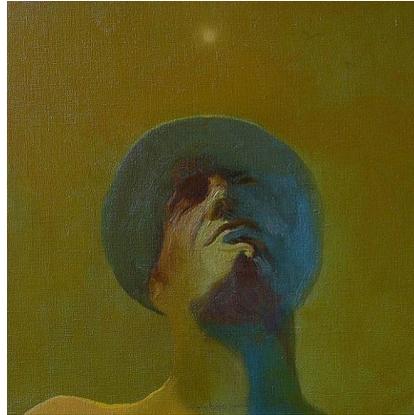

Figura 11. Cuadro de la pintora Belén Elorrieta Jove

10.- ¿Cree que la pintura tiene una gramática que debe ser enseñada al alumno de Bellas Artes?

Como todo en la vida, opino que todo merece ser enseñado. Después el alumno elegirá su camino, pero antes tendrá una experiencia para saber si es lo que verdaderamente le interesa.

4.4. Entrevista al pintor Guillermo Oyagüez Montero

Figuras 12 y 13. El pintor Guillermo Oyagüez Montero (izquierda) y autorretrato del pintor (derecha.)

1.- ¿Qué tamaño y estructura de paleta o paletas utiliza en su práctica pictórica?

Uso varios tamaños de paleta, el más usado es 45x28, que corresponde al tamaño de paleta de los caballetes de campo. Cuando hago algún viaje de larga duración para pintar del natural me la hago yo a mano, es algo sentimental y luego no la vuelvo a usar, mando algunas fotos entre las que se encuentra una paleta a la que le puse dientes (viaje a California). También dos paletas que hice con dos tipos de madera muy especial de la Isla de Holbox, las tallé con contrapeso cerca del puño dejándolas más finas en los bordes, pero me quedaron demasiado bonitas y no las he usado hasta ahora, considero importante estén contrapesadas si se va a pintar con ella en la mano y no apoyada sobre una mesa.

Prefiero tener la paleta en la mano, pues así de un solo vistazo y moviendo nada más que los ojos tengo al alcance mi lienzo, la paleta y el natural, aunque cuando trabajo un cuadro grande uso mi mesa forrada con un azulejo de 60x60 cm para hacer grandes mezclas.

Figura 14. Paleta con dientes del pintor Guillermo Oyagüez Montero utilizada en su viaje a California.

2.- ¿Tiene algún orden específico para colocar los colores en ella?

Si, mi orden es de derecha a izquierda:

Blanco Titanio.

Amarillo cadmio medio.

Ocre amarillo.

Rojo cadmio claro.

Tierra siena tostada.

Verde esmeralda.

Azul ultramar oscuro.

Negro.

Figura 15. Paleta de Holbox del pintor Guillermo Oyagüez Montero

3.- ¿Cree que mantener un orden en la paleta es importante para pintar?

Creo que lo es, colocándolos de esta manera y por la cercanía de los colores en el caso de contaminarse un color de otro no lo ensucia tanto, además hay algo intuitivo si siempre tienes la paleta con la misma ubicación en llevar los pinceles a los colores.

4.- ¿Hay algún color o colores que no utilice nunca? ¿Por qué?

Hay dos colores que me gusta tener en la caja pero que no pongo en la paleta, son el Carmín de Garanza y el Azul de Prusia, en mi experiencia como los tenga en la paleta acabo todo el cuadro de ese color, me gusta tenerlos porque hay algunos colores que son prácticamente imposible de conseguir sin ellos, para cosas muy concretas, aunque no me obsesiono mucho con conseguir colores exactos, me fijo más en el claroscuro que en el tono del color. El resto de colores no los uso, prefiero conseguir tonos mezclándolos o por superponerlos dejando respirar el de abajo.

Figura 16. Mesa de azulejo 60x60 cm. del pintor Guillermo Oyagüez Montero

5.- ¿Qué colores están siempre presente en su paleta?

