

Pedro Pablo Gallardo Montero ¹

En este artículo analizaremos la utilización del gouache o témpera en el aula, a través de la selección y empleo de técnicas. Durante el proceso, el alumnado va descubriendo las diferentes dificultades que más tarde se materializan en ejercicios muy concretos.

I. Introducción.

Al igual que otros procedimientos pictóricos, con sus diferentes técnicas, el gouache o témpera, puede aplicarse a cualquier curso o nivel, adecuándolo a la evolución gráfica de los discentes.

No olvidemos que cuando tocamos un tema relacionado con los procedimientos pictóricos es necesario dominar, conocer y experimentar con los conceptos de forma, desarrollo, espacio, equilibrio, color, luz, textura, movimiento, dinámica, proporción, composición, expresión, etc. Su compresión y uso deben estar presentes en todo momento.

Durante el desarrollo de la actividad hemos pretendido que el alumnado conozca la composición y las propiedades de los distintos materiales y técnicas, para que puedan ser usados de forma razonada, y que permitan obtener buenos resultados.

El control sobre la manipulación de materiales permite que el alumnado pueda expresar a través de los procedimientos y técnicas que ha elegido todo lo que ellos y ellas quieran.

Nos encontramos pues, con lo que llamamos conocimiento del arte manual. En este sentido Max Doemer nos dice "el arte ha abandonado el terreno del trabajo manual y perdido con ello su base más segura," en la mayoría de los casos se transmiten recetas sin conocimiento del asunto y sin juicio crítico, más para obtener la indispensable claridad es necesario comprender los procesos de la técnica pictórica y fijar en lo posible... los hechos de la práctica"(9).

Es interesante incorporar dentro del área artística la auto-producción del material, partiendo de la base de que el que fabrica con sus manos cualquier cosa, lo conocer  en una mayor profundidad que la persona que se limita a comprar los materiales hechos.

Es evidente que todos los conocimientos sobre procedimientos y técnicas pictóricas son una parte importante a la hora del aprendizaje de la pintura. Basaremos la práctica docente en un método de ensayo-error, promoviendo una enseñanza y aprendizaje a través de la experiencia, así potenciaremos el espíritu investigador del alumnado.

Conseguiremos que la técnica y el arte sean un medio para conseguir los objetivos planteados, oficio y técnica no tienen que ser contrarios a la libre expresión del artista. La despreocupación técnica tiene graves consecuencias sobre las obras.

"El conocimiento y la maestría técnica sólo garantizan la pervivencia material de la obra, sino que contribuyen sustancialmente a su logro est tico. Existe la belleza de la obra bien hecha, independientemente de la invención del artista"(8).

"Por otra parte el artista... debe conocer y valorar las posibilidades expresivas y los condicionamientos de cada técnica pictórica, ya que los resultados a obtener serán diferentes según la técnica y materiales empleados"(8).

Es por lo que debemos esforzarnos en formar seres únicos, estimulándolos para sacar a la luz todos aquellos elementos que han quedado rezagados que les ayuden a saber responder sobre cualquier situación, de una forma ingeniosa, con una variedad de respuestas, con soluciones múltiples, que se reflejarán en su estadio final en la obra artística.

Por otro lado, desde el punto de vista histórico, podemos decir que la palabra gouache no aparece hasta comienzos del siglo XVIII. Este procedimiento fue muy empleado en Francia hacia mediados del XVIII, y el autor más destacado fue Boucher.

La mezcla de gouache y acuarela fue empleada para dar retoques y cuerpo a determinadas partes de las obras, así podemos mencionar a autores como Louis Moreau, Saint Aubin, W. Turner, Jongkind, Paul Sandby con el cuadro "Haya vieja" (1794), ...

Hacia 1876 Edward Burne-Jones pinta una serie de cuadros de gran formato al gouache sobre papel tensado de color, denominada "Serie de Perseo", con un nivel de acabado muy alto.

En el siglo XX podemos mencionar a Picasso, que pinta el cuadro titulado "El organillero" (1905), gouache sobre cartón. Juan Gris, con el cuadro titulado "Vasos y peri di-

cos" (1914), técnica mixta con papel, gouache,  leo y lápiz sobre lienzo.

Joan Miró también utilizó la mezcla de gouache y acuarela, como ejemplo tenemos el cuadro titulado "Figura delante de una ventana" (1935) o el pastel y gouache sobre papel titulado "Personajes en la noche" (1942). Salvador Dalí pinta el cuadro "Shirley Temple el más joven monstruo sagrado del cine de su tiempo" (1939), se trata de una técnica mixta realizada con gouache, pastel y collage sobre cartón. Uno de los pintores españoles que ha pintado mucho con este procedimiento es Eugenio Sempere, posee numerosos gouache fechados en los años 50 y 60.

