

A Perfect Ground: preparatory layers for oil paintings 1550 - 1900

Maartje Stols-Witlox

Londres: Archetype, 2017

ISBN: 9781909492356

Dimensiones: 246 x 175mm

Páginas: 412

Ilustraciones en color

Como producto de su tesis doctoral, *Historical recipes for preparatory layers for oil paintings in manuals, manuscripts and handbooks in North West Europe, 1550-1900: analysis and reconstructions* (Amsterdam School of Historical Studies, Universidad de Amsterdam, 2014), la autora, Maartje Stols-Witlox, explora en este libro un amplio repertorio de recetas históricas y prácticas de taller europeas sobre preparaciones de pintura al óleo poniéndolas en relación con reconstrucciones lo más precisas posible y representativas a partir de la interpretación y análisis de dichas recetas. En la introducción señala cómo las reconstrucciones de procedimientos pictóricos son útiles no solo para la formación del restaurador; también sirven como referencia para la interpretación visual de pinturas y responden a preguntas concretas surgidas tras los análisis químicos e instrumentales, o a cuestiones sobre el diagnóstico o la propuesta de tratamiento.

Este método de investigación se basa, pues, en la identificación e interpretación de fuentes documentales históricas, en el examen de muestras originales de pintura con microscopía óptica y otras técnicas instrumentales de examen de materiales, y en las reconstrucción de los procedimientos siguiendo las recetas de la manera más precisa posible, todo ellos analizado no de manera aislada sino relacionando y contrastando datos obtenidos por las diferentes vías. Reconstruir las recetas de manera muy precisa no es del todo posible porque las recetas a menudo son ambiguas, indefinidas, parciales o incluso erróneas. Tampoco es fácil encontrar en la actualidad materiales con las mismas características químicas y morfológicas que los del pasado, o estos son demasiado tóxicos.

No obstante, los resultados que se pueden obtener con esta metodología son en general muy positivos y han hecho avanzar considerablemente el conocimiento de las técnicas artísticas tradicionales. Un excelente ejemplo es el proyecto HART (*Historically Accurate Oil Painting Reconstruction Techniques*), en el que se enmarcan las investigaciones de Maartje Stols-Witlox, desarrollado por el Instituto Holandés de Patrimonio Cultural durante los años 2002 a 2006 dentro del el programa nacional de investigación multidisciplinar *De Mayerne*. Como parte este proyecto HART se creó una base de datos de recetas de los siglos XVII al XIX en Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Alemania, Italia y España, centrada en tres temas principales: manufactura y uso del blanco de plomo, procesadores y secativos del óleo y capas de preparación en la pintura de caballete (Witlox, M. y Carlyle, L. 2005. "A perfect ground is the very soul of the art": Ground recipes for oil painting 1600-1900", en R. Vontobel ed., *ICOM-CC 14th Triennial Meeting Preprints*. London: James & James).

La autora ha reunido en este libro, fruto de sus años de investigación en dicho proyecto, una colección vastísima de recetas históricas sobre preparaciones para la pintura al óleo en diferentes soportes. Su objetivo era conocer los materiales usados para preparar los soportes y hacer aptos para ser pintados, y el porqué de su elección por parte del artista. Así, después de analizar las investigaciones anteriores sobre este tema, hace un recorrido por las colecciones de recetas históricas analizando su carácter bibliológico, el contexto de las fuentes, de sus autores y sus posibles lectores y su evolución histórica desde el siglo XV al XIX, todo ello sintetizado en múltiples cuadros

comparativos. Otro capítulo introductorio es el referente a la terminología, tan confusa en inglés como en español por la multiplicidad de significados de un mismo término o la misma indefinición. En él fija aquellos aplicados a cada fase de la preparación de un soporte pictórico: *Size layer* (encolado), *ground* (aparejo), *fillers* (cargas) y pigmentos, *binders* (aglutinantes), *isolation layer* (capa aislante), *priming*, *imprimatura* o *primuersel* (imprimación o imprimadura). El grueso del contenido es la descripción de cada una de las fases y materiales según los recetarios, formas de aplicación, instrumentos, influencia en el envejecimiento de la pintura, tipos de aparejos, coloración y textura de las imprimaciones etc. con las correspondientes reconstrucciones.

Completa el texto con una serie de anexos con cuadros muy útiles que registran y sintetizan comparativamente y de manera pormenorizada toda la información reunida sobre autores y recetas, proveedores y otros muchos aspectos, para finalizar con una utilísima bibliografía comentada de las fuentes primarias consultadas.

Los resultados de las investigaciones sobre la tecnológica del arte, o historia de las técnicas artísticas, ayudan a comprender mejor el proceso de creación de las obras de arte, cómo han influido los materiales utilizados por el artista en los efectos visuales o en la conservación y a valorar su autenticidad y su papel innovador en el panorama artístico contemporáneo desde el punto de vista técnico. La investigación académica tiene en este ámbito un campo amplísimo por desarrollar, especialmente en lo que se refiere a las técnicas de la pintura española, campo que todavía adolece de notables lagunas de conocimiento.

Rocío Bruquetas Galán
Museo de América (Madrid)