BOLETÍN PASTEL

ASPAS
PINTORES PASTELISTAS ESPAÑOLES

EDITORIAL
José del Riego

II BIENAL INTERNACIONAL de la PINTURA al PASTEL en ESPAÑA

EXPOSICIÓN MARBELLA

EXPO BARBASTRO
Oscar Jiménez

HISTORIA de la PINTURA al PASTEL (1)
Toni Benassar

JOAN RASET
Salvador González

RAFAEL CABO
Sara Iglesias

TRUCOS PRÁCTICOS
María Dolores Gil

SOCIEDAD de PASTEL del ESTE de CANADÁ
Reine Goodrow

PLEIN-AIR (POLONIA 2013)
José del Riego

Maquetación: Salvador González Olmedo

www.aspas-pastel.es

Nº 6 Junio 2014

Sumario

JUNIO 2014

2 Editorial
José del riego

3 II Bienal Internacional de Pintura al Pastel y Exposición en Marbella

10 Expo Barbastro
Oscar Jiménez

13 Historia de la pintura al Pastel (I)
Toni Benassar

18 Artículo Entrevista a Joan Raset
Salvador González

24 Articulo Entrevista a Rafael Cabo
Sara Iglesias

29 Trucos prácticos
María Dolores Gil

32 Sociedad de pastel del este de Canadá (PSEC)
Reine Goodrow

34 Plein-Air (Polonia 2013)
José del Riego

En portada: desnudo de Joan ***Raset***

ASPAS

Editorial

Después de un parón de varios meses, volvemos a la carga con nuestro Boletín Pastel. Ha sido necesario parar durante un tiempo; por un lado el trabajo de preparación de la Bienal absorbió todas nuestras energías, y por otro lado por la dificultad y las dudas que nos planteaba la edición en papel. La edición en papel es una idea hermosa, a la que no renunciamos, pero hemos de ser realistas y asumir que en las circunstancias actuales es excesivamente ambiciosa. Se necesitaría una gran tirada y un compromiso muy firme por parte de todos los pintores para adquirir ejemplares y para comercializarla, o bien contar con una red de comercialización, lo cual escapa, hoy por hoy, a las posibilidades de una asociación como la nuestra.
Así pues, una vez escuchada la opinión de la Asamblea, y contrastados números y balances económicos, vemos que de momento, la revista debe continuar como edición en formato PDF. Ello permite a quienes quieran hacerlo, como sabemos que muchos lo hacen, imprimirla individualmente, o almacenarla en forma virtual en el ordenador.
Contamos con la colaboración de Salvador González Olmedo, que nos ofrece sus conocimientos técnicos en la maquetación a partir de ahora. Con ello, y la ayuda de todos, vamos a dar **un nuevo impulso al boletín**. Al no estar sometidos a ataduras de imprenta ni económicas, podremos asegurar a partir de ahora un mínimo de dos números anuales. Ya hay unos cuantos pintores que nos han ofrecido artículos. Ese es el camino a seguir. Queremos que la revista sea un instrumento de comunicación y de apoyo para todo lo que se refiere al pastel. Queremos que sirva para ir dando a conocer a los pintores que formamos ASPAS, y al mismo tiempo que nos permita compartir el gran caudal de nuestra riqueza en ideas y experiencias. Cualquier aportación, tanto sobre pintura, como sobre conservación de las obras, comercialización, enmarcación, organización de un taller, dificultades y ventajas de los materiales que vamos conociendo, etc. son bienvenidas. Toda experiencia puede enriquecer al conjunto de esta gran familia que de manera constante se va ampliando.
El trabajo es lento, pero el grupo de colaboradores para las diferentes actividades de la asociación es cada vez mayor.

¡Gracias a todos! **José del Riego**

II Bienal Internacional de Pintura al Pastel

La II Bienal Internacional de Pintura al Pastel en España abrió sus puertas el 21 de noviembre y estuvo abierta sin ningún día de interrupción hasta el 8 de diciembre de 2013.
La Bienal Internacional es el evento más importante de todos los que ASPAS organiza, y por ello se lleva la mayor parte de nuestro esfuerzo, pues también es el momento de más trascendencia pública de toda nuestra actividad.

LA SALA DE EXPOSICIONES.

Después de las dos experiencias pasadas, en que habíamos expuesto en el Auditorio Príncipe Felipe y en la Universidad de Oviedo (edificio histórico renacentista), hemos llegado a conseguir la ubicación que a todos nos ha parecido perfecta.

La Sala Municipal de Exposiciones “Trascorrales”, un antiguo y coqueto mercado de arquitectura modernista, en pleno centro histórico de Oviedo, justo al lado del Ayuntamiento y en pleno corazón de la vida popular los fines de semana, ha demostrado reunir las condiciones que buscábamos: un marco de calidad, acorde con la muestra artística que exponemos, en una zona céntrica y dentro de un área sumamente popular y

de gran actividad cultural (está en la zona donde se sitúan todos los museos y la mayor parte de los monumentos históricos de Oviedo), al lado del mercado, y en la zona favorita para el ocio familiar los fines de semana. Al estar todas las obras en la misma sala, evitamos la dispersión que se daba en la Universidad de Oviedo (en la que habíamos tenido que repartir las obras en dos plantas, con lo que se perdía unidad en la muestra). Los comentarios recogidos y las cifras de visitantes así nos lo confirmaron.

LA INAUGURACIÓN

El acto solemne de inauguración tuvo lugar el viernes 22 de noviembre. Asistió el Alcalde de la Ciudad, D. Agustín Iglesias Caunedo, y un numerosísimo público que llenó a rebosar la sala. La prensa estuvo presente y el acto tuvo su repercusión mediática. Durante la inauguración, que estuvo amenizada por un pequeño grupo de gaiteros a la entrada de la sala, se entregaron los premios de la Bienal.

EL PAÍS INVITADO DE HONOR

Estados Unidos fue el País Invitado de Honor. En representación de los pastelistas americanos invitados, el pintor William Truman Hosner (Bill Hosner) estuvo con nosotros durante un mes entero, desde primeros de noviembre en que llegó a España con la obra de sus compatriotas hasta la víspera de la clausura. Los pintores cuya obra expusimos en una sección especial, fueron: Jason Chang, Lorenzo Chavez, Doug Dawson, Allan Flattmann, William Hosner, Jenny M. Lin, Kim Lordier, Richard McKinley, Elizabeth Mowry, Sally Strand, Duane Wakeham. Una verdadera representación de lujo, once Maestros Pastelistas norteamericanos, todos ellos de fama internacional, de los cuales siete han recibido el honor de formar parte del “Hall of Fame”, el máximo galardón al que puede aspirar un pastelista norteamericano. La presencia de 22 pasteles de este grupo de pastelistas fue un verdadero lujo para los ojos de los que pudieron acercarse a visitar la Bienal.