Blanco Titanio

Amarillo cadmio medio

Ocre amarillo

Rojo cadmio claro

Tierra siena tostada

Verde esmeralda

Azul ultramar oscuro

Negro.

6.- ¿Limpia su paleta? ¿Cómo?

Siempre la limpio, y los pinceles, como no lo haya hecho me cuesta mucho comenzar el día siguiente, me da pereza, es como empezar por el final. Primero le paso la espátula retirando el color de las

mezclas y luego le paso un trapo con aguarrás, al día siguiente compruebo que los colores sigan frescos y si se le ha formado la telilla superior, retiro todo el pegote.

7.- Cuando pinta con óleo ¿qué médium utiliza? ¿Por qué?

Desde hace mucho tiempo solo uso esencia de trementina, no es la primera ocasión en la que por usar otros médiums se me ha quedado el cuadro aparentemente seco, pero mordiente, sin llegar a secar del todo, de tal manera que termina atrapando el polvo. Pintar solo con trementina me provoca algunos rechupados que subsano con barniz de retoques, prefiero lo mate de la trementina al brillo de algunos médiums.

8.- ¿Qué tipo de pinceles u otras herramientas usa para la aplicación de la pintura? ¿Cómo realiza la limpieza de sus pinceles?

Solo uso pinceles de cerda, preferiblemente de la marca Escoda, siempre me han dado muy buen resultado, y de sección redonda, los pinceles planos aplastan demasiado la pintura llevándola a los bordes. Una vez terminado el día de pintura los limpio en el mismo bote de trementina con el que estuve pintando y los seco muy bien, después con jabón lagarto o con *fairy* los limpio en agua.

9.- ¿Qué soportes pictóricos suele utilizar? ¿Qué tipo de imprimación?

Siempre lino, y si no es lino antes que cualquier otro tejido prefiero madera, y para los apuntes passepartout de museo, es más grueso,

lo imprimo con gesso por ambos lados y canto. Las telas las compro preparadas, son preparaciones semi absorbentes, no gustan aquellas telas en las que el pincel resbala.

10.- ¿Cree que la pintura tiene una gramática que debe ser enseñada al alumno de Bellas Artes?

Estoy convencido de ello, entendido como un conjunto de reglas y normas es muy importante a la hora de ordenar la cabeza de los que estábamos en bellas artes, muy preocupados por encontrar nuestro propio lenguaje.

4.5. Entrevista al pintor José Sánchez-Carralero

Figura 17. El pintor José Sánchez-Carralero en su estudio.

1.- ¿Qué tamaño y estructura de paleta o paletas utiliza en su práctica pictórica?

Uso paletas de formato y tamaños distintos dependiendo de las dimensiones del soporte en que esté pintando. En obras de paisaje al aire libre uso paleta rectangular que viene incluida en la caja-caballote de campo. En el estudio, por lo general pinto en paleta rectangular grande o incluso mayor cuando abordo soportes en torno a los dos metros o más, que requieren el manejo de grandes masas de color.

En cuanto a la paleta de formato riñón de 57 cm. aproximadamente, concebida para ser sustentada directamente en el brazo izquierdo, la suelo usar cuando realizo retratos, por el requerimiento de concentración y observación del modelo a retratar dándome la sensación de mayor inmediatez entre modelo, color y los matices a aplicar.

2.- ¿Tiene algún orden específico para colocar los colores en ella?

Sí.

3.- ¿Cree que mantener un orden en la paleta es importante para pintar?

Sí. Imaginemos al pianista que cada vez que termina su concierto echase las teclas del tablero en una cesta, y a la siguiente actuación las incorporase de nuevo al tablero, aleatoriamente sin seguir un orden. El resultado sería caótico, pues se perdería buscando cada nota que necesite pulsar, no pudiendo atender adecuada y fluidamente a lo importante que es la interpretación de la obra

musical. Todo lo que se pueda sistematizar ¡hágase! para que pase a los actos reflejos dejando libre la verdadera acción creativa o interpretativa. De igual manera, aunque cada artista tiene su sentido del orden o del caos, considero muy necesario para el pintor que en la paleta disponga los colores metódicamente y en la periferia, dejando el espacio central libre para la combinación de las mezclas, pues por el hábito adquirido pasan a realizarse las mezclas y matices más espontáneamente, lo que permite liberación para la actividad creativa.

