

Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías

Mikel Rotaache González de Uribe

Editorial Síntesis

Madrid, 2010

300 páginas, ilustraciones en blanco y negro, 17x23cm.

ISBN: 978-84-975672-9-9

En el año 2003 la Editorial Síntesis inicia la publicación de una serie de textos académicos dedicados al Patrimonio Cultural. Uno de los más reciente es *Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías* y ha sido editado en el año 2010. Su autor Mikel Rotaache González de Uribe ya ha contribuido a esta misma colección con el texto *Transporte, depósito y manipulación de obras de arte* que fue publicado en el año 2007.

Los problemas asociados a la conservación y restauración del arte contemporáneo son complejos y para su solución no son válidos los criterios y recursos utilizados en el arte tradicional. Estas cuestiones vienen preocupando a los conservadores – restauradores y a los conservadores – científicos desde hace décadas. Con el fin de hacer una puesta en común de esta situación y buscar algún tipo de respuesta se han organizado reuniones, jornadas y congresos en los que se han plantado estos problemas. Fruto de estos esfuerzos han sido numerosas publicaciones en lengua inglesa, tales como, *Saving the Twentieth Century: The Conservation of Modern Materials. Symposium '91* de David W. Grattan (ed.) (1993); *Plastics: Collecting and Conserving* de A. Quye, C. Williamson (eds) (1999), *Modern Art, New Museums. Preprints of the Contributions to the IIC Congress* (Bilbao), Roy A, Smith P (eds.) (2004); *Modern art: Who cares?: an interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art*, de Hummelen IJ, Sillé D (eds) (2005), *Conservation of Plastics, Materials Science, Degradation and Preservation*, de Y. Shashoua (2008) y *Plastics: Looking at the Future Learning from the Past*, B. Keneghan and L. Egan (eds.) (2008). En lo que respecta a las publicaciones en lengua española, hay que destacar las actas derivadas de las Jornadas que anualmente y, desde hace varios años, se celebran en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dentro del marco de las Jornadas de Arte Contemporáneo organizadas por el Grupo de trabajo de Arte Contemporáneo del Grupo Español del IIC (GEIIC).

A estas aportaciones se añade este nuevo libro *Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías*, en el que, además de revisarse las cuestiones referidas a los materiales utilizados en arte contemporáneo, su composición y propiedades, tiene el valor añadido de la inclusión de ejemplos de actuaciones y metodologías aplicadas a casos prácticos, especialmente cuando proceden de un profesional, Mikel Rotaache González de Uribe, que desde el año 2004, está vinculado al Departamento de Conservación y Restauración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) de Madrid y tiene experiencia en estos temas.

Este libro está estructurado en nueve capítulos. Muy acertadamente en el primero, y bajo el título “Los artistas del siglo XX y su relación con los materiales artísticos”, el autor revisa los distintos movimientos artísticos englobados en el arte moderno y contemporáneo. Partiendo del impresionismo hace un recorrido por el fauvismo, cubismo, expresionismo, dadaísmo, minimalismo y arte conceptual, para terminar con las nuevas tecnologías y su introducción en el arte contemporáneo a través del videoarte y el arte digital. También incluye una breve reseña al cine y el arte de vanguardia.

Los capítulos 2 3 y 4 están dedicados a la “Conservación de soportes cinematográficos”, “Conservación de soportes magnéticos (vídeo)” y “Conservación de materiales plásticos”. En todos ellos la primera

parte comprende la descripción de los aspectos materiales de este tipo de objetos culturales, sus componentes, tecnologías de elaboración, sin olvidar una breve referencia a la historia de su producción e introducción en la sociedad y en el campo artístico. En la segunda parte de estos capítulos se abordan los temas relacionados con su conservación y restauración, empezando por describir las causas de deterioro, tanto las relacionadas con la propia composición material de los soportes como las derivadas de las condiciones ambientales. Se explican las pautas a seguir para su apropiado almacenaje y embalaje, siempre atendiendo a su composición y estado de conservación. Finalmente se dan algunos consejos referidos a su restauración.

En el capítulo 5 “Criterios de intervención en arte contemporáneo” el autor plantea la complejidad de este tema. Antes de abordar esta cuestión, hace un recorrido histórico sobre los criterios de restauración aplicados al arte tradicional, desde el oscurantismo y ambigüedad imperantes en los siglos XVII y XVIII, hasta los inicios de la restauración científica en el siglo XIX y su plena vigencia en el XX. Sin embargo, con el arte contemporáneo la situación cambia radicalmente; los artistas utilizan una gran variedad de materiales y tecnologías, se abandona la práctica artística tradicional y, en general, no tienen entre sus prioridades la perdurabilidad de sus creaciones. Todas estas cuestiones son planteadas y discutidas en este capítulo, junto con sus consecuencias en los criterios o metodologías de intervención.

A lo largo del capítulo 6 “Los artistas y la conservación y restauración” se profundiza en otra importante particularidad del arte contemporáneo, asociada a la inestabilidad inherente de muchas obras. Se trata de la necesidad de abordar su restauración al poco tiempo de su producción y, en consecuencia, la obligación de tener en consideración la intencionalidad del autor en la creación de su obra y su opinión para establecer los criterios de restauración. Esta situación es cada vez más frecuente, por lo que los principales Museos europeos y estadounidenses consideran “la entrevista al autor” como una de las herramientas de trabajo más importantes y de las que el conservador – restaurador hará uso en el caso de que sea necesario afrontar la restauración de alguna de sus obras.