LOS PREMIOS

Como en la primera edición un jurado independiente valoró las obras seleccionadas para la Bienal y determinó los premios. Dichos premios son otorgados con la colaboración de diversas empresas del ramo de las Bellas Artes, sin las cuales sería imposible ofrecer estas distinciones. Como novedad este año, hemos establecido el Premio del Público,

otorgado por votación popular durante toda la Bienal, cuyo escrutinio tuvo lugar el último día, haciéndose público el nombre de la ganadora (María Dolores Gil) en el acto de Clausura de la Bienal. Para el premio del Público contamos con una obra donada por el pintor Salvador Olmedo, así como con materiales donados por la casa Fabriano.
La lista de los premios otorgados y de los ganadores es la siguiente:

PRIMER PREMIO de la BIENAL, patrocinado por "GALERÍA MONTICELLI "

EX AEQUO:

- ROSMERY MAMANI (BOLIVIA) , "Raza de bronce 2" - 60 x 80 cm
- JANICE CHIN (SINGAPUR), "A comforting stop 2", 59 x 80 cm

PREMIO "SENNELIER"

- RUBÉN BELLOSO (ESPAÑA), "La aurora", 75 x 73 cm

PREMIO DEL PÚBLICO, co-patrocinado por ASPAS y Papel Fabriano

- Mª DOLORES GIL GUTIÉRREZ, "Cascada de seda", 67 x 96 cm

PREMIOS "PASTELS GIRAULT"

VIKTOR BRAGINSKI (RUSIA), "The road in a village", 48 x 37 cm

- EUGENIO MAYOR (ESPAÑA), "Gran Vía", 110 x 60 cm

PREMIO "ROYAL TALENS":

- GERMÁN ARACIL (ESPAÑA), "Rojo y blanco", 75 x 110 cm

PREMIO "UNISON COLOURS":

- EWA JABLONSKI (AUSTRIA), "Play", 35 x 50 cm

PREMIO "DALER ROWNEY":

- VICENTE ROMERO (ESPAÑA), "Sin título", 65 x 50 cm

PREMIO "CONTÉ À PARIS" :

- IRENA LUSE (LETONIA), "Sunset", 70 x 65 cm

PREMIO "TAIWAN PASTEL ASSOCIATION":

- NIEVES SALAS (ESPAÑA), "Estudio de pies", 38 x 47 cm

PREMIOS "ARTEMIRANDA":

- SIDDICK NUCKCHEDDY (ISLA DE MAURICIO), "L'heure du thé", 65 x 50 cm
- MARIE HÉLÈNE YERNAUX (FRANCIA), "Trois pommes", 70 x 100 cm
- NANCY YANG (TAIWAN), "Misty morning light", 64 x 46 cm

PREMIO "CANSON":

- ISABELLE V. LIM (HONG KONG), "Village Boys # 32", 36 x 50 cm

PREMIO "PANPASTELS" :

- DOMINIQUE DUBOIS CALVEZ (FRANCIA), "Sans dessus-dessous 2", 55 x 140 cm

FINALISTAS:

- ANDRÉS COLAO (ESPAÑA), "Útiles de dibujo técnico", 90 x 72 cm
- ANTONIO ABAD (ESPAÑA), "Amanecer I", 70 x 90 cm
- SALVADOR OLMEDO (ESPAÑA), "La falda roja", 57 x 85 cm
- DAUD AKHRIEV (RUSIA / ESPAÑA), "Pescador", 49 x 64 cm
- LAURENT CANTARANA (FRANCIA), "L'or se mêle à l´argent dans les plis du flot vert ", 80 x 60 cm
- CLAUDE MICHELI (FRANCIA), "Intemporalité 2", 48 x 32 cm
- CATHERINE GOSSE (FRANCIA), "Amedé", 90 x 70 cm
- OSCAR JIMÉNEZ (ESPAÑA), "El instinto", 100 x 75 cm
- GAYANE DOBROLSKAIA (RUSIA), "Girl with the flowers", 60 x 50 cm
- FRANCK MOBIO KONAN (COSTA DE MARFIL), "Joven pintada para la danza tradicional", 50 x 70 cm

JORNADA DE PINTURA EN LA CALLE

El domingo 24 de noviembre celebramos la jornada de Pintura en la Calle, con la mala suerte de que el tiempo no nos hizo fácil la tarea, pues tuvimos un típico día de lluvia norteña. Aún así, un pequeño grupo de pintores nos decidimos a salir con nuestros materiales y pintamos en la calle, buscando los soportales del Ayuntamiento, al lado de la Sala de Exposiciones. William Hosner, Heather Harman, Carme Casanovas, Evrim Özeskici, Gayane Dobrovolskaia y quien escribe estas líneas salimos a la calle pese al mal tiempo, en unos casos para hacer retrato (Bill Hosner), o paisaje urbano o bocetos de algunos detalles. Fue una experiencia muy positiva, que pensamos repetir en ediciones posteriores... a ver si el tiempo nos facilita más la tarea.

DEMOSTRACIONES

Durante los días de la Bienal, con especial incidencia en los días de la inauguración y los fines de semana, hicimos diversas demostraciones de pintura en directo. El pintor invitado de honor Bill Hosner hizo tres demostraciones de retrato del natural y al aire libre, arte en el que es un maestro de fama internacional. También hubo demostraciones a cargo de Gayane Dobrovolskaia y Sara Iglesias (retrato), Toni Bennasar, Heather Harman, Feliciano Moya, Rafael Cabo y un servidor. Prácticamente pudimos asegurar una demostración cada dos/tres días, con gran éxito de público.

SORTEO

También fue una novedad en esta edición de la Bienal. Durante la exposición estuvieron expuestas cuatro pequeñas obras donadas por otros tantos pintores, que fueron sorteadas en la sesión de Clausura de la Bienal entre todos los que colaboraron económicamente durante la misma. Podemos decir que la experiencia fue todo un éxito. A la sesión de Clausura la sala se llenó completamente de público, con un gran interés por conocer los ganadores del sorteo y el resultado de la votación para el Premio del Público.

