

Lápices y barras de pastel

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA, MODO DE EMPLEO, UTILES Y SOPORTES

- El arte de la pintura al pastel pertenece a las llamadas secas, ya que a diferencia de la pintura al óleo o la acuarela, no se utiliza ningún disolvente y se aplica directamente sobre la superficie de trabajo. Como soporte es común utilizar papel de buena calidad de buen gramaje de color neutro no blanco y de ligera rugosidad, aunque la técnica es lo suficientemente versátil para que se pueda usar sobre otras superficies.
- Es una técnica cómoda, generalmente rápida y que permite realizar correcciones con gran facilidad, razón por la cual es escogida por muchos artistas.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

- Los pasteles son barras de pigmento en polvo y yeso ligeramente aglutinados con goma arábica, goma de tragacanto o metilcelulosa.
- Existen variedad de pasteles con diferentes grados: duros, medios y blandos (los mas tradicionales)
- Con diferentes formas y grosores.
- Los lápices de pastel revestidos de madera son un poco mas duros que las barras, y menos utilizados por los artistas.

PIGMENTOS Y GAMAS DE COLORES:

- Los fabricantes ofrecen una inmensa variedad de tonalidades, las buenas marcas especifican el nombre del pigmento empleado en cada barra.

TIPOS DE PASTELES

A. Pasteles suaves

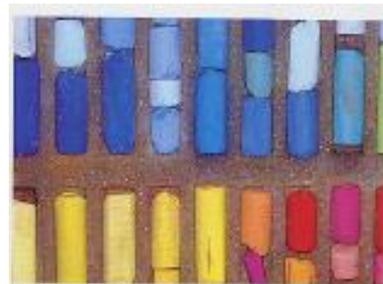
- Es el pastel clásico en forma de barra cilíndrica que se deshace fácilmente al ejercer presión sobre el. Tienen gran condensación de pigmento en su composición.

Las suaves barras ofrecen la ventaja de que por su precio similar al artista puede obtener el doble de colores, además resultan más manejables debido a su corte ranurado.

El pastel blando es considerablemente frágil y se rompe con facilidad.

La esponjosa es la que se presiona las barras de pastel blando es fundamental para conseguir un color de calidad en la caja y proteger las barras.

Las barras duras son las típicas que todo pintor artista fundamentalmente.

Las barras gruesas ofrecen la ventaja de que permiten trabajar en grandes formatos sin tener que repasar el color.

B. Pasteles duros

- Se encuentran en barras cuadradas o redondas, su dureza se debe a una mayor proporción de aglutinante en su composición, menor pigmento y que han sido sometidas a un ligero proceso de cocción. Se utilizan para delineados y detalles

El pastel acríptico está
indicado para trabajar
con delineados.

C. Cretas

- Son barras de pastel duro de gamas muy limitadas que abarcan la gradación tonal del negro al blanco, así como tonos tierra como sanguina y sepia.

D. Pasteles al óleo

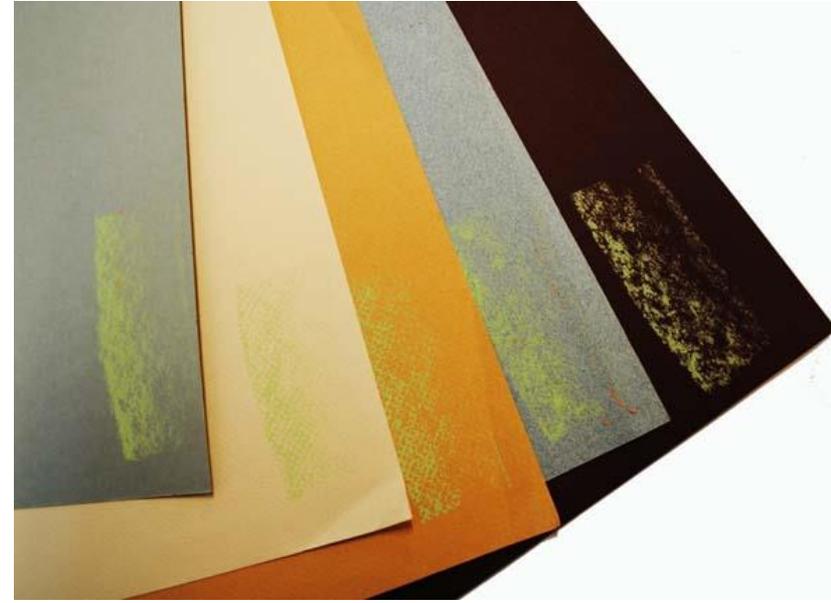
- Son aquellos donde el pigmento ha sido aglutinado con aceite en lugar de goma arábica. No se difumina con facilidad, su adherencia es mucho mayor, se puede diluir con esencia de trementina para crear efectos.

