
RESEÑA DE | A REVIEW OF

Bernárdez, Carmen y Vega, Jesusa. *Materialidad y técnica. Una aproximación cultural a la práctica artística occidental*. Madrid: Cátedra, 2022, 537 pp., 84 ils. ISBN: 978-84-376-4440-0.

MANUELA GARCÍA LIRIO
magali@ugr.es
Universidad de Granada

Desde la creación de la disciplina de la Historia del Arte en el siglo XVIII, se han establecido múltiples lecturas para su conocimiento. La lectura más común es la evolución del arte a través del tiempo, que nos permite conocer de forma cronológica periodos histórico-artísticos, estilos, artistas y obras plásticas.

El arte, además, se puede entender, apreciar, practicar, estudiar y valorar desde otras múltiples perspectivas. Desde la práctica, la materialización y la técnica y desde el análisis teórico de investigación. Lo que viene siendo en el sistema académico universitario de la actualidad a través del Grado en Bellas Artes y el Grado en Historia del Arte, dos disciplinas que se complementan debido a su carácter teórico-práctico. Esta doble conjugación artística teórico-práctica se ha convertido en el eje central de *Materialidad y técnica, una aproximación cultural a la práctica artística occidental*. Se trata de una publicación conjunta de la Dra. Carmen Bernárdez y la Dra. Jesusa Vega, a través de la cual ofrecen una nueva relectura de la historia del arte, relatando una historia cultural de las técnicas artísticas, poniendo en valor una gran cantidad de conocimientos teórico-prácticos.

Para ello han establecido una serie de materiales que ejecutan el hilo conductor de esta publicación, centrados en la piedra, el cobre, el bronce, el hierro, el cristal, la madera, el papel o el lienzo, entre otros.

En cuanto a las técnicas, está dedicado al dibujo, la estampa, el color, la pintura, la metalurgia, los textiles, la fotografía, el collage y las nuevas tecnologías, así como otras formas más recientes, que abarcan todas las manifestaciones artísticas occidentales desde las primeras prácticas artísticas en la Prehistoria hasta la actualidad con el arte más reciente.

De esta manera, la estructura no está ordenada por periodos históricos, sino por técnicas, aunque a la hora de tratar cada una de ellas se establece una evolución histórico-artística al hacer alusiones a ejemplos de artistas y obras de distintas épocas, cuyo denominador común es el material dedicado al capítulo en particular.

Esta publicación está estructurada en nueve capítulos, compartimentados por disciplinas artísticas, lo cual no obliga a hacer una lectura continuada, sino que también es posible realizarla de manera fragmentada, dependiendo del interés que se tenga sobre el material o la técnica tratada. Igualmente en cada uno de los capítulos se establece una evolución, como por ejemplo en el caso de la fotografía, desde sus orígenes hasta la fotografía contemporánea.

Cada capítulo inicia con el comentario de una obra de arte que se presenta como contexto de estudio desde una perspectiva material y técnica. La Dama de Baza, un manuscrito iluminado, una pintura del pintor francés Michel-Ange Houasse, una pintura de Diego Velázquez, un dibujo de Alonso Cano, una estampa de Francisco de Goya, una xilografía, un fotograbado de una fotografía de Julia Margaret Cameron y el chivo de Robert Rauschenberg, sirven como aperitivo al contenido del capítulo que preceden.

El primer capítulo, *Tierra, metal y fuego en el mundo antiguo* está centrado en las primeras manifestaciones artísticas. Desde los orígenes en la Prehistoria, el ser humano ha trabajado con materiales de la naturaleza; la madera del bosque, la piedra de la cantera y de la tierra, el barro, la cerámica y el vidrio. Las propiedades de cada uno de estos materiales limitan el proceso de ejecución para crear el objeto, lo que viene a determinar la técnica empleada para su creación.

El segundo, dedicado al *color y la luz medieval*, nos involucra en el apasionante mundo de las vidrieras y nos ofrece un viaje literario por algunas de las catedrales más significativas que han utilizado este recurso arquitectónico y ornamental en su infraestructura.

El tercer capítulo, *la enseñanza de las técnicas y el nuevo artista*, trata sobre los diferentes canales de formación de los artistas a través de una evolución histórica, pasando por la formación de gremios, el humanismo y el academicismo a partir del siglo XIX.