ASAMBLEA

En la mañana del día 23 de noviembre, en la propia Sala, y antes de abrir al público, hicimos la Asamblea de Pintores de ASPAS, con la presencia de la mayor parte de los pintores (sobre todo los españoles) presentes en la inauguración; junto con las representaciones enviadas por quienes no pudieron estar, el quórum fue de 45 pintores participantes. En ella debatimos diversos temas, como la economía, el boletín, cuestiones relativas a las obras de técnica mixta en las exposiciones de pastel, futuras exposiciones, etc. El resumen de las conclusiones de la Asamblea ya fue enviado a todos los pintores miembros de ASPAS.

VISITAS GUIADAS Y ESCOLARES

Como ya es una tradición para nosotros, habíamos ofrecido a los centros educativos de las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés la posibilidad de hacer visitas guiadas para grupos de estudiantes acompañados de sus profesores. También lo ofrecimos a los grupos de adultos que pudieran estar interesados (academias de pintura, centros sociales...). El resultado fue que prácticamente todos los días de la Bienal –excluídos los fines de semana- tuvimos visitas guiadas. Consideramos de especial importancia la tarea de difusión del pastel entre los estudiantes de secundaria y especialmente los de Arte.

DIFUSIÓN

Además de los carteles que colocamos en establecimientos relacionados con las Bellas Artes y centros sociales, el ayuntamiento de Oviedo nos ofreció la posibilidad de colocar diez grandes carteles en otros tantos “Muppis” situados en los sitios más céntricos de la ciudad. También hicimos dos grandes lonas publicitarias, colocadas en la fachada trasera del Ayuntamiento (al lado de la Sala) y en la fachada de la Sala. Ello ha contribuido, junto con las pequeñas pero constantes noticias que salieron en la prensa, radio y televisión locales, a la afluencia del público. No obstante, se notó una buena parte de los visitantes que venían con el recuerdo de la anterior Bienal, y que al ver los carteles y la publicidad acudieron con el buen recuerdo que tenían de la primera Bienal. Ello nos confirma en la importancia de la tarea de presencia lo más continuada posible para ir creando en el público la afición a la pintura al pastel. Sin duda, es verdad que si se ofrece calidad, el que va, repite.

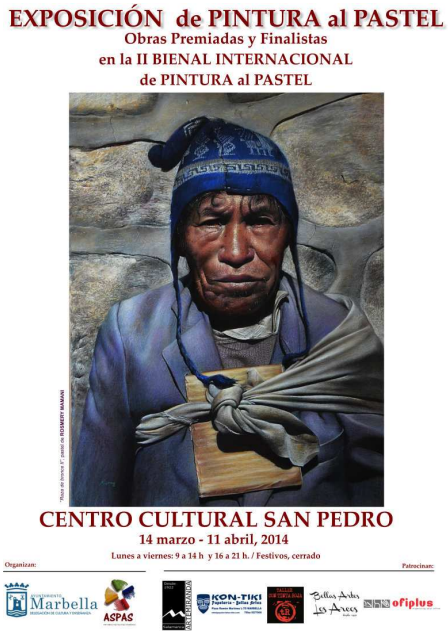
VISITANTES

Como conclusión, aunque el número de visitantes no es necesariamente lo más importante de una exposición, sí que es un índice muy significativo de la repercusión de la misma. En este caso teníamos una ventaja a la hora de contabilizar las visitas, pues al

ser una instalación municipal, los conserjes de la misma, a los que desde estas líneas agradecemos su trabajo, profesionalidad y cercanía humana, tienen entre sus obligaciones llevar una contabilidad rigurosa de las visitas a cada uno de los eventos que se organizan en la Sala. La Bienal ha batido un récord: en las menos de tres semanas que estuvo abierta (dieciocho días) el número de visitantes superó los 6.300. En proporción visitantes/días de duración, es la mayor cantidad de visitantes a ninguno de los eventos organizados hasta el momento, y desde luego, un récord en actividades relacionadas con la pintura.

EXPOSICIÓN EN SAN PEDRO DE ALCÁNTARA – MARBELLA

Como continuación de la Bienal, las obras premiadas y las finalistas en la Bienal fueron expuestas durante los días 14 de marzo al 11 de abril de 2014 en el Centro Cultural de San Pedro de Alcántara, Marbella.
Fue una exposición organizada directamente por ASPAS y la concejalía de Cultura de Marbella.
Esta exposición es una primera experiencia de itinerancia de la Bienal, pensada para poder ir ampliando el número de localidades a las que llegue nuestra actividad y por consiguiente la repercusión pública de nuestro arte. La experiencia ha sido muy positiva, tanto en nuestra apreciación como en la de los responsables de la concejalía de Cultura.
En la inauguración (en este caso fue un acto informal) estuvo presente la concejal de Cultura de la Ciudad de Marbella. Estuvieron presentes algunos de los pintores premiados cuya obra se exponía: Aurelio Rodríguez, Nieves Salas, María Dolores Gil, Gayane Dobrovolskaia, Oscar Jiménez, así como una representación de la dirección de ASPAS formada por mí y por Borja Lombardía, que nos fuimos hasta Marbella con los cuadros.
La Sala de Exposiciones es más reducida que la de Oviedo, pero tiene justo el tamaño ideal para una muestra de en torno a treinta obras, que era lo que nosotros presentábamos. Fue muy visitada por el público, y la repercusión en los medios de comunicación locales fue amplia y muy positiva, como tenemos recogido en nuestra página web.
La experiencia ha sido totalmente positiva, y deseamos que se repita, e incluso se amplíe a alguna otra localidad, aunque para ello será necesario mejorar los aspectos de financiación para hacer posible mover esa cantidad de obra por diversos lugares.



Expo Barbastro

Como todas las cosas cuando se comienzan o se hacen por primera vez, nos dan miedo y respeto, cuando hay tanta gente dependiendo de ello, la palabra es responsabilidad, pero cuando las haces con ilusión, y con el respaldo de profesionales como la directiva de ASPAS, nada puede salir mal.

Alguna vez tiene que ser la primera, como se suele decir, y este fue mi caso. Previamente a esta iniciativa, y a través de la plataforma Facebook, Miguel Ángel Lozano, una persona directamente vinculada a la cultura, me comentó que cómo no exponía en Barbastro, siendo este ayuntamiento uno de los que más fomentan la cultura en la zona, que hablase con el departamento de cultura de la comarca. Al poco tiempo todos los socios de esta asociación recibimos el correo de la directiva solicitando espacios expositivos por nuestra parte, que moviésemos desde nuestros lugares el poder desplazar una exposición de nuestra técnica, y dicho y hecho, el atento mensaje de Miguel Ángel junto con el correo de Aspas Pastel, reaccionaron para comenzar esta andadura.