La composición del pastel al óleo es distinta de la de otros tipos de pastel, por ello su técnica es también distinta ya que se puede diluir con aguarrás.

MODO DE EMPLEO :

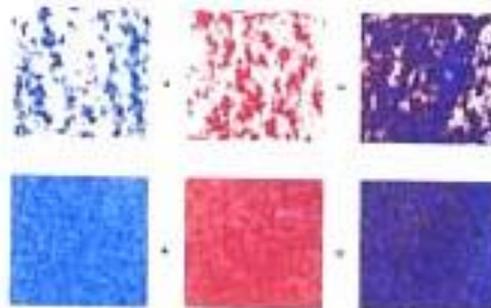
- TÉCNICA EFECTOS DE LÍNEA se trabaja directamente con la barra sobre el papel, la textura del soporte influye en la línea que obtenemos

La fuerza de los colores sobre el papel de liza
La textura de este tipo de papel
retiene bien el pigmento, produciendo
ricas tonalidades y colores profundos.

TÉCNICA EFECTOS DE COLOR Y TONO

- Sombreado suavemente, primero con un color, luego con otro y después se frota con el difumino.

Azul y rojo hacen violeta

En los ejemplos de arriba, se aplican primero azul y violeta sueltos, y después se superponen. Ambos están

hechos sobre papel rugoso, pero en la de abajo se han frota con un difumino. La mezcla de los colores es bastante diferente.

Efecto del sombreado lineal

Para crear la transición entre dos colores o tonos diferentes, se debe intentar el efecto de un sombreado lineal en el que se hacen entrecruzando trazo de los dos colores para dar la impresión de que se funden el uno con el otro.

Marcia Se dibuja en vertical una línea de nueve colores, del marrón al rosa pasando por el naranja, y se van

mezclando en los límites con un difumino. Después es necesario limpiar el difumino o afilarlo.

Paleta de pastiles. Fue suficiente con una serie de 10 pastiles del rosa al marrón oscuro para conseguir una gama tonal completa.

Cómo marcar los puntos más luminosos

Cómo mezclar los tonos adyacentes. Empezando desde el centro de cada zona de luz, se aplica el difumino con suaves movimientos circulares.

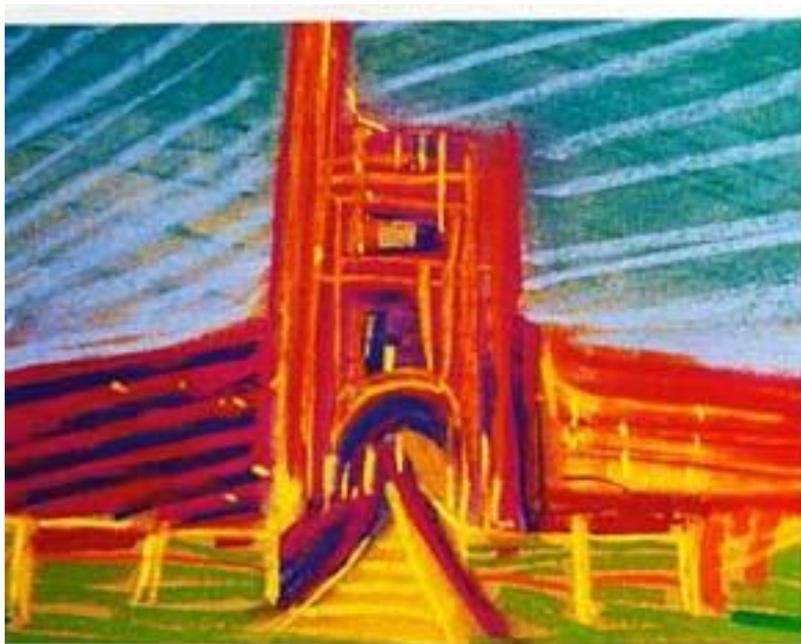
TÉCNICA EFECTOS DE COLOR Y TONO

Dibujo terminado Esta versión, más grande y más trabajada, logra destacar los setos sin perder la extensión de los campos ni el cielo arquetipo.

