

The Artist's Process. Technology and Interpretation

Edited by Sigrid Eyb-Green, Joyce H. Townsend, Mark Clarke, Jilleen Nadolny and Stefanos Kroustallis

Archetype Publications Ltd.

Londres, 2012

217 páginas, ilustraciones en color y blanco y negro, 210x297mm, pasta blanda

ISBN: 978-1-904982-73-9

Las fuentes de información sobre los materiales y tecnología artística son muy variadas. Su estudio es ciertamente apasionante y ha despertado el interés de diferentes grupos de investigación, algunos de ellos de carácter interdisciplinar. Los resultados de sus trabajos han demostrado la variedad de fuentes existentes y la riqueza de la información que contienen.

The Artist's Process. Technology and Interpretation, recientemente publicado por Archetype Publications, recoge los trabajos presentados en el cuarto simposium internacional organizado por el grupo de trabajo ATSR (Art Technology Search Research) del CC-ICOM. Este evento se celebró en Viena en el año 2010 y contó con la colaboración del Instituto de Conservación y Restauración de la Academia de Bellas Artes de Viena. De los cuarenta y seis trabajos publicados, veintitrés corresponden a las Comunicaciones Orales y trece a las aportaciones en la modalidad Poster. Sus contenidos son un claro ejemplo de las distintas fuentes de las que se puede extraer información referida a los materiales y técnicas artísticas, así como de la interpretación de lo que en ellas se contiene. Asimismo, se constata el carácter interdisciplinar de estas investigaciones con la participación de historiadores, historiadores del arte, conservadores, tecnólogos y químicos.

Después del prefacio firmado por Sigrid Eyb-Green, Joyce H. Townsend, Mark Clarke, Jilleen Nadolny y Stefanos Kroustallis, editores de esta publicación, el primer artículo recoge la conferencia inaugural impartida por el Dr. Nicholas Eastaugh, director de Art Access and Research Ltd y cofundador del Proyecto *Pigment Project* de la Universidad de Oxford. Bajo el título "From source to chronology; studies on macro-scale behaviour in art technology", el autor hace una interesante reflexión en torno a la diferencia entre invención e innovación y plantea la conveniencia de aplicar los modelos utilizados en otras disciplinas, para extraer la máxima información de los múltiples datos que los investigadores recopilan sobre temas aislados. De esta forma, sería posible establecer cuando una invención relacionada con los materiales y tecnologías artísticas pasa a ser una innovación en el mundo del arte y sus repercusiones en la producción artística.

Los artículos recogidos en esta publicación reflejan la variedad de fuentes, que van desde las fuentes de información oral y *realia*, tal es el caso de los trabajos de T. Tallian ("Living sources: experts, masters and practitioners"), A. Stijnman ("Some thoughts on *realia*: material sources for art technological source research") y H. Kutzke y B. Topalova-Casadiago ("Exploring an artists' practice: Edvard Munch's paint tubes"), hasta las revisiones de fuentes documentales retrospectivas, tratados y textos sobre tecnología artística que, desde su primera redacción han sido transcritos, copiados o reeditados en múltiples ocasiones, lo que refleja la importancia que tuvieron en su época. Dentro de este grupo se encuentra otro trabajo de Stijnman ("A short-title bibliography of the *Secreti* by Alessio Piamontese") y las aportaciones de D. Oltrogge ("Theophilus: a methodological approach to Reading and art technological source") y M. Clarke ("Reworking and reuse: adaptation and use in workshop texts"), en los que se discuten la finalidad de las múltiples copias de los textos medievales. Entre éstas hay algunas que son meras copias de los originales,

realizadas con fines académicos y de consulta, mientras que otras fueron adaptadas para un uso eminentemente práctico, siendo estas últimas las que realmente reflejan la práctica artista en los talleres medievales. Siguiendo en la misma línea de revisión y estudio de antiguos tratados, en este simposium A. Wallert da a conocer un tratado holandés del siglo XVII, que trata sobre la pintura al óleo (“*De Groote Waereld in ’t Kleen Geschildert. The Big World Painted Small: a Dutch 17th century treatise on oil painting technique*”)

En otros artículos se describen los datos recogidos en ciertos tratados y textos referidas a técnicas de iluminación. Este es el caso de otra aportación de M. Clarke (“A unique 12th century illuminator’s treatise: an original composition incorporated in the Brussels *Compendium artis picturae*”) y el trabajo de C. Miguel *et al.* (“The book on how one makes colors of all shades in order to illuminate book’s revisited”). Este último se centra en el texto portugués *Libro de como si fazen as côres* e incluye los resultados de las reproducciones de recetas referidas a la obtención de pigmentos y colorantes.