Aprovechando un desplazamiento a Barbastro por motivos personales, acudí al departamento de cultura del ayuntamiento, estuve hablando con una técnico sobre este proyecto, y a pesar de no encontrarse Ana Escartín, que es la encargada de este tipo de eventos, si que me animó a contactar con ella directamente, y exponerle este proyecto. Días después pude contactar con la técnico, exponerle de momento una idea no madura pero si enfocada al colectivo, y a partir de aquí comenté esta posibilidad a José del Riego, todavía no sólida, pero con bastantes posibilidades, le pareció una buena idea, y me previno de el trabajo que esto conlleva, que si estaba en predisposición de trabajar y dedicar mi tiempo y esfuerzo por el bien de la asociación, yo confirmé mi compromiso con ASPAS y así comenzó a forjarse la I exposición internacional de pastel en Barbastro.

Desde aquí ya entraron mis guías en este viaje, José del Riego y Rafael Cabo, que desde el principio, han marcado el camino, han dado las pistas, las pautas a seguir, las peticiones, fueron marcando los elementos necesarios para que la exposición fuera sea un éxito. El apoyo ha sido constante, a pesar de estar a muchos kilómetros de distancia, no me dejaron solo ni un solo momento.

A partir de este momento comenzaron los formalismos, presentación del proyecto, las solicitudes a alcaldía, el ajuste de fechas y solicitud de salas, tanto Ana Escartín, el concejal de cultura Iván Carpi, le dieron el visto bueno al proyecto, elevando este proyecto finalmente al Alcalde quien aprobó nuestra entrada en el Centro de

Congresos. Darles las gracias a todos, gracias de corazón al equipo humano que lo hizo posible.

Cuando arrancamos a organizar este evento, ninguno sabíamos el resultado final que podía llegar a tener, el nivel divulgativo desde un lugar aparentemente tan apartado, dónde nos metíamos pues era la primera muestra internacional de pastel en España, fuera de Oviedo, y no había manera de hacer un estudio para valorar la eficacia de esta muestra de pintura. Los nervios me invadían, las ganas de que todo saliera bien, el deseo de que este fuera un paso más hacia nuestra meta, que se conozca esta técnica tan nuestra.

Aspas pastel comenzó a hacer una selección de obras y artistas para acudir todos de la mano a este encuentro con el arte, mediante el envío de trabajos de forma virtual como viene siendo habitual.

Una vez realizada la selección, había que continuar con el resto de fases. Los preparativos, organizar días de envío para que todas las obras llegaran a la vez y no fuera una locura, montaje. Los días se iban acercando con el aumento de nervios que eso supone.

El día del montaje, nos unimos varios pintores que pudimos desplazarnos a Barbastro, se realizó un trabajo en equipo, donde todos los presentes colaboraron, autores y acompañantes de manera desinteresada y altruista, y compartiendo momentos tan bonitos. Gracias a todos, el montaje fue un éxito, gracias a los que pudisteis desplazaros, y como no, agradecer a mi pareja Mercedes Pérez por su apoyo tanto antes, durante y después de este evento.

Otra parte de la misión, cumplida satisfactoriamente, tras dos días, exposición montada, era el día antes de la inauguración y por ser un acontecimiento novedoso en la zona, convocamos una rueda de prensa, agradecer también la presencia de los medios que asistieron, entre ellos mencionar al Periódico de la comarca, el Diario Alto Aragón, Aragón Televisión y las cadenas de radio intervinientes, que no dudaron en apoyar esta muestra desde el principio.

Y llegó el gran día, el día de la inauguración, que al coincidir con un concierto, no hubo la afluencia de gente que se esperaba, pero para nuestra sorpresa, los días que siguieron la muestra de pastel, fueron un constante movimiento de gente, muchísimas personas de Barbastro y alrededores quisieron ser partícipes de esta exposición, además de Zaragoza, Navarra, Barcelona, Madrid y Lérida.

Al final 70 obras de más de 20 autores internacionales, se pudieron reunir. Pintores de países, como Méjico, Francia, Rusia y España, -destacando la presencia de Irina Poleva, que quiso presenciar dicha exposición acudiendo desde Rusia con el gran esfuerzo humano y económico que conlleva-, exponiendo en un enclave maravilloso, en la

comarca del vino del somontano, Barbastro, un lugar bello por sus paisajes, su sierra de Guara, considerada la mejor de Europa para realizar deportes de aventura y sus maravillosas y amables gentes.

Fue un placer conocer a más miembros de la asociación personalmente, intercambiar impresiones y disfrutar de sus obras. A pesar de que no pudimos coincidir todos los pintores, los no asistentes estuvieron presentes en todo momento.

No cabe decir, que la exposición tuvo una acogida brillante y una excelente aceptación, la gente que no conocía el pastel quedó encandilada con esta técnica y su arte, y los que si conocían la técnica no podían concebir que fuera pastel. Tanto arte concentrado, con una técnica, por desgracia, aun tan poco conocida, a pesar de que obras como “el grito”, la más valorada en la historia está ejecutada en una técnica mixta pastel-óleo.

No me gustaría dejar de contar una anécdota que nos conquistó, fuimos testigos de cómo un profesor de instituto acercó como actividad extraescolar a los alumnos que lo deseaban a la exposición, acudiendo unos veinte. Para él, fue una oportunidad de llevar el arte a sus alumnos, para nosotros una nueva puerta a que personas jóvenes que adoran el arte, conozcan el pastel desde el comienzo de sus trayectorias y puedan sentir que el pastel no es menos que ninguna otra técnica.

Para finalizar, os animo a todos vosotros, a que busquéis un lugar de vuestro entorno, que siempre los hay, solo hay que insistir, perseverar hasta que surge alguien interesado, que la experiencia merece la pena, tanto a nivel personal como colectivo, que tantos nervios, llamar a tantas puertas de medios, de personas públicas, mereció la pena, la satisfacción de un trabajo bien hecho, las rápidas respuestas recibidas, son las pequeñas cosas que te llenan de orgullo. Además es la mejor manera de que nuestra pintura se dé a conocer y el espectador comprenda que el pastel es una técnica mas, con importantes posibilidades.

Un fuerte abrazo

Oscar Jiménez

El presente artículo pretende difundir y dar a conocer la técnica del pastel incluyéndola dentro de la historia del arte, su contexto social, político y cultural del momento. Espero que sirva de punto de partida para futuras investigaciones académicas sobre esta técnica y contribuya a trazar una historia del arte incluyendo el pastel entre las grandes técnicas pictóricas como el óleo, temple, fresco, etc.