II. Objetivos didácticos.

- Conocer el procedimiento gouache, materiales y técnicas pictóricas utilizadas en la elaboración de la obra de arte.

- Aplicar correctamente el procedimiento de la témpera.

- Producir y fabricar parte de los materiales que utilizemos en las obras artísticas.

- Dominar la mancha pictórica.

- Desarrollar la capacidad de investigación y la capacidad de resolver problemas.

- Estar capacitado para comprender y disfrutar del entorno visual y desarrollar las capacidades, conocimientos y valores inherentes al mundo de las Artes.

- Adquirir las ideas básicas y esenciales del procedimiento gouache.

- Dominar, conocer y experimentar con los conceptos de forma, desarrollo, espacio, equilibrio, color, luz, textura, movimiento, dinámica, proporción, composición, expresión.

- Conocer la representación pictórica y los principales factores y elementos configuradores de la obra pictórica.

- Comprender la relatividad del color y la directa dependencia de su entorno y su fuerza expresiva.

- Familiarizarnos con las cualidades materiales del color y de la materia pictórica.

- Conocer el espacio en el plano pictórico.

- Profundizar en los aspectos teóricos del arte.

- Vincular al alumnado al debate artístico contemporáneo.

- Dotar al alumnado de unos conocimientos teóricos-prácticos que lo capacite para la compresión y análisis de la composición en la obra pictórica.

¹Pintor y cultor. Doctor en Bellas Artes. Profesor de Dibujo en Enseñanza Secundaria. e-mail: gallardoybellido@hotmail.com

escuela moderna

- Desarrollar la creatividad, ligada a la resolución de problemas y construcción de la representación de la realidad. Los principales indicadores de la creatividad serán: la originalidad, la fluidez, y la flexibilidad. Todo ello conlleva a un pensamiento divergente: ser flexible a la hora de elegir un método para resolver distintas situaciones, reelaboración de modelos, construcción de modelos alternativos, etc.

- Desarrollar la capacidad de observación y la percepción visual. Se pretende desarrollar el mecanismo de la percepción (aprender a ver) y la capacidad de retentiva o memoria visual.

- Desarrollar la capacidad de manejar sus propios procesos de conocimiento. Todo ello condiciona aspectos tales como la autonomía cognitiva, el espíritu crítico, la capacidad de generalizar, la tolerancia respecto a otras manifestaciones artísticas, etc. Así conseguiremos aspectos tales como:

- Selección de información relevante.

- Explicitación y análisis de los procedimientos empleados en la resolución de problemas.

- Relativizar opiniones y situaciones, así se considerarán distintas explicaciones referidas a un mismo hecho y se usarán diferentes fuentes de información.

- La mejora mediante logros personales e incremento de expectativas.

- Desarrollar la actitud investigadora relacionada con las destrezas cognitivas y el aprendizaje autónomo.

- Desarrollar una actitud crítica y reflexiva, relacionada con lo cognitivo y la investigación. Se pretende que el alumnado sea crítico en las fuentes de información, en los métodos de trabajo y resultados de los mismos, con ello conseguiremos pasar de la crítica a la autocrítica.

III. Contenidos.

La ténpera, también denominada gouache, está compuesta de aglutinantes solubles en agua como es la goma arábica (resina de acacia), con ella conseguimos fijar el pigmento al soporte.

El aglutinante empleado en la ténpera es el mismo que en la acuarela, mientras que la acuarela se aplica transparente y se obtiene la luz y el blanco por transparencia del papel blanco, el gouache posee en su composición más pigmento y sustancias inertes que lo hacen más denso, cubriente y opaco, y la luz y los colores claros se consiguen mediante la utilización del color blanco.

Ralph Mayer define el gouache como "una acuarela opaca... se emplea para producir un efecto de pinceladas libres y atrevidas con un flujo espontáneo. Un gouache bien pintado no debe tener gruesos empastes ni capas muy espesas de pintura, ya que podría agrietarse... es una pintura que forma una película auténtica, de espesor apreciable" (12).

La película de color es espesa y flexible, por lo que tiene en su composición bastante glicerina. Para conseguir el efecto opaco hay

que introducir mayor cantidad de pigmento molido que en las acuarelas ya la mayoría de los colores hay que añadir una carga inerte o agente espesante como es: arcilla de porcelana, asbestina, barita, blanco de España, blanco fijo, carbonato de magnesio, creta precipitada, hidrato de alúmina, mica, piedra pómez, polvo de mármol, sílice, sulfato de bario, talco, tierra de infusorios, yeso...