TÉCNICA SOMBREADO CRUZADO

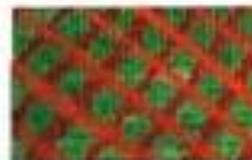
- Sobre un fondo de papel difuminado, se trata de una aplicación de color puro, sin mezclas
- La cantidad de pastel que retiene el papel es limitada, se utiliza el fijativo antes de realizar el sombreado cruzado

Aplicación de las técnicas Para el cielo, se hizo un sombreado cruzado de azul verdoso y azul amarillento, y se difuminó antes de superponer trazos diagonales de azul verdoso. Se empleó la misma técnica para la entrada del establo, pero con naranjas amarillas y rojo frío. La armonía por proximidad de estas zonas contrasta con la juxtaposición de colores complementarios en otras partes de la composición.

Efectos de sombreado cruzado

Se pueden conseguir interesantes efectos cromáticos realizando un sombreado cruzado sobre un fondo de papel difuminado; se trata de una aplicación del color puro sin mezclas.

Rayado de dos colores Rayado de naranja y rojo sobre fondo verde.

Rayado de cuatro colores Rayado compuesto de cuatro colores sobre fondo rojo.

Rayado de cuatro colores para el agua. Se cruzan los colores sin mezclar.

Rayado mezclado con el dedo índice El resultado es un color global, pueden apreciarse las marcas.

ÚTILES

FIJATIVOS:

Cualquier fijativo actúa sobre la apariencia de los colores
Actuales soluciones con resinas de acetatos de polivinilo (PVA) en alcohol desnaturalizado. Oscurece los colores
Los antiguos basados en goma de laca.

En vez de fijarlo lo adecuado es enmarcarlo con cristal.

Difuminos: papel de estraza enrollado hasta formar un cilindro de punta cónica, se limpian con una rasqueta de lija. Se usan para difuminar trapos y bastoncillos de algodón.

Gomas de borrar de varios tipos: Goma de pan o vinilo, gomas moldeables, no erosionan el papel
Trapos , esponjas, fieltros...

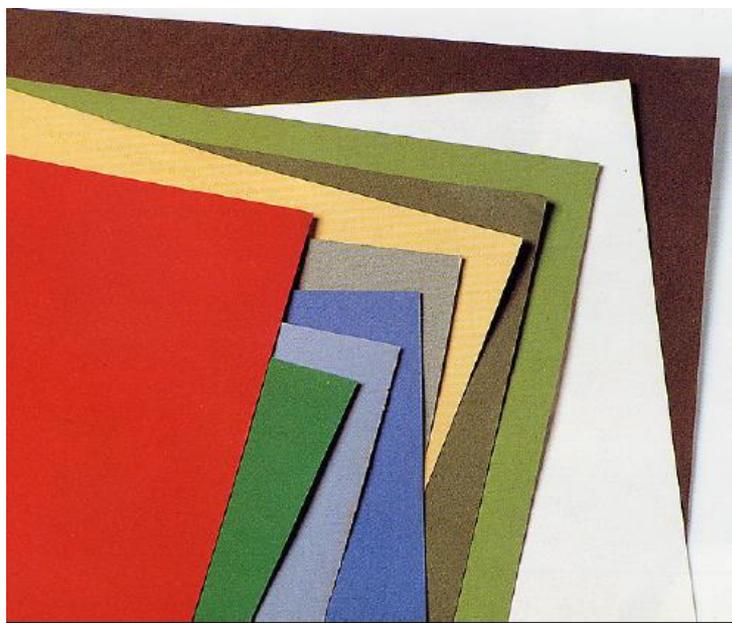
SOPORTES:

- El soporte "normal" para la pintura al pastel es un buen papel de color uniforme, del tipo Canson o Ingres. Son posibles otros soportes, como lo fueron ciertas telas de seda y terciopelo usados antiguamente, tejidos en los que el pastel se incrustaba con facilidad.
- Hoy día disponemos de excelentes papeles de color con una amplia gama de matices
- Se puede preparar cualquier soporte papel, madera o cartón para pintar al pastel con una imprimación áspera añadiendo piedra pómez o polvo de mármol, el resultado es un papel como de lija que retiene el pastel

El papel se presenta en el mercado en blocs, hojas sueltas o en forma de rollo.