Este artículo está elaborado con fines docentes y de investigación. No tiene fines comerciales. Todas las citas e imágenes mostradas se acogen al "*derecho de cita*[1]" regulado por el artículo 32[2] del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

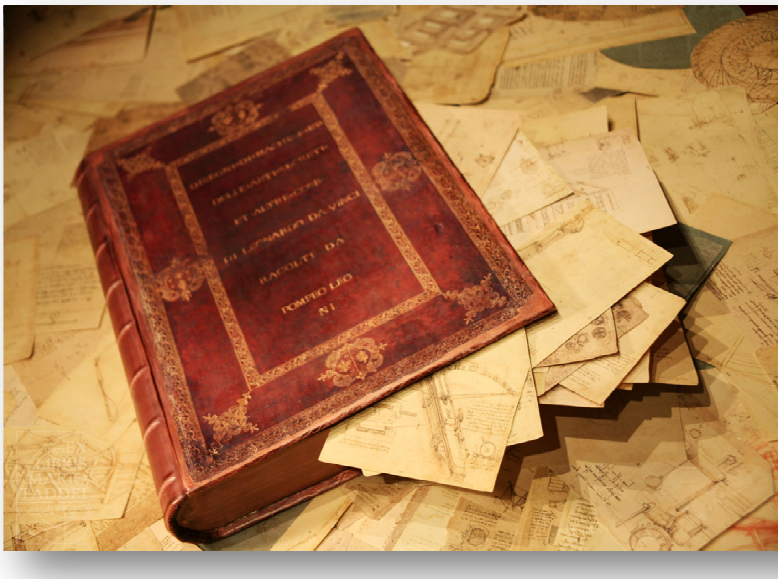


Imagen del **Codex Atlanticus de Leonardo Da Vinci.** Forma parte de un conjunto de 12 volúmenes Todos los dibujos y escritos datan desde 1478 hasta 1519. Pompeo Leoni a finales del siglo XVI, recopiló más de 1100 hojas de este tratado . Actualmente se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. **Lorenzo Di Credi** (1460-1537).

"Cabeza de un joven". Conservado en el Museo Albertina de Viena. Punta metálica, carboncillo, con realces de creta blanca

[1] El derecho de cita es un concepto legal que limita los derechos de un creador intelectual respecto al uso de parte de su obra para fines docentes o de investigación.
[2] El derecho de cita, en España, está regulado en el artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) según el Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

El pastel ¿ una técnica prehistórica ?

La pintura al pastel es una técnica pictórica que consiste en la aplicación de colores en seco[3] sobre papel u otro soporte. La consideración de la pintura al pastel como técnica de origen prehistórico es inequívoca ya que los pintores rupestres extraían diversos pigmentos como tierras y colores naturales, por ejemplo, la tierra roja y amarilla la obtenían de la "*hematites*[4]", el verde de diferentes arcillas, el negro de la combustión de la madera y el blanco de los huesos macerados.

Diferentes especialistas en arte prehistórico afirman que *"en la elaboración de las pinturas rupestres y la aplicación del color podía ser en seco por medio de trozos de ocres, combustión de bastoncillos de madera o disolviendo los colorantes en el agua*[5]*"* pero lo más interesante radica en que utilizaban las yemas de las manos junto a diferentes y variados útiles para expandir el pigmento con cierta homogeneidad. Esto nos hace reflexionar que el modo de hacer de la pintura al pastel es prácticamente primitivo y hace unos 200.000 años en el Paleolítico, los Homo sapiens mediante la frotación del pigmento con las manos ya intentaban representar numerosas imágenes de animales, signos y antropomorfos que daría lugar a las primeras manifestaciones del "arte".

Los Homo sapiens dejaron testimonio del comportamiento simbólico de la sociedad en que vivían y esta a la vez es inseparable de la cultura que los ha creado. Por tanto, todas las sociedades y civilizaciones posteriores hasta nuestros días, han intentado dejar testimonio de sus vivencias y por esta razón es importante tener en cuenta el contexto social, ideológico, cultural, político y económico de cada época.

¿ Hay testimonios directos sobre la utilización de la técnica del pastel ?

En la construcción historiográfica del arte, los tratados son la base primera y testimonio directo de una reflexión teórica sobre la práctica del artista, tratando de hacer entender teórica y técnicamente su obra. Uno de los tratados más antiguos de la historia del arte es "*Naturalis Historiae*" del 77 d. C de Cayo Plinio el Viejo dedicado al emperador Tito en el año 70. El libro XXV contempla ya los usos de la tierra, pigmentos, discusiones sobre el arte de la pintura, etc. No obstante, no existen muchas o prácticamente ninguna referencia explícita hacia la aplicación de los colores

[3] *ALEGRE Ester, TUSSELL Genoveva, LÓPEZ Jesús "Tecnicas y medios artísticos" Editorial Ramón Areces UNED (2011)*Afirman que estos colores están compuestos por pigmento puro y una cantidad mínima de aglutinante, presentando un proceso químico muy simple. El pastel es una de las formas de la pintura en que los colores permanecen más estables con el paso del tiempo. Al no tener aglutinantes que interactúan con el color, no está sujeta a cambios químicos que puede producir con el tiempo o la luz como puede ocurrir en otros procesos como el óleo.

[4] Mineral de hierro oxidado, rojo o pardo

[5] MENENDEZ Mario, MAS Martí, MINGO Alberto "El arte en la Prehistoria" UNED (2009)

en seco y habrá que esperar hasta los siglos XIV y XV en los inicios del Renacimiento para encontrar fuentes realmente importantes.

Una de las razones lógicas que justifican la tardía aparición de la técnica del pastel, sería por la expansión progresiva del papel, del siglo VIII al siglo XV desde China a la Península Ibérica. El papel no se introdujo en Occidente hasta la derrota de los Chinos por los Islamistas en la Batalla de Talas en el año 751 y desde este momento empezó su expansión.

Muchos historiadores coinciden que la técnica del pastel aparece en un primer momento muy ligada al dibujo, y como fuente importante podemos citar a *"Il libro dell' arte"* de *Cennino Cennini* donde describe los materiales, la técnica del dibujo artístico, siendo importante porque muchos artistas siguen las instrucciones de Cennini.

En el *Quattrocento* italiano se producen cambios importantes tanto políticos, sociales, económicos y con el Renacimiento se inicia un nuevo periodo, surgiendo una nueva manera de entender el arte y la vida. En esta etapa el artista por fin, puede estudiar y pintar aquello que más le interesa y se libera de las antiguas cadenas. Ahora lo que más interesa al hombre es su renacer después de los "*siglos oscuros"*[6] medievales y aumentan los estudios de las figuras humanas, retratos de personas, estudios de perspectiva, anatomía. En este momento existen las cretas y sobre todo la creta blanca para realzar luces sobre un papel de color destacando a Andrea Verrocchio que tuvo como alumno a Leonardo Da Vinci y Lorenzo Di Credi.