Los colores al gouache se pueden utilizar en capas finas, en lavados transparentes o semitransparentes. Se pueden emplear papeles de color, papeles de tono medio, partir de una base de acuarela, pintar sobre un fondo de tono medio, realizar estudios monocromos, etc.

IV. Técnica de la ténpera o gouache.

- No debe pintarse nunca directamente del bote. Sacar un poco de pintura y diluir el color en una paleta hasta conseguir la misma densidad.

- Cada espacio se colorea con un color uniforme. Para realizar mezclas de color debemos utilizar una paleta con pozuelos, preparando la cantidad de pintura que necesitamos emplear. No realizar mezclas sobre el papel.

- Si tenemos que pintar varias zonas con una mezcla de color y no nos da tiempo en una sola sesión, debemos guardar o preparar la mezcla desde un principio en un pequeño bote (son ideales los botes de los carretes de fotografía).

- Si el pincel no se resbala o desliza sobre nuestro soporte, es que la pintura tiene demasiada densidad, hay que añadir unas gotas de agua destilada en la paleta hasta conseguir la fluidez necesaria.

- Cubrir las distintas zonas con el menor número de pinceladas, manteniendo el soporte en posición horizontal, así la pintura no escurrirá. Debemos comenzar de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Los alumnos y/o alumnas zurdos al contrario.

- Hay que tener en cuenta que cuando seca la pintura a la ténpera cambia un poco de tonalidad y aspecto, volviéndose más suave y mate.

- Cuando realicemos una mezcla, hay que comenzar con el color más claro y se oscurece poco a poco. Si lo hacemos al contrario se necesitará mucho color claro para aclarar.

- Si queremos aclarar un color o conseguir colores pastel debemos partir del blanco y añadir muy poco color a la mezcla.

- Si queremos oscurecer un color podemos mezclar el color con el negro o mezclar el color con su complementario. Si necesitamos colores muy oscuros, hay que comenzar con el negro y añadir poca cantidad del color que deseamos.

- Si queremos agrisar un color:

Gouache realizado por Mª Carmen Rodríguez Cañete
IES Miguel de Cervantes de Lucena (Córdoba)
Curso 2001/2002 - Grupo 3° B

escuela moderna

blanco+negro+color o blanco+pares de complementarios.

- Conviene no volver a pintar encima de los colores ya aplicados. Cuando pintamos encima de un color seco podemos remover la capa seca y que se funda con la nueva, apareciendo otro color no deseado. Si se realiza esta operación intentar llevarla a cabo con el menor número de pinceladas posibles.

- Existen diferentes tipos de pinceles en el mercado pero en general, conviene en primer lugar perfilar con un pincel fino y luego rellenar con un pincel redondo o plano de mayor número.

- Para cambiar de color hay que limpiar el pincel con agua y secarlo con un trapo.

- Aplicación del color: peinado. El movimiento de los pinceles debe ser parecido al que empleamos cuando nos peinamos el cabello.

- Cuando hemos acabado de pintar debemos limpiar los pinceles con agua y jabón. Seguidamente se secan y se le da forma con la ayuda de los dedos. Se deben guardar con los pelos hacia arriba dentro de un bote.

V. Fabricación casera de los colores a la témpera o gouache.

Toda receta debe entenderse como un punto de comienzo, hay que evitar que se conviertan en una guía a seguir, por lo que determinadas variaciones pueden ocasionar resultados distintos.

En general, podemos decir que la mayoría de los pigmentos se vuelven opacos al introducir un pigmento inerte, no obstante si lo deseamos podemos prescindir de los agentes espesantes, pero sabiendo que las cargas aportan volumen y suavidad a los diferentes colores.

Para fabricar el gouache necesitamos:

- Pigmento en polvo.
- Aglutinante, goma arábica al 30%.
- Creta precipitada.-
- Agua destilada, en caso necesario.
- Glicerina, se añade un 5% del total de la mezcla.

El método a seguir para la fabricación de la témpera es el siguiente:

- Hay que mezclar el pigmento en polvo y el aglutinante hasta conseguir una pasta cremosa, si es necesario se le incorpora a la mezcla agua destilada.

- Añadir la creta precipitada hasta conseguir la intensidad necesaria.

- Añadir glicerina y mezclar.

- Si algún pigmento repele el agua, hay que humedecerlo con agua y alcohol previamente y seguidamente incorporar el aglutinante.

- Todo ello debe realizarse con un mortero de cristal o porcelana o con una moleta sobre plancha de mármol.