4.- ¿Hay algún color o colores que no utilice nunca? ¿Por qué?

El listado de colores y pigmentos disponibles en el mercado es muy abundante, por lo que sería imposible usar todos. Sabemos que con los tres primarios más blanco y negro, se habrían podido realizar las grandes obras de la pintura universal. Obviamente nunca uso colores cuyo pigmento no tenga una garantía de estabilidad. Por citar alguno concreto, nunca utilizo el color tierra sombra tostada, porque me ensucia las mezclas, o el blanco de plata pues con el paso del tiempo tiende a transparentarse, como parece ser ejemplo en los “arrepentimientos” de Velázquez.

5.- ¿Qué colores están siempre presentes en su paleta?

Evidentemente no faltan los primarios más el blanco y el negro. Además, tierras, cadmios y cobaltos. Los pongo por el siguiente orden de derecha a izquierda: Azul ultramar, azul de cobalto, verde esmeralda, blanco de titanio, amarillo de cadmio medio, ocre amarillo, siena natural, rojo de cadmio, carmín de garanza, tierra de Sevilla, tierra de siena tostada, tierra sombra natural y negro marfil.

Figura 18. Una de las paletas utilizada por el pintor José Sánchez-Carralero.

6.- ¿Limpia su paleta? ¿Cómo?

Sí. Si es óleo, limpio la zona interior, donde se realizan las mezclas, con espátula acodada y redondeada, aguarrás y trapo, manteniendo los colores no mezclados de la periferia que todavía no se hayan secado. Si es acrílico, y porque seca en poco tiempo, limpio toda ella tras de cada sesión. En cualquier caso, eludo pintar sobre superficie de materia pictórica pastosa y seca.

7.- Cuando pinta con óleo ¿qué médium utiliza? ¿Por qué?

Utilizo el médium que está en el mercado, soliendo ser de la marca Titán. Eludo el médium de secado rápido, pues por su rapidez en el secado puede provocar cuarteamientos por deslizamiento sobre la superficie pictórica anterior. Si lo hago yo, lo que no es frecuente, será con esencia de trementina 40%, barniz de retoques 30% y aceite de linaza rectificado 30%.

8.- ¿Qué tipo de pinceles u otras herramientas usa para la aplicación de la pintura?

Pinceles variados, aunque dependiendo del tamaño del cuadro y del momento en el proceso de realización, pues en la mancha inicial,

uso pinceles o brochas grandes de formato plano y pelo de cerda, los que voy reduciendo en tamaño en las siguientes sesiones de trabajo, con formatos variados, redondos, planos, lengua de gato, así como pelo de cerda y pelo de marta, dependiendo del caso y momento. En todo caso, durante la sesión o sesiones de trabajo, uso pocos pinceles. La espátula, de hoja flexible, acodada y redondeada me es imprescindible para el manejo del color en la paleta y en escasas ocasiones en el lienzo o soporte.

9.- ¿Qué soportes pictóricos suele utilizar? ¿Qué tipo de imprimación?

Salvo excepciones en que uso *tablex* o DM en algunos tamaños pequeños, principalmente utilizo tela de lino sobre bastidor tradicional de madera y cuñas. Aunque a veces adquiero telas ya imprimadas, prefiero dar yo la imprimación sobre el lino crudo, pues pienso que el cuadro se comienza a pintar desde que se clava dicha tela al bastidor. Aunque el Gesso está bastante aceptado para la imprimación, si el tiempo me lo permite, prefiero aplicar la imprimación preparada por mí, a la creta o media creta, siguiendo rigurosamente el procedimiento.