A finales del siglo XV en 1495 Leonardo Da Vinci menciona una técnica llamada <<*la manera de los colores secos*[7]>> y lo dejó escrito en un tratado que se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. El "*Codex Atlanticus*" da explicaciones sobre una manera de pintar que le fue revelada por el artista francés Jean Perreal que viajó a Milán en 1499 con la Corte de Luís XII.

El retrato de Isabella d'Este, ¿ es el primer pastel de la historia del arte ?

De estas fechas una multitud de historiadores y mucha bibliografía mantiene el retrato que realizó Leonardo para Isabella d'Este, (fig.1) como el primer dibujo con rasgos de pastel de la historia del arte. Es un retrato de corte de la Duquesa de Mantua y actualmente se conserva en el Gabinete de Dibujos del Museo de

[6] LADERO QUESADA M.F y LÓPEZ PITA Paulina *"Introducción a la Historia del Occidente Medieval"* UNED. Señalan que en la actualidad son muchos los historiadores medievalistas que se han ocupado definitivamente de la "falsa interpretación que hasta hace poco se tenía sobre la Edad Media". Si es verdad que se produjo un vacío de cuatro siglos como exclamo Voltaire entre la "*Edad de las tinieblas*" y el "*Renacimiento*", pero para tratar de entender el periodo medieval hay que renunciar tanto a la imagen oscura como a la imagen dorada. Y como en todas las épocas la Edad Media implicó una mezcla de vivencias de éxitos, fracasos , alegrías y dramas. Recordemos que en la Edad Media nacen las primeras universidades, viven y escriben grandes intelectuales y florecen el arte románico y el arte gótico y esta claro que el periodo medieval fue algo más que un periodo oscuro.

[7] CALBÓ Muntsa. "El gran libro del pastel" Parramón Ediciones (1992)

Fig. 1. Leonardo Da Vinci. Retrato de Isabella d'Este (1499-1500). Museo del Louvre. París. Por razones de conservación y de la fragilidad del pigmento y del papel esta obra no está expuesta en la colección permanente del museo.

Louvre bajo el título *Retrato de Isabel de Este.* No obstante, Varena Forcione, Hélène Grollemund autoras del texto publicado en la página oficial del Museo de Louvre[8] donde actualmente se conserva esta obra afirman que no hay rasgo de pastel[9].

El *Retrato de Isabella d' Este* es un cartón preparatorio[10] para un posterior retrato que nunca se llegó a realizar. El dibujo es muy leonardesco utilizando varios pigmentos como la sanguina, tizas, diferentes tonalidades de ocre-amarillo y difuminando algunas zonas como la parte superior del vestido para conseguir diferentes gradaciones de luces y sombras. Aunque como hemos visto algunos historiadores afirman que es el primer pastel de la historia y otras fuentes como Varena Forcione y Hélène Grollemund afirman que no hay rasgo de pastel quizá si sería interesante relacionar no tanto el material y si la manera que tenía Leonardo de pintar para encontrar similitudes con la técnica del pastel.

El "sfumato" y la técnica de los colores secos

El *"sfumato"*[11] es la propuesta más innovadora de Leonardo y tiene muchas similitudes con la técnica del pastel tal como la conocemos hoy en día. Es importante conocer el proceso que tenía Leonardo antes de realizar una obra ya que en muchas ocasiones utilizaba tizas para poder definir los efectos de luz desde el inicio.

[8] http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/portrait-disabelle-deste

[9] En la página oficial del Museo de Louvre, VARENA FORCIONE, HÉLÈNE GROLLEMUND son autoras del siguiente comentario: " Le portrait peint ne fut jamais exécuté, malgré plusieurs requêtes d'Isabelle. Dans l'esquisse, différents pigments, plusieurs tons de noir, le rouge et l'ocre, appliqués en hachures fines et repris à l'estompe, ont permis d'obtenir le modelé qui indique, sur le visage et la chevelure, le passage de l'ombre à la lumière. Ces pigments sont de la sanguine et de la craie. Il n'y a pas de trace de pastel, contrairement à ce qu'indiquent Vallardi et presque tous les auteurs à sa suite" la traducción del texto sería el siguiente: "En su dibujo, Leonardo utilizó varios pigmentos (sanguina y tiza), diferentes tonos de negro y ocre rojo y amarillo finamente difuminados para obtener el paso de la luz a la sombra en la cara y pelo. Contrariamente a las afirmaciones de Vallardi y casi todos los autores posteriores, no hay rasgos de pastel"

[10] Es un cartón preparatorio y prueba de ello son los diminutos orificios encima de las líneas que dan cuerpo al suntuoso traje. Estos orificios estaban destinados a filtrar sobre la tabla el fino polvo del carboncillo que habría constituido la marca de base de la pintura.

[11] ZUFFI Stefano , "*del siglo XVI*" , Electa, Milán (2005) El sfumato es una técnica de pintura que tiende a desaparecer, de hecho, los contornos de las figuras, con gradaciones sutiles de la luz y el color que mezcla imperceptiblemente

El "*sfumato*"[12] además de representar de forma correcta la lejanía, servía sobre todo para insinuar una mayor profundidad psicológica de las expresiones del rostro humano, en palabras del propio Leonardo, según Pope-Hennesy, (1985) "*contribuía a sugerirnos mecanismos del pensamiento.*[13]*"* Es importante por tanto el "*sfumato"* ligado a la técnica de los colores secos ya que conjuntamente e inseparablemente serán las herramientas que no abandonará jamás Leonardo. El estudio del Retrato de Isabella d'Este le sirve a Leonardo para experimentar con las luces y las sombras, además estudia con detenimiento la luz que mejor podía representar el rostro del retratado, para así poder describir la psicología y el "movimiento del alma".

Fig.2. Leonardo Da Vinci. Virgen con niño, Santa Ana y San Juan Bautista (1499-1500). National Gallery. Londres.

Esta obra está sometida a unas condiciones lumínicas muy específicas para su conservación, ya que el carboncillo y la tiza con el tiempo terminarían desapareciendo.

Las tizas y los primeros ocres rojos y amarillos de pastel pudieron servir de estudio para posteriores retratos como su conocida *Mona Lisa,* que es un gran ejemplo de expresión y captación psicológica del retratado.

