

Reseña de la charla impartida por Jo Kirby “16th Century. Painting materials and techniques. Low countries and Spain”, 22 y 23 de febrero 2016, IIE-UNAM

Nathael Cano Baca y Magdalena Rojas Vences
Taller de Pintura de Caballete, CNCPC-INAH

◀ Charla impartida por Jo Kirby en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). | Foto: © Acervo CNCPC-INAH, 2016.

En la conservación y restauración de bienes culturales, el surgimiento de interrogantes sobre los materiales empleados en las pinturas y sus implicaciones como documentos históricos, además de tener la intencionalidad de comprender las alteraciones de los materiales constitutivos –soportes, pigmentos, aglutinantes o barnices¹–, promovió la formación de perfiles para la caracterización de dichos objetos.

Es hasta la fecha que esta metodología de estudio del bien cultural se ha desarrollado conforme a la diversidad de propuestas teóricas

¹ Véase Schmidt, 1990; Berger y Russel, 2000; Leonard, 2004.

y los avances tecnológicos, mismos que se han centrado en cuadros interdisciplinarios y multidisciplinarios de profesionistas con el objetivo de estudiar y conservar obras de arte.

Los resultados son de gran utilidad pues relacionan la materialidad y la tecnología de las obras con aspectos artísticos, sociales y económicos, tanto para la revaloración del objeto en la actualidad, como para la evaluación de los tratamientos de conservación.

Para tratar el caso de la selección y elaboración de materiales empleados en obras pictóricas, el Laboratorio de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas (LDOA, IIE-UNAM) organizó una charla con Jo Kirby, investigadora retirada de la National Gallery de Londres, quien

expuso, principalmente, el uso de pigmentos y lacas identificadas en pinturas del norte de Europa y España, así como el trabajo de reproducción historiográfica de recetas para la elaboración de lacas rojas y amarillas con la finalidad de comprender las circunstancias de producción y aplicación.

Respecto al primer tema, Kirby presentó las condiciones socioculturales en las que se desarrollaron o utilizaron diferentes técnicas y materiales en Europa y cómo esas condiciones se fueron transformando hasta tal grado que hubo un intercambio intelectual de Holanda y Bélgica con España.

Asimismo, mostró cómo los artistas llegaron a profundizar en el conocimiento de las propiedades de los pigmentos y las lacas para su aplicación en el arte, práctica que los llevó a ejecutar construcciones pictóricas en un estricto orden con la finalidad de conseguir la apariencia final deseada.

En cuanto al segundo tema, la investigadora expuso la complejidad del estudio y reproducción de recetas históricas debido a la presencia de muchos elementos variables, como son el idioma, el origen de la fuente, el nombre del material y la procedencia del mismo, el tratamiento para la extracción y elaboración, las magnitudes empleadas en relación al tiempo y las medidas, la diferencia en la pureza de los químicos empleados y, por supuesto, la técnica de aplicación para la producción de una obra artística.

Un tema central de la charla estuvo relacionado con el tipo de colorantes naturales, como la rubia, el kermes, la cochinilla y la gualda, así como los químicos con los que se puede obtener una laca, las posibilidades de extracción y la comparación de estos resultados con aquellos que se han obtenido de la caracterización de las pinturas.

En su investigación, Kirby ha conseguido contrastar las cualidades que aporta el uso de un material frente a otro y, a su vez, conocer la intencionalidad artística a fin de reconocer la tecnología de una obra y su implicación histórica. Es así que su trabajo sirve de referencia para contrastar los resultados de caracterización de obras de arte que puedan presentar estos

materiales y de esta manera conseguir una interpretación acertada de la tecnología.

Para un conservador, conocer las propiedades de los materiales empleados permite diseñar estrategias de estudio del objeto para el registro, así como propuestas de tratamientos de conservación, como son la limpieza, el barnizado o la reintegración.

Entre otros ejemplos, Kirby explicó que el uso de diferentes aditivos para la elaboración de lacas les otorga diferentes características físicas. En el caso de la laca amarilla, el uso de carbonato de calcio mejora la saturación y el brillo. Asimismo confiere mayor poder cubriente y facilita su manejo al mezclarla con otros pigmentos. La mezcla realizada con aluminosilicatos, en comparación a la anterior, presenta cualidades mates y translúcidas.

Confrontar la referencia del estudio de obra europea con la caracterización de pintura novohispana no sólo facilita la apreciación, registro visual y documentación de las pinturas, sino también resuelve problemáticas de conservación no consideradas.

Parte de lo expuesto en esta plática se puede consultar en su publicación más reciente, realizada en coautoría con Maarten van Bommel y André Verheceken, con el título *Natural Colorants for Dyeing and Lake Pigments. Practical recipes and their historical sources*.

Referencias

Berger, G. y Russel, W., 2000. *Conservation of paintings. Research & Innovations*. Londres: Archetype.

Kirby, Jo, Van Bommel, M. y Verheceken, A., 2014. *Natural Colorants for Dyeing and Lake Pigments. Practical recipes and their historical sources*. Londres: Archetype Publications.

Leonard, M., 2004. *Issues in the conservation of paintings*. Los Angeles: Getty Publications.

Schmidt, Sibylle, 1990. Examination of paintings treated by Pettenkofer's process, *Cleaning, retouching and coatings. Technology and Practice for Easel Paintings and Polychrome Sculpture*, p. 81-84, Brussels