ESTILO O PRÁCTICA ARTISTICA, ÉPOCA, ARTISTAS DESTACADOS

- Su nombre deriva de la palabra pasta, la masa que se forma al mezclar los pigmentos en polvo con la goma que los aglutina.
- El pastel empieza a utilizarse como un medio seco y rápido de aplicar color al dibujo para potenciar los volúmenes y acercarse un poco más a la realidad con el soporte del color, principalmente en el retrato y la pintura de figura.
- En el siglo XVIII ya es una de las técnicas mas utilizadas entre pintores de la corte francesa, y ha dejado de formar parte del dibujo para convertirse en un medio pictórico con personalidad propia. A partir de entonces estará presente y será protagonista de todos los movimientos artísticos hasta nuestros días.

ÉPOCA: Este medio fue mencionado por primera vez por Leonardo da Vinci en 1495.

- En los siglos XV Y XVI ya se utilizaban pigmentos poco aglutinados para dibujar con colores, hasta el siglo XVII no cobro vigencia como una técnica de elaboración de obras definitivas.

Se puede considerar a la pintora veneciana Rosalba Carriera (1674-1757), como la pionera de éste medio, una de las pocas mujeres que consiguieron fama artística antes del siglo XIX Tuvo un tremendo éxito trabajando en Francia durante la regencia de Luis XV.

También durante este reinado, Quentin de la Tour (1704-88), el mejor pastelista de su época, reflejaría el mundo Rococó, las sedas y rasos de la época de Mádame Pompadour, la querida de Luis XV.

Su época de máximo esplendor fue el siglo XVIII con artistas como La Tour y Chardin.

Con el movimiento impresionista, durante la segunda mitad del siglo XIX, volvió a recuperar su popularidad. Se encuentran destacados ejemplos de esta técnica en la obra de Edgar Degas, Auguste Renoir y Toulouse-Lautrec.

Todo artista que desee pintar con pasteles debería estudiar las obras de la Tour y su contemporáneo Perronneau (1715-83), los retratos más serios de Chardin (1609-1779) y las innumerables técnicas empleadas por Degas.

Estos maestros demostraron claramente que los pasteles, a menudo considerados ligeramente como inferiores a los óleos, son perfectamente capaces de descripciones profundas. Sin duda, el desprecio por los pasteles se debe en parte a su asociación con empalagosos retratos de niños. Aunque este género concreto fue admirablemente explotado por Mary Cassatt (1845-1926),

Rosalba Carriera Autoretrato de la pintora italiana Rosalba Carriera sosteniendo un retrato de su hermana. 1715. Pastel sobre papel. Galleria degli Uffizi, Florencia.