Llaman la atención los artículos que investigan otro tipo de fuentes documentales menos estudiadas, pero cuyo examen pone de manifiesto su enorme potencial. Un claro ejemplo es el trabajo de R. Bruquetas y S. Kroustallis en el que se revisan las demandas legales del artista español Alonso Berruguete, y constata los datos que contiene sobre los materiales utilizados por este artista (“Judging art: lawsuits involving the painter and sculptor Alonso Berruguete as sources for art technology”). También resulta novedosa la investigación de M. Koller (“An unknown art technological source for Austrian Baroque art: the diaries of Abbot Hieronymus Übelbacher of Dürnstein for 1710-40”), que estudia los diarios o agendas de trabajo de los artistas barrocos, en los que se dejaba constancia de los materiales y formas de trabajo, así como algunas anotaciones sobre limpiezas y tratamientos de conservación de las obras. Igualmente aporta datos de interés otro trabajo de R. Bruquetas, en el que la autora desglosa en detalle los datos recogidos en los documentos conservados en el Palacio Real de Madrid, referidos a los materiales utilizados por Goya y otros pintores españoles del siglo XVIII (“Sources for the study of pigments used by Goya and other 18th century Spanish painters”).

Dentro de este mismo grupo de fuentes menos habituales, se encuentran otras interesantes aportaciones referidas al estudio de obras artísticas de los siglos XIX y XX. A. Pohlmann en su artículo “*Bernteinlack, Vernis Vibert and Weimarweiß: the letters of Lyonel Feininger (1871-1956) as a key source for his painting technique*”, investiga la correspondencia que el pintor germano-americano, Lyonel Feininger, mantiene con su esposa, también pintora, y en la que comenta los materiales que utiliza y sus métodos de trabajo. Igualmente, la investigación de D. Ormond (“Interpreting Van Gogh’s plain air painting practice: written sources versus painted image”), se apoya en la correspondencia que Van Gogh mantiene con su hermano, centrándose en las cartas en las que describe los materiales y métodos que aplicó durante la ejecución de dos obras concretas, ambas pintadas al aire libre. Lo recogido en estas cartas es confirmado mediante un detallado estudio de las obras: *Girl in a Wood* (1882) y *Fishing Boats* (1888). La aportación de K. Kinseher “Ernst Berger and the late 19th century Munich controversy over painting materials”, gira en torno al interés surgido en el siglo XIX sobre la durabilidad y aportaciones de los nuevos materiales, que estaban apareciendo en el mercado y, dentro de este contexto, relata el conflicto surgido entre Ernst Berger, conocido como pintor y muy valorado por sus investigaciones sobre las técnicas pictóricas tradicionales, y Adolf W. Keilm, fundador de la *Sociedad alemana para el estudio racional de los métodos de pintura*.

Otras aportaciones se centran en algunas prácticas artísticas muy específicas, como son el trabajo de ebanistería, orfebrería y esmaltado. Este es el caso de los trabajos de S. Formánek (“A glimpse of the Renaissance: colors and geometrical patterns on a southern game board of the late 16th century”), T. Davidowitz *et al.*, (“Identifying 16th century paints on silver using a contemporary manuscripts”) y Ch. Krekel y H. Fuertes (“Saffron for purity: raw materials for the production of coloured glazes in 16th-century”). Dentro de este grupo también se puede incluir la investigación de A. Le Gac *et al.*, sobre los materiales y técnicas de decoración en relieve, aplicados en la escultura policromada barroca (“Raised decorations applied to Baroque polychrome sculpture in Coimbra, Portugal: the production of painter-gilders or sculptures?”).

Siguiendo la línea de investigación dirigida a la reproducción de las instrucciones recogidas en antiguas fuentes documentales, el trabajo de M. Stols-Witlox *et al.*, trata sobre la preparación y métodos de refinado

del blanco de plomo (“To prepare White excellent...’: reconstructions investigating the influence of washing, grinding and decanting of stack-process lead White on pigment composition and particle size”). En esta misma línea se encuentran las aportaciones de I. van Leeuwen *et al.*, (“Instructions on the making of pastel crayons and their use in pastel painting: a manuscript in the Rijksmuseum, Amsterdam”) y la de A. Kaminari *et al.*, (“Reconstruction and imaging of copy press samples”).

Las aportaciones presentadas en este simposium en la modalidad Poster, son publicadas en un formato más reducido. No obstante su lectura es también de interés, y al igual que las contribuciones anteriores, en ellas se abordan una amplia variedad de temas.

Independientemente de los objetivos planteados en cada uno de los trabajos publicados en este libro, de los procesos artísticos abordados y de las fuentes de información consultada, su lectura es muy recomendable para todos aquellos interesados en conocer todo lo que hay detrás de la producción artística.

Margarita San Andrés Moya
Universidad Complutense de Madrid