En el capítulo 7 “Metodología de diagnóstico” se establecen todos los factores que hay que tener en cuenta para llegar a un diagnóstico acertado. Al igual que en el arte tradicional el éxito de una restauración se poya en un diagnóstico previo adecuado y preciso. Sin embargo, en el arte contemporáneo, no es suficiente un estudio del estado de conservación de la pieza; además es necesario tener en cuenta su dimensión conceptual, conocimiento de sus elementos (tecnológicos y no tecnológicos), componentes sensoriales, espacio expositivo, etc. Resulta interesante, la parte de este capítulo dedicada a la explicación de la realización de distintas probetas similares a las obras en las que se tiene que intervenir, y en la que se realizan ensayos previos que ayudan a decidir el procedimiento de restauración más apropiado.

En el capítulo 8 “Casos reales de intervención sobre obras de arte contemporáneo” describe los procesos de intervención llevados a cabo sobre algunas obras contemporáneas. En todos los ejemplos, se contextualiza la obra, su historia, las circunstancias que llevaron al autor a su ejecución, su significado, los datos que se conocen en cuanto a su composición material, su estado de conservación y los criterios de intervención aplicados. Se incluyen intervenciones sobre obras de Pablo Picasso, Antony Gormley, Zoe Leonard, John De Andrea, Alexander Calder y Eugènia Balcells.

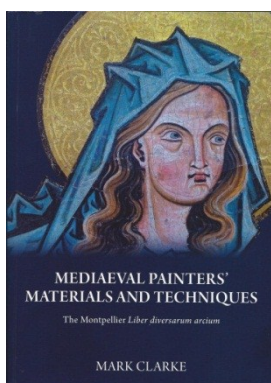
En el capítulo 9 “Reflexiones sobre la profesión”, Mikel Rotaèche hace una serie de reflexiones que giran en torno a la relación entre el conservador – restaurador y el arte contemporáneo, la injerencia del mercado del arte y el papel que desempeñan los museos del siglo XXI.

Finalmente incluye dos anexos, el primero es un ejemplo de una ficha del estado de conservación de una pieza escultórica, y el otro un ejemplo de fichas de una instalación. Para terminar incluye una amplia bibliografía relacionada con los temas tratados.

Los contenidos de este libro y la forma en que están estructurados serán de utilidad para aquellos conservadores – restauradores que tengan que abordar la amplia problemática asociada a la conservación

de obras de arte contemporáneo. Asimismo, su lectura es de interés para un mejor entendimiento del arte contemporáneo.

Margarita San Andrés
Universidad Complutense de Madrid

Medieval Painters' Materials and Techniques.
The Montpellier Liber diversarum arcium
Mark Clarke

Archetype Publications Ltd.
Londres, 2011
352 páginas, ilustraciones a color, 24,5 x 17,5 cm.

ISBN: 978-1-904982-64-7

Una de las últimas publicaciones de la editorial inglesa especializada en temas de arte y conservación Archetype es este estudio crítico realizado por el especialista en fuentes de las técnicas artísticas en la Edad media, Mark Clarke, sobre el texto anónimo medieval *Liber diversarium arcium* (“El libro de artes varias”) que se conserva en la Biblioteca Universitaria de Montpellier. El Liber, conocido como “Manuscrito de Montpellier”, es un manual práctico del siglo XIV que contiene alrededor de 500 recetas en latín con instrucciones sobre cómo realizar diferentes técnicas y procedimientos de la pintura y otras artes auxiliares.

Como pone de relieve el autor, la mayoría de los textos artísticos medievales suelen ser simples colecciones desordenadas de recetas, a menudos en forma de miscelánea. Este manuscrito, sin embargo, va más allá de la simple recopilación, pues organiza los temas con una clara estructura, lo que lleva a pensar al autor del estudio que se trata de un curso práctico de pintura, un manual para pintores. En su opinión es el recetario técnico medieval para pintores más completo e importante de los que han sobrevivido. Gran parte de sus recetas son compiladas de recetarios más antiguos, otras son nuevas incorporaciones, pero están distribuidas con un orden lógico que responde a un interés didáctico.

Así, el Libro 1 describe los fundamentos de la pintura (dibujo, elección y preparación de pigmentos, preparación de aglutinantes, mezcla de pigmentos y modelado, dorado); el Libro 2 técnicas más avanzadas, variaciones y refinamientos técnicos necesarios para pintar al óleo sobre tabla (preparación de las tablas, aceites y barnices, diferencias en el comportamiento de los pigmentos al óleo, dorado...); el Libro 3 está dedicado a otras variaciones en la técnica y a los materiales para la pintura mural, y el Libro 4, que instruye sobre cómo pintar sobre vidrio, cerámica y otras técnicas decorativas auxiliares (dorado, plateado y coloreado de metales, teñido de madera y seda, gemas artificiales).

Clarke considera que es una muestra de lo que sería el programa de enseñanza de la pintura entre los pintores medievales, que empezaban con el dibujo, seguían con las técnicas acuosas, más tarde con la pintura sobre tablas y finalmente la pintura mural. Pero sobre todo, el texto ofrece una visión muy completa de las técnicas pictóricas según se practicaban en Europa en el siglo XIV. Concretamente se trata del más importante conjunto de instrucciones escritas para el uso artístico del óleo tal como se