

TECNOLOGÍA DIGITAL EN LA RECONSTRUCCIÓN CROMÁTICA DE LA IMAGEN PICTÓRICA

Daniela López Pinochet, *Museo Histórico Militar de Chile,*
Danielalopez@gmail.com

RESUMEN

En nuestros tiempos, no existe el héroe, sólo se tienen los elementos materiales que en vida le pertenecieron o, en ocasiones, sólo contamos con la imagen del personaje histórico que dejó plasmada un artista. El desafío, entonces, es recuperar esa intención, a través de las herramientas de la ciencia, la tecnología, bajo la potestad del restaurador. Para esto el Laboratorio de Pintura del Museo Histórico y Militar ha incorporado, desde el año 2007, la utilización de un programa de fotografía en su metodología de trabajo para la reconstrucción de las imágenes dañadas (**Figura 1**).

INTRODUCCIÓN

Reconstrucción cromática en la obra pictórica *Retrato del Coronel Sofanor Parra*. Esta obra presentaba una pérdida de un 90 %, en la zona de los ojos. Para poder realizar el tratamiento de reintegración cromática, sin cometer un falso histórico, la reconstrucción digital se basó en imágenes en blanco y negro encontradas en libros, principalmente. La reconstrucción digital se logró también gracias a las fotografías de la pintura antes de los deterioros. Como Centro Nacional de Conservación Castrense, es de gran importancia salvaguardar el Patrimonio del Ejército de Chile, donde están presentes los iconos nacionales que permiten hacer perdurar la idea de Nación y, por ello, uno de nuestros objetivos es conservar y rescatar el Patrimonio Histórico-Artístico.

Una vez implementada esta metodología de trabajo, a partir del año 2007, también se está utilizando en otra obra, *Retrato del General Erasmo Escala*. Esta obra supone un gran desafío, ya que no se cuenta con imágenes previas al deterioro.

Por tanto, la recuperación de la imagen significa un reto, para dar lectura a la obra sin interferencias y cumplir con los principios estéticos e históricos que encierra toda restauración que involucra la recuperación de la imagen en una pintura.

Caso n° 1. Retrato del Coronel Sofanor Parra

El trabajo de reconstrucción digital del *Retrato del Coronel Sofanor Parra* se realizó en el año 2007. Esta obra presentaba graves pérdidas en la capa pictórica en la zona de los ojos del personaje, debido a los daños sufridos en el terremoto del 13 de junio del 2005.

La obra se encontraba en mal estado de conservación con importantes deterioros por rasgados irregulares. Estos involucraban soporte y estratos sustentados, que alteraban la lectura de la imagen y generaban, además, una situación de inestabilidad de sus estratos. Se observaban intervenciones anteriores tanto en el reverso del soporte como en la capa pictórica, que no obedecían a metodologías disciplinares adecuadas, y producían irregularidad en la superficie, alteración cromática por repintes y le faltaban las cuñas a su bastidor. Tanto este como su marco se encontraban en un estado avanzado de deterioro producto de un ataque de insectos xilófagos.

Esta obra forma parte de la colección del Regimiento Cazadores, en el Norte de Chile. Por esta razón, debía trasladarse para su recuperación desde el norte de Chile hasta Santiago, al Centro Nacional de Conservación Castrense, a más de 1.853 kilómetros. Pero antes de su llegada debíamos tener la mayor cantidad de datos posibles.

Es así como, gracias a los uniformados de este Regimiento, previamente capacitados en la labor de salvar el Patrimonio, enviaron: fotografías de la obra, del lugar donde se encontraba, documentaron y registraron sus deterioros. Finalmente, las obras fueron embaladas, bajo estándares idóneos que asegurarían su traslado, y con grandes esfuerzos lograron enviar las obras a Santiago, capital de Chile.

OBJETIVO

Para poder reconstruir la imagen digitalmente se necesitaba tener de alguna forma una imagen de la obra antes de los daños provocados por el terremoto. No se podía precipitar el trabajo y realizar una reintegración cromática sin tener una imagen que sustentara esa reintegración. Con una imagen reconstruida digitalmente se podía evitar cometer un falso histórico, porque la reconstrucción cromática tendría una base, la de esta imagen digital.