10- ¿Cree que la pintura tiene una gramática que debe ser enseñada al alumno de Bellas Artes?

Sí. Debemos preguntarnos por cuál es el denominador común de la pintura desde Altamira a nuestros días, lo que es compatible con que la obra de arte refleje a su vez el momento en que se realizó, y a su autor, de igual manera que El Quijote lo leemos y entendemos hoy, aun con las diferencias de términos ya en desuso, diferencias

estructurales, sintaxis, etc., pero seguimos utilizando la sintaxis, y las diversas partes de la oración: verbo y sus tiempos, nombre, artículo, etc., La música también tiene su gramática. Así, en la pintura, hecha principalmente para la visión, tiene razones intemporales y leyes emanadas de la observación de la naturaleza, de la luz que nos permite contemplarla, de la visión y de la percepción. Por ello, la pintura también tiene su gramática: la composición, geometría, ritmo, el claroscuro en complemento y contraposición al color, sonidos y silencios, claves y contrapuntos, la línea, textura, materia, etc... Aunque es obvio que el artista cuando ejecuta su obra poco le detiene el contemplar la gramática de la pintura, porque al tenerla digerida surge bajo el sedimento y digestión de la aplicación más espontánea, pero por asimilada y aprendida.

5. Fase II. Resultados encuestas realizadas a los alumnos

A continuación, pasamos a desarrollar los resultados obtenidos en la Fase II del PIMCD. Comenzamos el curso académico entregando a los alumnos de 5 grupos de la asignatura “Procesos de la Pintura”, materia de carácter obligatorio impartida en 2º de Grado en Bellas Artes una encuesta con 14 preguntas, las cuales contestaron antes de haber recibido cualquier tipo de lección teórica o indicación por parte del profesor. (Consultar Ilustración 1)

El número de alumnos de 2º curso que realizaron la encuesta fue de 117. Si bien en el formulario que contestaron los estudiantes, tal y como hemos indicado antes había un total de 14 preguntas, debido al escaso espacio temporal en el que se desarrolló este proyecto, decidimos realizar una selección y centrarnos únicamente

en 5 de estas cuestiones, las cuales consideramos que son las más apropiadas en esta primera etapa.

Las preguntas analizadas fueron las siguientes:

- ¿Es importante para ti la paleta de pintor como herramienta en la práctica de la Pintura?
- ¿Al colocar los colores en la paleta utilizas un orden determinado?
- Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, explica cuál es ese orden.
- ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al Museo del Prado?
- ¿Crees que la pintura posee una gramática que el alumno de Bellas Artes debe aprender? Explica por qué sí o no.

5.1. Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas

Figura 19: Pregunta “¿Al colocar los colores en la paleta utilizas un orden determinado?”

Figura 20: Pregunta “¿Es importante para ti la paleta de pintor como herramienta en la práctica de la pintura?”

De los alumnos que contestaron afirmativamente a la pregunta anterior (55%), al pedirles en la siguiente cuestión que explicasen cuál era la manera en que ordenaban los colores en la paleta, los resultados obtenidos fueron:

Figura 21: Pregunta “Explica cuál es el orden que utilizas al poner los colores en la paleta”

Entre las respuestas incorrectas o incompletas encontramos las siguientes:

- Empiezo en una esquina y a partir de allí me voy expandiendo.
- Según vaya a pintar, los colores del modelo.
- No lo sé, pero sé que tiene que haber un orden.
- Los coloco separados de donde voy a mezclar para no mancharlos.
- Los parecidos en línea siguiendo el orden de los tonos.
- Variable, pero los colores depositados en una parte y las mezclas en otra.
- Formando un triángulo en la paleta.
- Intento poner en la parte de arriba los colores puros, y las mezclas en el resto de la paleta.