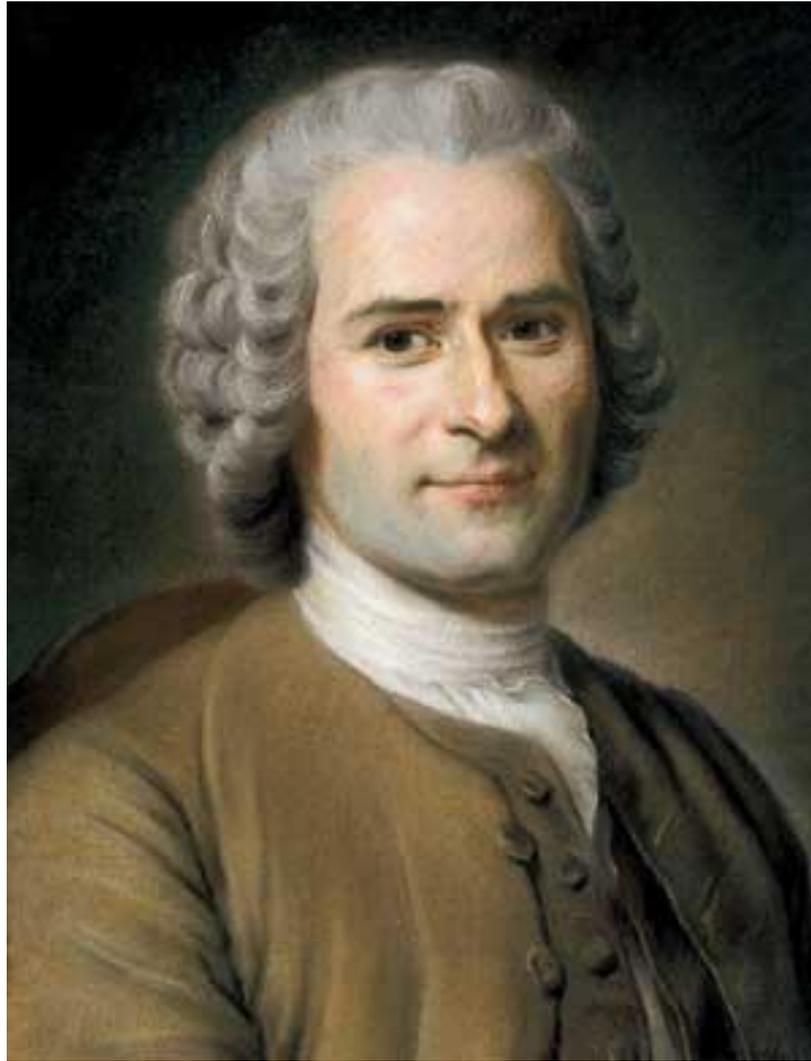
Niña con un gato de Jean-

Baptiste

National Gallery

**Maurice Quentin de La Tour, Autorretrato. 1751.
Pastel sobre papel.**

**Jean-Jacques Rousseau a la edad de 41 años,
pintado al pastel por Quentin La Tour; 1753.**

Maurice Quentin La Tour 's portrait

Maurice Quentin La Tour 's portrait of Bonnie Prince Charlie .

Giambattista Tiepolo, *Tipos populares españoles*, c.1770. Museo del Prado

Tiépolo *An Elegant Couple from Madrid*, c. 1770. Museo del Prado

Tiépolo, Nodrizza y soldados, c.1770. Museo del Prado

Tiépolo, *La mielera*, c. 1770. Museo del Prado

Chardin, Autorretrato 1775.

Chardin, Autorretrato 1772.