HIPÓTESIS

La primera pregunta que nos hicimos fue si, para llevar a cabo la reintegración cromática, se podría reconstruir previamente la imagen de la obra pictórica utilizando como herramienta el Photoshop. Fue el punto de par-

tida para que el autor, Carlos Lastra, comenzara a investigar el personaje retratado y localizara fotografías de la obra antes de los daños sufridos.

METODOLOGÍA

Se iniciaron así las labores de la recuperación del *Retrato del General Sofanor Parra* para frenar los daños que presentaba. Para ello, tanto la tela como su bastidor y marco se sometieron a distintos tratamientos de conservación. Los últimos se encontraban infectados por xilófagos, por lo que se aplicaron tratamientos específicos.

En este punto se tomaron fotografías de la zona de los ojos, la más afectada, para usarlas en la reconstrucción digital (**Figuras 2, 3**).

La obra quedó en espera en el Laboratorio de Pintura del MHM, cubierta en un medio seguro.

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE IMÁGENES RELATIVAS A LA OBRA PARA RESTAURAR

Una vez recopiladas la mayor cantidad de imágenes e información posibles, se inició una reflexión sobre la mejor forma de recuperar esta zona, tan importante para un retrato.

No bastaba hacerlo basándose únicamente en una foto antigua del personaje, porque, si bien es cierto que esta muestra la fisonomía del retratado, la imagen está transformada por la visión del autor de la pintura, su trazo e interpretación artística.

Las fotografías que se encontraron del personaje distaban mucho de la pintura, eran en blanco y negro y se habían tomado a gran distancia. Por lo tanto, estas imágenes no servían para la reconstrucción digital, sólo para documentar la obra.

Paralelamente, se buscaron fotografías del cuadro antes de haber sufrido los daños. Se encontró por casualidad una foto en la que la pintura aparecía detrás de una escultura, en una oficina. En apariencia, era una foto de la escultura y, por casualidad, se registró la imagen de la pintura.

Se consiguió una imagen de la obra antes del daño. Ambas fueron de gran ayuda. No podíamos basar la reintegración en otras imágenes que no fueran las de la obra pictórica (**Figuras 4, 5, 6**).

Así, comparativamente, basándose en detalles constructivos se pudo llegar poco a poco a la reconstrucción digital de la imagen con programa Photoshop CS2.6.

RECONSTRUCCIÓN DIGITAL DE LA IMAGEN

Se hizo un contraste comparativo en Photoshop entre las fotos en blanco y negro, documentos digitalizados que había entregado la señora Carmen Gloria Olivares, encargada de Biblioteca del MHM, y la foto de la pintura antes de los daños. Se constata así lo que se pensó en un principio, la obra claramente tenía una fuerte interpretación del autor de la obra, don Carlos Lastra. Luego se procedió a trabajar con la imagen del cuadro antes del daño y con el 10 % restante que aún se conservaba de uno de los ojos. También sirvieron algunos indicadores de estructura, como proyección de líneas y restos de estrato pictórico de referencia que todavía se conservaban. Gracias a estos indicadores y a la proyección que se hizo, se pudo reconstruir la dirección de las líneas del ojo.

Fue importante mantener siempre una constante comparación con la fotografía de la obra pictórica y, poco a poco, tomando los indicadores de base, se dio paso a la reconstrucción total.

De esta manera, una vez concluido el proceso digital, se pudo iniciar el tratamiento de reintegración cromática sin cometer el tan temido falso histórico.

Es así como, con Photoshop y la ayuda de Free Hand, se dieron algunas señales de las líneas de construcción, comparándolas con la imagen del cuadro antes de los daños sufridos.

De esta forma, se pudo constituir y realizar un trabajo en conjunto, entre la restauración tradicional y las alternativas que nos ofrece la tecnología. Todo esto en virtud de alcanzar la reconstrucción de la imagen en una obra, para poder lograr una lectura total de ésta sin interferencias (**Figuras 7, 8**).

Caso n° 2. Retrato del General Erasmo Escala

INTRODUCCIÓN

Se han presentado nuevos desafíos para esta metodología de trabajo. Tal es el caso del *Retrato del General Erasmo Escala*, del autor Nicolás Guzmán Bustamante, y del que, a diferencia del anterior, no existe ninguna fotografía antigua.

Cuando se rescató la obra, ya presentaba pérdida total en la parte inferior, aparentemente causada por la infección de hongos. Había desaparecido la mano del retratado.

