

Mixing and Matching. Approaches to Retouching Paintings

AA.VV. Editado por Rebecca Ellison, Patricia Smithen y Rachel Turnbull

Publicado por Archetype Publications con el Icon Paintings Group y la British Association of Paintings Conservator-Restorers (BAPCR)

London, 2010

179 páginas, ilustraciones, gráficos, figuras, 24,5 x 17,5 cm.

ISBN: 978-1-904982-50-0

Este libro recoge los temas tratados en los tres días de jornadas teóricas y prácticas, celebradas en el Courtauld Institut of Art de Londres, en 2007. Las diecinueve intervenciones se dedicaron a la reintegración (*retouching* o *inpainting* en la terminología inglesa) de pinturas, y fueron promovidas por el Icon Paintings Group y la British Association of Paintings Conservator-Restorers. Estas dos asociaciones citadas colaboran en la publicación realizada por la editorial Archetype.

La orientación de esta obra se centra en los aspectos técnicos necesarios a la hora de aplicar los productos y materiales en la restauración de pinturas, sin ninguna dedicación específica a cuestiones de tipo teórico sobre la legibilidad o no de las reintegraciones. A una mentalidad mediterránea y de influencia Brandiana puede sorprenderle esta actitud, ya que pone de manifiesto que en los países de cultura anglosajona siempre se ha practicado una reintegración invisible sin ningún complejo. De todos modos, también figuran en este libro algunos ejemplos con otras soluciones estéticas.

Ciertamente los materiales y su forma de aplicación se han elegido durante muchos años, e incluso actualmente, con un criterio muy subjetivo al reintegrar del color. Se podría decir que cada restaurador tiene su modo de trabajar y sus preferencias debido a su propia experiencia. Por eso, el tema de las jornadas y su organización nos parecen del máximo interés y ahora, a través de esta publicación, animamos a nuestros lectores a reflexionar sobre estas significativas propuestas.

La primera parte del libro está dedicada a la reintegración con temple de huevo, presentada por Rachel Turnbull. La segunda, al uso de resinas para el retoque, introducida por Rebecca Ellison. Y, por último, se recogen un conjunto de artículos sobre la reintegración de superficies complejas, con unas palabras preliminares de Patricia Smithen.

El empleo de temple de huevo para la reintegración es un medio bastante desconocido para nosotros, por eso el artículo escrito por Ann Massing resulta muy novedoso. Explica la historia de su empleo y como llegó a través de Ruhemann y Lank hasta el Hamilton Kerr Institute, donde todavía se practica. A continuación Alan Phenix plantea la complejidad de los temples de huevo, aclarando, gracias a nuevas precisiones químicas, las propiedades de este material y su evolución con el tiempo, y haciendo notar también las reacciones que ciertos pigmentos sufren en este medio. Mary Kempksi, termina este apartado, describiendo la manera de trabajar con el temple de huevo en la reintegración de color. Destaca su rápido secado, así como la estabilidad y resistencia del color a través del tiempo. Utiliza el huevo entero diluido en agua y se sigue la misma estructura por capas de la obra original, secando los estratos de temple y bruñéndolos con piedra de ágata. Se usa barniz MS2A como capa aislante del estucado; también entre las capas de color; sirve, además, para las

veladuras finales, y como elemento de reversibilidad para la zona reintegrada. En este artículo se muestran ejemplos de reintegración ilusionista, así como también un caso de *tratteggio*.

La segunda parte está dedicada al retoque con resinas, como ya se ha citado. Paul Ackroyd relata en primer lugar la historia de la introducción de las resinas en la National Gallery de Londres. En la década de los cincuenta se impuso el temple de huevo, a través de Ruhemann, con veladuras finales a base de resinas sintéticas -como las policiclohexanonas AW2 y MS2A, y la resina acrílica Paraloid B-72- tras comprobar la rápida decoloración que sufrían en poco tiempo las reintegraciones con los métodos anteriores (óleos y resinas naturales como la almáciga). A partir de 1960 se utilizará preferentemente el Paraloid B-72, y, a partir de 1990, los Gamblin Conservation Colors, que contienen una resina de aldehído.

Spike Bucklow expone el estado de la investigación en torno a las resinas para la reintegración, reclamando mayor especificidad en este campo ya que los estudios existentes se han dirigido a los materiales puros y no a su interacción con los pigmentos ni en películas pictóricas, en los que la experiencia de los conservadores-restauradores puede ser fundamental. Así, el siguiente artículo de Peter Koneczny se dedica precisamente al estudio de las propiedades y uso de algunos pigmentos y varios aglutinantes de retoque. Muestra los problemas del poder cubriente, opacidad o transparencia, que dependen de los índices de refracción del pigmento y de la resina, la longitud de onda de la luz y el tamaño de las partículas; la capacidad de tinción y el propio color que también está relacionado con el grado de dispersión del pigmento en el aglutinante. A través de ejemplos explica como las resinas de bajo índice de refracción, como el Mowilith 20 y el Paraloid B-72, producen pinturas más opacas con pigmentos inorgánicos que las resinas de alto índice de refracción, como Laropal K 80, Regalrez 1094 y MS2A. Mientras que estas últimas ofrecen los mejores resultados para veladuras con pigmentos inorgánicos. El tono, la saturación del color y la transparencia cambian durante el proceso de dispersión del pigmento en el aglutinante. El color ideal conseguido en la paleta irá cambiando gradualmente al ser rediseñado y amasado con el pincel sucesivamente.