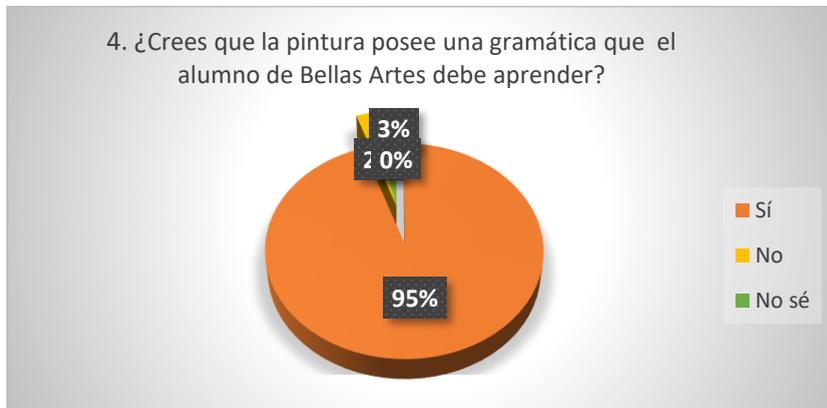

Figura 22: Pregunta “¿Crees que la pintura posee una gramática que el alumno de Bellas Artes debe aprender?”

Entre los que han contestado que sí:

- Hay una serie de pautas y teoría a tener en cuenta para pintar, no sirve con poner pintura sin pensar.
- Un alumno de Bellas Artes debería de aprender todo lo posible sobre la pintura, incluido la gramática.
- Creo que es importante aprender determinadas pautas a la hora de ponerse a pintar, las cuales no conozco.
- No sé cómo explicarlo. Es como intentar explicarle a alguien que ni pinta ni dibuja la diferencia entre dibujar y pintar.
- Creo que es necesario conocer unas pautas y conocimientos y seguirlos, pero no tengo claros cuáles son, así que no podría explicarlos.

Entre los que han contestado que no:

- Si un alumno no está interesado en la pintura, no tendría por qué estar obligado a aprenderla.

Figura 23: Pregunta “¿Cuándo fue la última vez que fuiste al Museo del Prado?”

6. Conclusiones

En primer lugar, nos centraremos en las respuestas de los pintores invitados. Tras analizar sus textos podemos constatar que, si bien pertenecen a generaciones muy diferentes, además de distintas formas de expresión artística, todos ellos otorgan importancia al manejo de sus paletas, colocación de los colores en ella, cuidado de esta; si bien como se puede ver al leer las respuestas emitidas, cada uno con sus peculiaridades.

En relación con la utilización de estas entrevistas como bibliografía complementaria y accesible para el alumno en el campus virtual, podemos decir que colaboró y motivó al estudiante a la hora de la práctica en el aula-taller.

Posteriormente a haber contestado los alumnos las encuestas, se les hizo realizar un trabajo de carácter libre en el aula en donde pudimos constatar que, si bien un 48 % de ellos contestaron que utilizaban un orden determinado a la hora de colocar sus colores en la paleta, la realidad advirtió que, a la hora de pintar, únicamente un 15% mostró poseer cierto manejo de esta herramienta.

A continuación, se les hizo llegar las entrevistas de cada uno de los pintores invitados. Desde un punto de vista docente, este material inédito ayudó a adquirir competencias específicas para diversas asignaturas impartidas en Grado en Bellas Artes, tales como conocimiento del vocabulario, códigos y conceptos inherentes al ámbito artístico, conocimiento de la gramática pictórica, así como aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico. La inclusión de imágenes como recurso didáctico, y en este caso se creó una amplia base documental, es esencial en el proceso de aprendizaje, y éstas deben formar parte del material de carácter didáctico accesible en todo momento para el estudiante.

El alumno consolida conocimientos de maneras diversas, pero de entre otras formas hacer que estos recursos los reciba de manera dinámica, accesible, colabora a un mayor éxito en el aprendizaje. La educación no debe estar de espaldas a las ventajas que la virtualización aporta, siendo un modo eficaz que colabora en la comunicación profesor alumno. Por ello, este material está puesto a disposición del alumno en el Campus Virtual, y una sinopsis de toda la documentación obtenida en el repositorio E-prints de la Universidad Complutense de Madrid.