Claude Monet

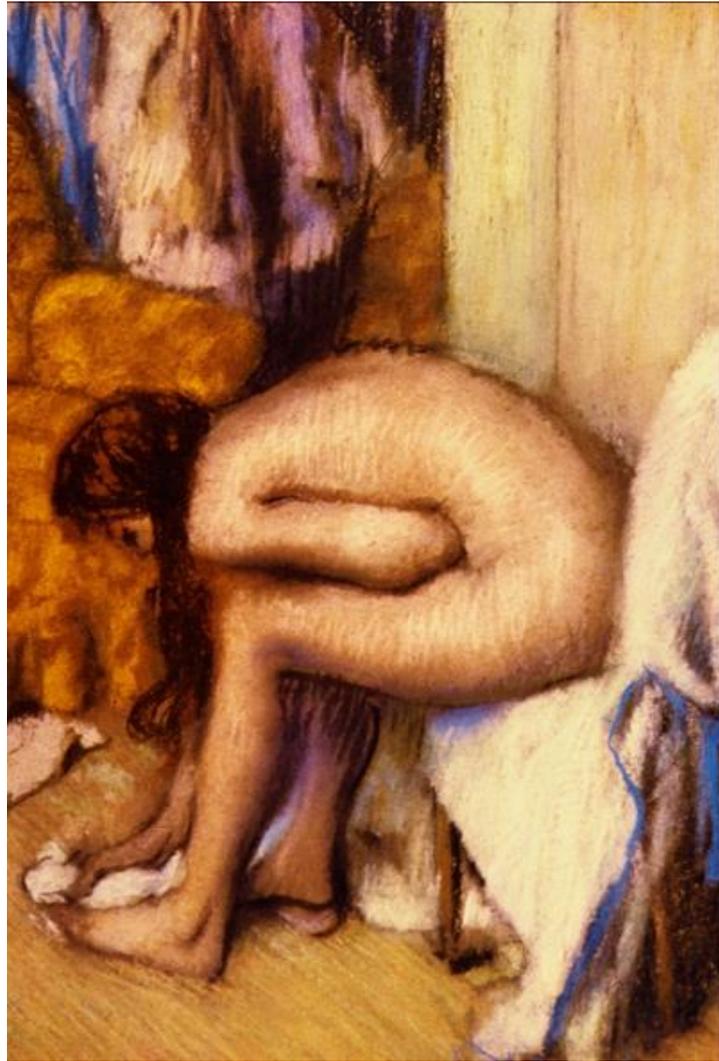
Claude Monet

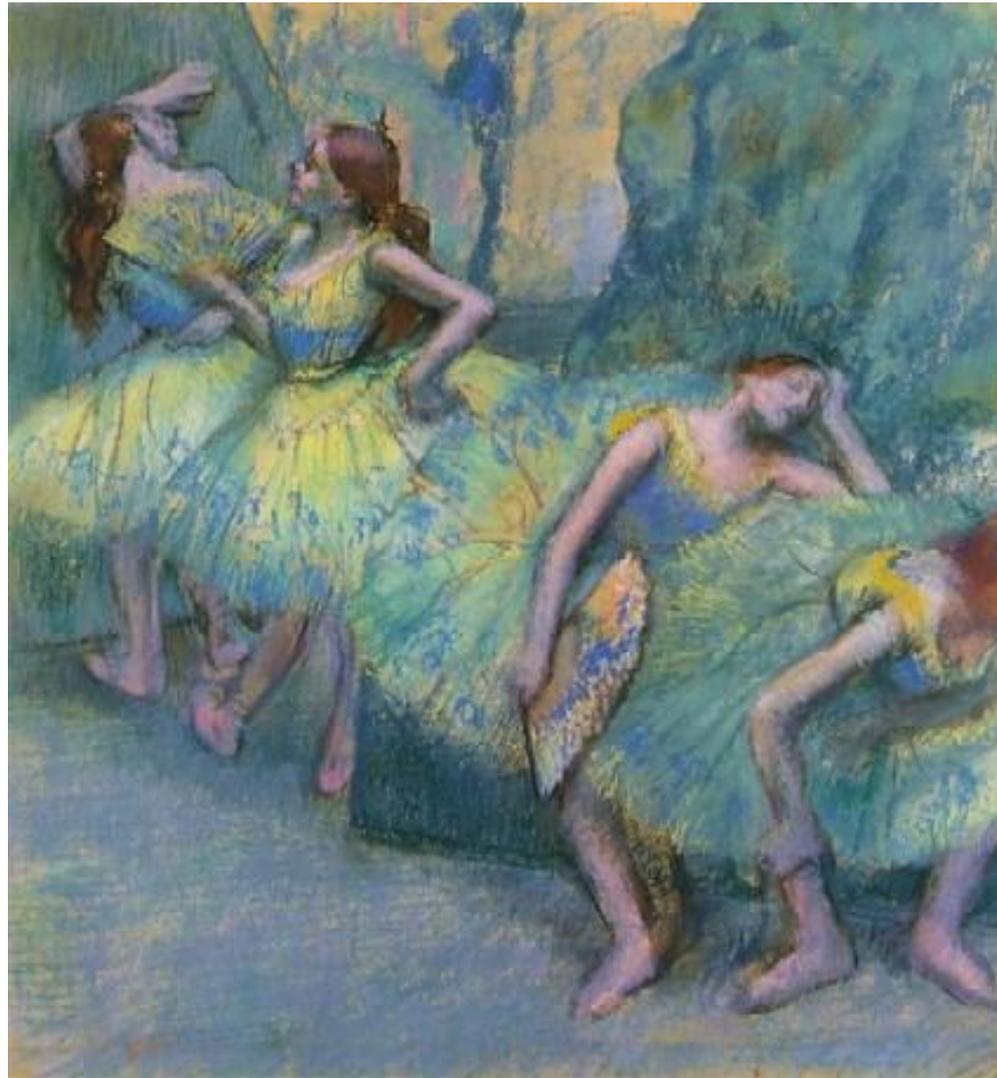
Monet Towing A Boat, Honfleur 1864

Monet, Seascape:Storm 1866