Figuran a continuación ejemplos concretos de casos prácticos: la reintegración con aglutinante de PVA, por Sarah Cove; el retoque con Paraloid B-72, por Kate Lowry, y con Gamblin Conservation Colors, por Jill Dunkerton. En los tres casos se detallan los medios de preparación y la forma de trabajar, los disolventes recomendados y las ventajas de su uso.

La última sección del libro se dedica al retoque de superficies complejas y se inicia con el artículo de Stig Evans y Andrew Hanson sobre la aplicación de un espectrofotómetro portátil en la reintegración, haciendo un estudio de la teoría del color y su percepción por el ojo humano. Pero, quizás uno de los aspectos más llamativo es la identificación de pigmentos por medio de dicha técnica y los recursos que ofrece para evitar el metamerismo.

Oriana Sartiani, Leonardo Severini, Paolo Roma y Marco Ciatti presentan un caso italiano de reintegración de unas grandes telas decorativas a modo de tapices pintados al temple magro, sin preparación, que presentaban grandes lagunas. Además de relatar todo el proceso de conservación curativa, se expone el sistema de injertos de tela con la misma trama previamente teñida, y la aplicación del color encima con pasteles que aseguraron la apariencia mate original, buscando una selección cromática y no un efecto imitativo.

Como contrapunto al artículo anterior se presenta el trabajo de Laurent Sozzani, en el que se hace gala del máximo preciosismo posible en el retoque para recuperar efectos perdidos, como nubes y sombras, en un caso (utilizando como referencia fotografías antiguas en blanco y negro); y casi un 25% de pérdidas en otra obra, mediante documentación comparativa. En ambos ejemplos se usa el guache como base y colores en una resina de PVA, terminando con un barniz final.

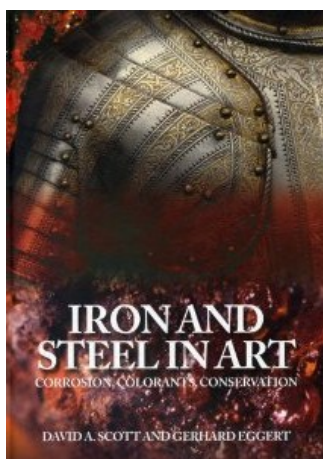
Peter Koneczny aporta dos textos sobre los Geles de B-72 para retoque, con variadas aplicaciones. En el primero explica la composición de estos productos a base de la resina acrílica Paraloid B-72 con disolvente y otros aditivos. Esta preparación presenta una fase de cristal líquido que le proporciona sus características especiales, y unas ocho variedades de texturas que pueden ser mezcladas para conseguir los efectos de cada obra específica. En el segundo artículo se dan ejemplos del uso: para conseguir el aspecto de la trama de un lienzo, o el relieve y forma de ciertas pinceladas, e incluso la aplicación en superficies muy porosas sin que traspase el color al reverso.

Simon Folkes y Sophie Reddington defienden la utilización de un molde de silicona para imitar la textura, tomando el modelo de la propia obra en una zona colindante.

Termina esta sugerente publicación con una ponencia dedicada al problema de la reintegración en pinturas acrílicas, de Shelley Sims, Maureen Cross y Patricia Smithen, ofreciendo sus experiencias sobre este particular problema en obras de superficie tan sensible. Con las soluciones aportadas han buscado tanto la conservación de las cualidades estéticas como la permanencia y la posible eliminación sin daño al original. Se muestran ensayos con Lascaux Aquacryl, Aquazol 200, JanFunori, Golden MSA y Regalrez 1094. Y se constata que existen soluciones diversas para cada problema, incluso en una misma obra, destacando los buenos resultados conseguidos con Lascaux Aquacryl *water-resoluble medium* y con Aquazol 200.

Como consecuencia de lecturas tan estimulantes, se evidencia la necesidad de organizar también otros seminarios similares, con materiales y procedimientos quizás más habituales en España, como las acuarelas, el guache, los colores de reintegración comerciales y los pigmentos con distintos aglutinantes y disolventes, para intercambiar no solo experiencias materiales sino también metodologías de trabajo.

Ana Calvo Manuel
Escola das Artes, UCP, Oporto

Iron and steel in art: corrosion, colorants, conservation

David A. Scott y Gerhard Eggert

Publicado por Archetype Publications Ltd.

London, 2009

196 páginas, 138 ilustraciones, 30 x 21,5 cm.

ISBN: 978-1-904982-05-0

La trayectoria profesional de David A. Scott, (**Getty** Conservation Institute), químico de formación y doctor en metalurgia antigua, es suficientemente conocida por todos aquellos profesionales interesados en el estudio de los metales por sus rigurosas publicaciones relacionadas con su fabricación y conservación. En esta obra escrita en colaboración con Gerhard Eggert, profesor de Conservación (Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart) nos describen la práctica