- Una vez fabricados se guardan en tarros de tapón de rosca.

- Hay que realizar inspecciones periódicas para comprobar que no está muy espesa la pintura, si es así hay que añadir un poco de agua destilada.

- Las proporciones son variables, así la absorción de aglutinante depende del tipo de pigmento, simplemente recordar que la pintura debe ser fluida.

- La creta que debemos añadir dependerá de la opacidad o transparencia del pigmento.

- También se puede conseguir opacidad introduciendo en la mezcla una gran cantidad de pigmento.

VI. Actividades.

= Realizar un bodegón partiendo de figuras sencillas.

- Una vez dibujado dividir el espacio en líneas, al rasando el fondo y las figuras de punta a punta del papel.

- Pintar cada espacio obtenido de un color (libre) teniendo en cuenta que los colores oscuros deben ir en la base y los claros arriba, para que los objetos asienten sobre el formato y no de la sensación de que est n flotando (opcional).

VII. Bibliografía.

1. ARMFIELD, Marwell (1.930): A Manual of Tempera Paintings. Londres: George Allen and Unwin.

2. AA.VV. (1.924): Papers of Society of Mural Decorators and Painters in Tempera. Volumen I. Londres: M. Sargent-Florence.

3. AA.VV. (1.935): Papers of the Society of Mural Decorators and Painters in Tempera. Volumen II. Londres: John D. Baxter.

4. AA.VV.(1.936): Papers of the Society of Mural Decorators and Painters in Tempera. Volumen III. Londres: Sargent-Florence, 1936.

5. BAZZI, Maria (1.965): Enciclopedia de las Técnicas Pictóricas. Barcelona: Ed. Noguer.

6. BELLIDO, M  José y GALLARDO, Pedro Pablo (1.991): El Color y Técnicas de Impresión en la Escuela.

Algeciras, Centro de Profesores (Reeditado por los autores en 1994. Pedidos: 957-650316).

7. BORRADAILE, V. (1.949): Practical Tempera Painting. Grosby: Lockwood, Staples.

8. BORRAS GUALIS, G. M.; ESTEBAN LORENTE, J. F. y ALVARO ZAMORA, I. (1.988): Introducción General al Arte. Arquitectura. Escultura. Pintura y Artes Decorativas. Madrid: Ediciones Istmo, 3  edición. pp 242.

9. DOERNER, M. (1.991): Los Materiales de Pintura y su Empleo en el Arte. Barcelona: Ed. Reverté S.A., 5  edición. pp. IX.

10. FRIEDLEIN, E. (1.906): Tempera und Tempera Technik. Munich: Callwey.

11. MALTESE, C. (1.990): Las Técnicas Artísticas. Madrid: Ediciones Cátedra S.A., 6  edición.

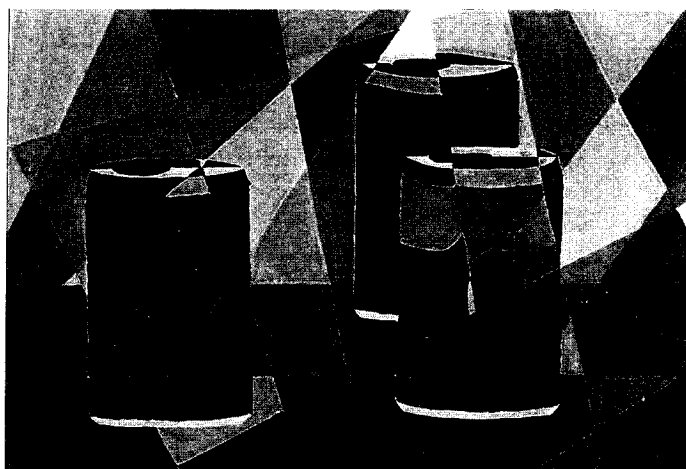
12. MAYER, R. (1.985): Materiales y Técnicas del Arte. Madrid: Ed. Hermann Blume, pp. 270.

13. SEPESHY, Z. (1.946): Tempera Painting. Nueva York: American Studio Books.

14. SMITH, R. (1.990): El Manual del Artista. Madrid: Ed. Hermann Blume.

15. THOMPSON, D.V. Jr. (1.962): The Practice of Tempera Painting. Nueva York: Dover Publications Inc.,

16. VYTLACIL, V. y TURNBULL, R.D. (1.935): Egg Tempera Painting. Papers of the Society of Painters in Tempera. Volúmenes I-II-III-IV.

Gouache realizado por Guillermo Montes García
IES Miguel de Cervantes de Lucena (Córdoba)
Curso 1999/2000 - Grupo 3  B