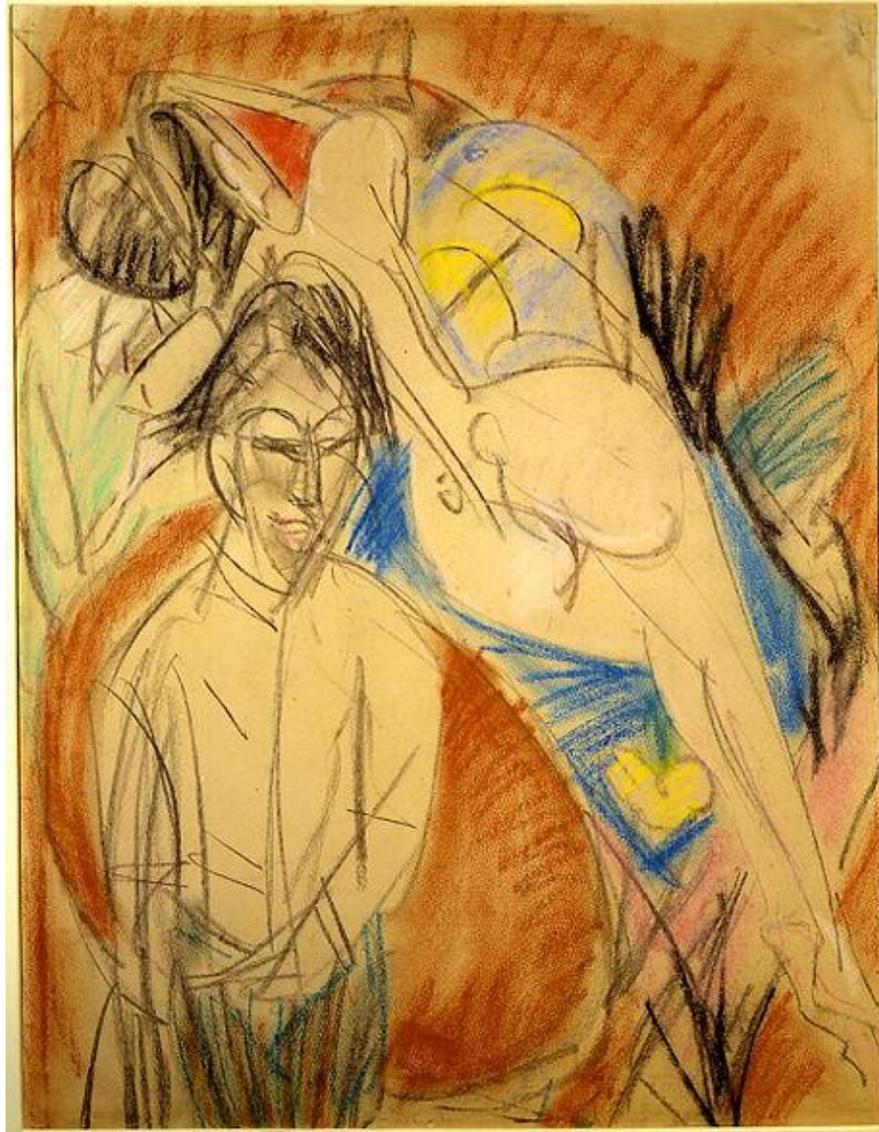
Edgar Degas Después del baño. 1884.

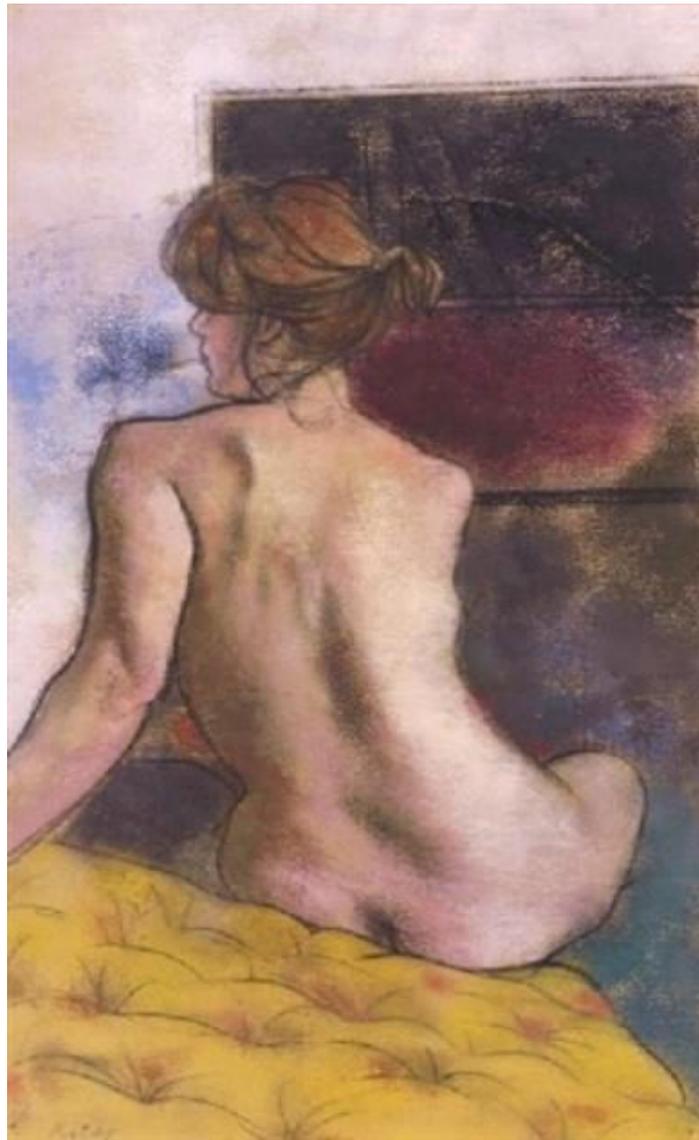
Bailarinas de ballet clásico - 1900 - Edgar Degas - pastel