El cuarto, *Imagen y forma en la Edad Moderna*, reúne las manifestaciones artísticas basadas en la pintura al fresco, la pintura de caballete y la técnica del non finito como opción estética aplicada al arte.

El quinto capítulo, *los procesos de trabajo: de la mente a la mano y el azar*, está basado en el dibujo. Este capítulo ofrece una panorámica mediante las obras de Pacheco, Miguel Ángel, Goya, Da Vinci, Rembrandt o Durero para dar a conocer las múltiples características que ofrece el dibujo. Lineal o con mancha, se puede trabajar con técnicas secas como el carboncillo o la sanguina o técnicas húmedas como las tintas aplicadas al pincel.

El sexto capítulo está dedicado a la estampa, centrándose en sus características y particularidades como las tiradas, nomenclatura, creación, reproducción y multiplicación. Así como también a la evolución de sus técnicas, desde la técnica más antigua y

sencilla, la punta seca a buril hasta las técnicas del aguafuerte, aguatinta, litografía y serigrafía.

El séptimo, centrado en *el arte y la Revolución industrial: nuevas técnicas y nuevos problemas* trata sobre los nuevos productos que comenzaron a utilizarse a partir del siglo XVIII como consecuencia del desarrollo de la ciencia. Los artistas y arquitectos fueron asumiendo y empleando las novedades técnicas y los materiales producidos por las fábricas. Mientras que la arquitectura de hierro y el uso masivo de cristal se convirtió en el símbolo de progreso y modernidad, el humilde lápiz compuesto de grafito y arcilla de conté ha llegado hasta el siglo XXI sin apenas transformaciones.

El octavo capítulo, *capta la luz y recrea el mundo*, gira en torno a la fotografía. La historia y la evolución de las técnicas de la fotografía química y analógica conforman un relato que pone de relieve la creatividad y el ingenio humano. La fotografía hizo un acelerado recorrido, considerada primero como un espejo, defendida luego como arte y reconocida finalmente como máscara, así lo ha considerado el fotógrafo y teórico Joan Fontcuberta. Niépce, Talbot y Muybridge son los encargados de contextualizar la evolución de la fotografía y quienes pasaron de dibujar con la luz a fotografiar el movimiento, precediendo a quienes trabajaron la fotografía moderna y aplicaron el color a este fenómeno que continúa evolucionando en plena era digital.

Por último, el noveno capítulo titulado *¿Y si el arte no se distingue de los demás objetos? Multimodernidad y nuevas tecnologías* recoge las últimas tendencias aplicadas al arte. Este capítulo sintetiza la creatividad del siglo XX, pasando de la obra al collage, el happening o performance a lo efímero y la acción del tiempo como prácticas estéticas que contienen un discurso crítico sobre las circunstancias actuales de consumo y desecho. Las nuevas tecnologías protagonizan el arte más reciente junto al videoarte, videoinstalaciones y la ilustración sonora.

A lo largo de este recorrido, podemos concluir que, al igual que en la fotografía la luz se transforma en materia y en la posfotografía la luz se transforma en códigos, el material ha pasado, de ser el recurso con el que se trabaja a ser el objeto que crea.

Este libro es el resultado de una ardua labor de síntesis que se suma a otros muchos tratados o manuales sobre técnicas artísticas ya existentes como *Materiales y técnicas del arte* de Ralph Mayer (1985). A lo largo de sus 537 páginas reúne una historia cultural de las técnicas artísticas. Por lo tanto se suma a los manuales de referencia para estudiantes en Bellas Artes e Historia del Arte, así como para todos aquellos con intereses comunes en torno a las técnicas artísticas.

La publicación está enriquecida con un índice de materias, un índice onomástico y un índice de instituciones compuesto por un total de 170 referencias entre museos, iglesias, galerías, academias y bibliotecas, donde se ubican todas las referencias artísticas a las que hace alusión a lo largo de la publicación. Por último una minuciosa selección de referencias bibliográficas para seguir profundizando en el apasionante mundo de las técnicas artísticas.

En definitiva, se trata de una referencia indispensable para conocer la evolución de la historia del arte, no solo desde un contexto histórico-artístico, sino desde una perspectiva material y técnica.