Otra obra importante es el dibujo *Virgen con niño, Santa Ana y San Juan Bautista(fig.2)* conservado en el National Gallery de Londres, demuestra una vez más que Leonardo pensaba en términos de "*sfumato"* y en una fusión de colores para captar luz y sombras.

La expresividad de las figuras, las emociones que transmiten, las sonrisas entre ellas, sus gestos, dotan a la obra de un gran misterio que se ve reforzado por algunos elementos inacabados en la obra, tal como vemos en los cabellos de la Virgen y Santa Ana que se pierden en la atmosfera o el antebrazo de Santa Ana. La composición esta enmarcada en un paisaje pero sin definición como tal a excepción de las rocas que aparecen justo detrás del antebrazo inacabado de Santa Ana. Este excelente carboncillo con resaltes de tiza blanca sobre papel, nos remiten a cierto parecido con las esculturas de Miguel Ángel, aunque la armonía de las figuras, su capacidad de integración en la atmosfera, su serenidad, el sosiego que transmiten sus miradas, no son propias de ninguna obra vista hasta entonces, anunciando la pintura al pastel de los años posteriores.

[12] Si pensamos en el sfumato y la fusión de colores que realizan los pintores pastelistas, pues hay muchas similitudes, ya que tanto Leonardo como la técnica del pastel emplean la fusión de colores para representar lejanías con perspectiva y también para una correcta degradación de luces y sombras para captar la atmosfera o en el caso del retrato su psicología.

[13] Recogen esta cita: GARCÍA MELERO J. E y URQUIZAR. Antonio " Historia del Arte Moderno: El Renacimiento. UNED (2010)

Joan Raset

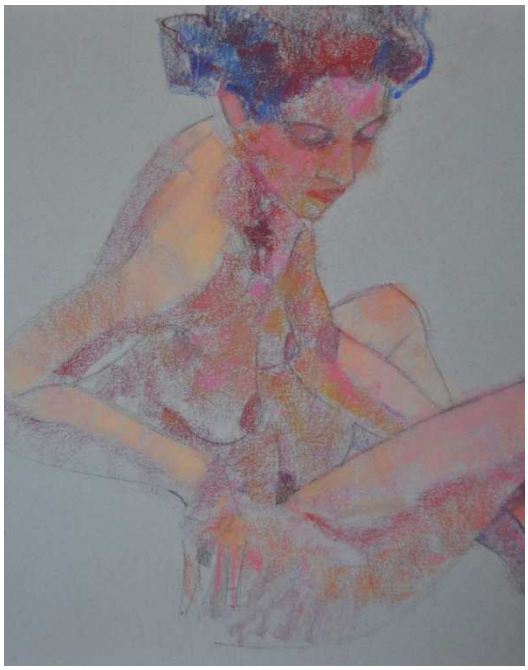
Debo confesar, antes de iniciar esta entrevista, el placer que me ocasiono **José del Riego** al invitarme a contactar de nuevo con el personaje. **Joan Raset** es para mí un artista a quien seguir y admirar por muchos motivos, como persona es un hombre afable, de quien da gusto estar.

Como acostumbro iba preparado con mi móvil para grabar y mis preguntas preparadas, nada de eso fue necesario…porque **Raset,** habla por los codos y sólo tuve que escuchar y dejar que se explicara.

Mi encuentro con **Raset** fue en su casa a las afueras de Sant Feliu de Guixols, en un entorno natural y de privilegio, de cara al Mediterráneo. Allí vive y tiene su estudio con una gran cantidad de obra que me dejo impresionado, también por la cantidad de documentación, libros y revistas de su trayectoria artística. Para mí fue una jornada de lo más interesante, aprendí mucho. Como siempre no hay nada mejor que acercarse a un gran artista para asimilar algo de sus conocimientos y así lo hice con mucha atención.

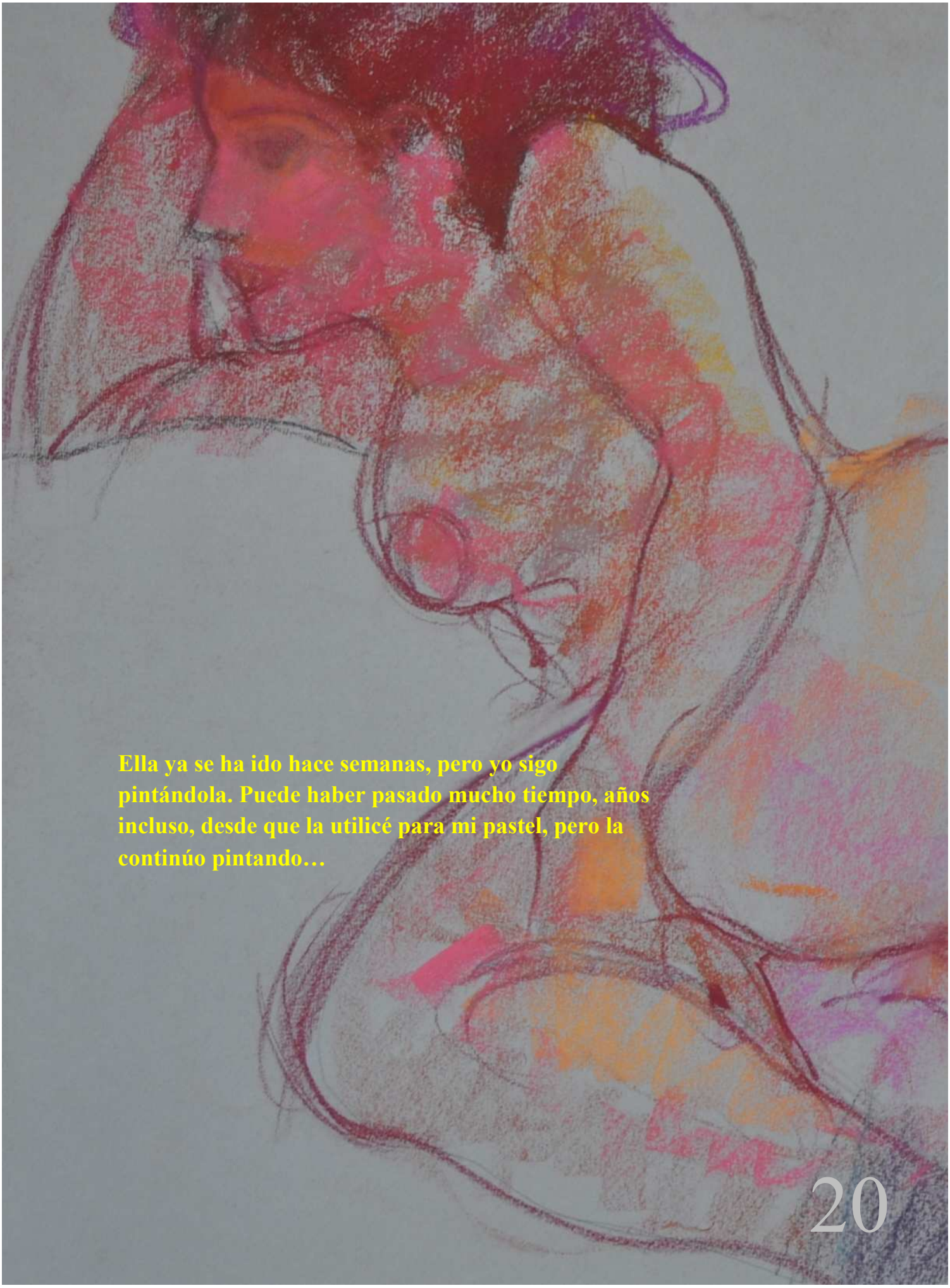
Raset me contó a grandes rasgos su vida llena de sensaciones, de mundología que ya le viene de su experiencia en la regencia de un hotel que en la época del "bum turístico" fue muy rica en todos sus sentidos, así él habla idiomas y sobre todo conoce a las personas y sabe tratarlas. En invierno salía a pescar y pintaba, sus grandes aficiones. Pero pronto se inclino por el dibujo y la pintura que le ha consagrado en un alto nivel hasta nuestros días.