Mary Cassatt. Niño dormido, 1910.

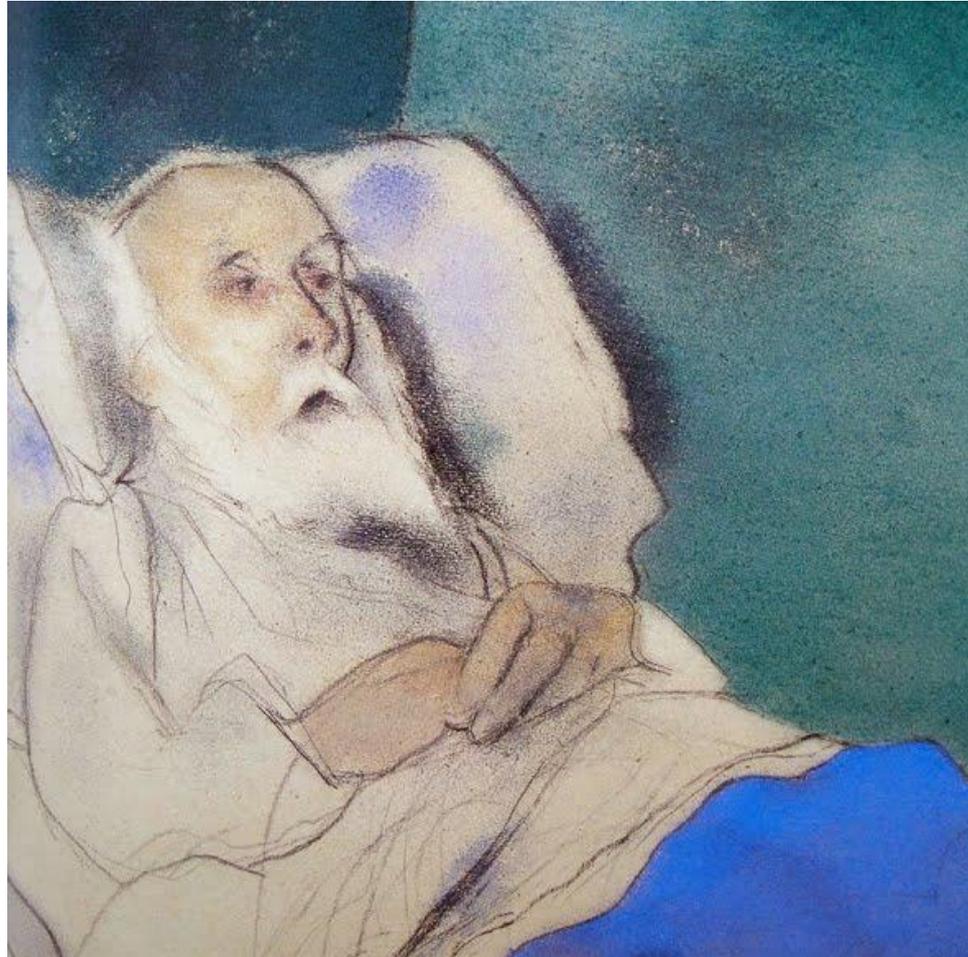
Ernst Ludwig Kirchner. Hombre y una mujer desnuda. 1915.

***“Marynka fumando” 1980, Pastel, 90.08 x 56.5 cm,
Obra del artista Norteamericano Ronald Brooks Kitaj
(1932-2007)***

Ronald Brooks Kitaj (1932-2007) , Pastel,

Ronald Brooks Kitaj (1932-2007) , Pastel,