En relación con la obtención de conocimiento en las materias de pintura a las que hacemos referencia, la teoría es esencial pero siempre ligada a horas de práctica en el taller, siguiendo las pautas marcadas por el docente.

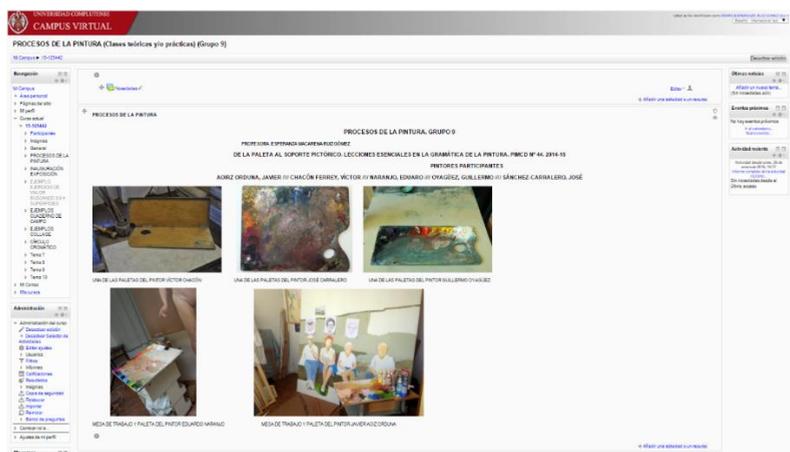

Figura 24. Material docente complementario incorporado en el Campus Virtual para el alumno.

Información Colecciones Navegación Estadísticas

Depositar documentos | Registrarse

De la paleta al soporte pictórico. Lecciones esenciales en la gramática de la Pintura.

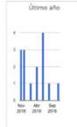
Ruiz Gómez, Mª Esperanza Hozosera y Chacón Ferrás, Víctor Hugo y Fernández Barrientos, Domiciana y Nuero Hernández Pidal, Silvia (2016) *De la paleta al soporte pictórico. Lecciones esenciales en la gramática de la Pintura*. (Proyecto de Innovación Docente).

PDF
PDF
PDF

Esperar a otros formatos

Impacto

Descargas

Resumen

El objetivo principal de este PIMCD es desarrollar material docente mediante un proceso de investigación de carácter participativo docente-profesor = artistas (investigador), miembros de las secciones investigativas de la magistratura de Pintura de la UCM, en donde se desarrollan proyectos dentro de las gramáticas escolares en el aprendizaje de la Pintura, obteniendo resultados de carácter didáctico. Además, complementará toda esta información con una base documental generada a partir de entrevistas realizadas a pintores, las que constituirán material docente de carácter inédito, que podrá ser utilizado dentro de la docencia en Bellas Artes.

Tipo de documento: Proyecto de Innovación Docente

Facultades y Departamentos: Fac. de Bellas Artes

Título de serie o subserie (PIMCD): Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente 2015

Palabras clave: Pintura, Gramática, Bellas Artes.

Palabras clave (otros idiomas):

Materia: Humanidades > Bellas Artes > Pintura

Código ID: 30286

Deposited: 05 Feb 2016 09:11

Última Modificación: 05 Feb 2016 09:11

¡No Estadísticas

Buscar en Google Scholar™

Facebook Twitter YouTube

Figura 25. Una sinopsis de los resultados obtenidos en este PIMCD puede encontrarse en E-prints Complutense.

Referencias

- Hermic Films, Hernández Sanjuan, M. (1962): *La paleta de Velázquez*, España: Museo del Prado, Filmoteca Nacional.
- Llamazares, J. (2005). *El cielo de Madrid*, Madrid: Editorial Alfaguara.