Cabe destacar que el personaje, de acuerdo a lo investigado hasta ahora, sólo contaba con el brazo derecho, porque el otro lo había perdido en

batalla. Es un personaje muy importante para nuestra historia, que ingresó en la carrera militar con 13 años.

Esta intervención ha sido posible gracias a una importante investigación, recopilación de imágenes, análisis y cuestionamientos sobre el procedimiento adecuado.

HIPÓTESIS

En este caso se maneja como hipótesis la realización de una reconstrucción digital de esta zona de pérdida de capa pictórica según tres alternativas que se someterán a discusión con un grupo interdisciplinar formado por historiadores, conservadores y restauradores, para poder elegir la más apropiada.

Como este trabajo está en proceso, aún esperamos poder localizar una imagen de la obra antes de los daños. La metodología que se piensa seguir cambiaría sólo si se consiguiera localizarla.

METODOLOGÍA

Previamente, la imagen se reconstruirá de manera digital en Photoshop, al no tener una imagen de la obra que indique cómo era esta antes de los daños.

Después, la metodología que se piensa seguir es la siguiente.

El primer paso es reconstruir el ojo del personaje y parte del rostro basado en la dirección de algunas líneas de construcción del dibujo. Tomar como referencia de color los tonos cercanos y así dar forma nuevamente a esta zona (**Figuras 9, 10**).

A continuación, para la parte inferior, se tienen tres alternativas para reconstruir la imagen digitalmente. La primera es crear una imagen con tono general, a partir de la abstracción cromática, generando una atmósfera general que no interfiera con la obra y se mimetice. Para esto, con la herramienta «cuentagotas», se tomó una muestra del fondo que arrojó los porcentajes de cuatricromía de la parte fondo verde. Después se hizo lo mismo con el tono marrón; con esto se vio dónde se ubicaban estos dos colores y se buscó un tono medio que no interfiriera ni con el tono cálido ni con el tono en verde. Además, como tampoco se quería interferir con el tono oscuro del traje, se sumó a esta muestra un aumento del negro en la composición; quedó en: cyan 61, magenta 62, amarillo 92 y negro 65 (**Figura 11**).

Una segunda propuesta es dar continuidad a los tonos de acuerdo a la imagen que se conserva y que están cercanos al deterioro, de esta forma

se daría continuidad cromática a la imagen basado en los colores que aun están presente en la obra, en otras palabras dar una prolongación tonal a lo que se conserva como vestimenta y fondo (**Figura 12**).

Una tercera propuesta es una mezcla de esta segunda, pero además esbozar la posible mano del retratado. Esta opción es la menos factible ya que implicaría inventar una mano y rompe con todo criterio de restauración, de igual forma se presenta para mostrar la dureza y falsedad que sustenta la imagen en cuestión y se demuestra con esto el error que sería visualmente dar curso a esta alternativa (**Figura 13**).

Se pensó en esta tercera opción por los antecedentes recopilados del retratado, que perdió el brazo derecho en batalla y fue retratado más tarde con su única mano a la vista. Irónicamente, el general perdió la otra mano por el deterioro causado por la infección de un hongo.

CONCLUSIONES

Esta nueva metodología de trabajo que se implementó en 2007 en el Laboratorio de Pintura Museo Histórico y Militar de Chile con excelentes resultados es actualmente una parte importante de los procedimientos utilizados para las obras muy dañadas en su imagen.

Como es un proceso introducido recientemente y cada caso es único y distinto, como se demuestra con estos dos ejemplos, es importante tomar una decisión en conjunto con otros profesionales, porque servirá para futuros casos y que se creen precedentes metodológicos.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE CHILE, *Héroes y soldados ilustres del Ejército de Chile 1810-1891*, Santiago, Academia de Historia Militar, 1981, p. 425 [Serie de la Biblioteca del Oficial Volumen LXXV].

MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE, *la web del MHM*, www.mhm.cl. Consultas realizadas en los meses de marzo y abril de 2009.

NICOLAUS, KNUT, *Manual de Restauración de cuadros*, Alemania, Editorial Konemann, 1999.

CURRÍCULUM VITAE

Conservadora y Restauradora de Obras Pictóricas, Museo Histórico y Militar de Chile. Diseñadora Gráfica, DUOC UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciada en Artes Visuales, Mención Artes Plásticas y Postítulo de Especialización en Restauración del Patrimonio Cultural Muebles, Especialización en Pintura, Universidad de Chile.