Su predilección por la figura empezó por hacer muchos retratos a sus clientes del hotel, algunos famosos toreros y artistas de la época. Más tarde y cautivado por la belleza de tantas mujeres que visitaban la costa brava y su hotel se enfrasco con el desnudo. Esto ha sido la aventura más extendida de su obra a lo largo de una extraordinaria carrera artística. Sólo con mucho trabajo se entiende la soltura de las líneas de su obra, la frescura y contundencia



de su color que lo invade todo, el ritmo con que parecen moverse sus modelos en una sinfonía de matices insultantes y provocativos.

Dice **Raset;** *Siempre me ha interesado la figura femenina, su particular anatomía. En un principio, mi afición me condujo a realizar cientos de esbozos y estudios muy detallados de mis modelos, buscando siempre el modo de entender su lenguaje.*



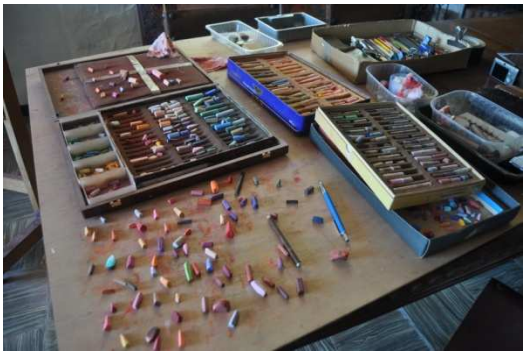
Ella ya se ha ido hace semanas, pero yo sigo pintándola. Puede haber pasado mucho tiempo, años incluso, desde que la utilicé para mi pastel, pero la continúo pintando…

Cuál es el motivo de tu preferencia por la técnica del pastel?

-Seguramente, mi particular forma de expresarme explica el gran interés que la pintura al pastel tiene para mí. Esta técnica me permite desarrollar mi juego favorito. La pintura al pastel es el medio más directo de todos los procedimientos que he practicado, el más rápido. Sé que la modelo me va a mostrar sus secretos tan sólo en un breve espacio de tiempo. Dispongo solamente de un momento para captar de su figura lo esencial, lo trascendente, y sé que sólo con este material seré capaz de conseguir lo que busco: el pigmento que me dará el color y la luz necesarios para interesar al espectador y de esta manera, hacerlo cómplice de mi magia.

Porqué esta especial manera de mantener tan limpios tus pasteles?

-El color es nuestro aliado más importante y mantener los pasteles siempre limpios da como resultado su esplendor, por esto siempre froto con un trapo limpio cada pastel después de usarlos.



Has practicado con otras técnicas además del pastel ?

Me interesa mucho investigar y practicar con diferentes técnicas, así los pasteles al óleo o ceras, acuarelables y el óleo por su aceptación y exigencia de algunas galerías.

Que complicidad tienen tus modelos en tu obra?

-La modelo es la causa y el desencadenamiento del placer de pintar, la belleza representada en el cuerpo femenino, tiene el efecto de provocación, primero en el artista y más tarde en el público que contempla la obra. Para mí, así, pintar un cuerpo desnudo no es un acto irreverente. Y por tanto no debo reprimir mis emociones. Como artista debo solamente expresarlas.

Has pintado modelos masculinos?

*Si, como practica académica en las clases de **Bellas artes y Sant Lluc,** en carboncillo, ya que se trata de una temática más dura, es otra disciplina enriquecedora muy aconsejable de ejercitar, reservando el color y la sutileza del pastel para el tema femenino.*

Por la cantidad de obra almacenada se presupone que trabajas mucho y de forma apasionada.

Sólo trabajando de forma voraz se consigue dominar un arte, yo he vivido para pintar y en ocasiones he pintado jornadas de tres días y tres noches sin apenas descanso. Las modelos han sufrido mucho más que yo este exceso de productividad, es como un estado febril y de excitación ante la pintura.

Cómo definirías tu estilo en la pintura?

A lo largo de los años, me he auto clasificado como "impresionista"; también como "expresionista" y además como "modernista y romántico". Pero hoy me resisto a ocupar el lugar que le corresponde al crítico de arte. Sólo se que cuando pinto hago un retrato de mis vivencias y de mis obsesiones y quisiera que mi trabajo fuese juzgado en cada ocasión que lo presento. Sin ningún otro condicionamiento.

Denoto y admiro en tu estilo mucha valentía, inconcreción y lo mejor una soltura genial en los rasgos. Es este tu carácter?

Quizá, mi personalidad temporal y versátil forma parte de una cultura situada entre los vientos Mediterráneos. Este mar, como todos los mares del mundo, ejerce sus influencias. La soltura suele ser innata y muy útil para pintar, pero también para vivir.

Que valores y reconocimientos has disfrutado, en tu quehacer profesional. Y que buenas experiencias en lo personal ?

-Me siento muy satisfecho de todas mis vivencias, el reconocimiento, la crítica y tantos momentos agradables que la pintura me ha proporcionado. Mis recuerdos me hacen revivir instantes dichosos que junto a otros, menos afortunados me han marcado una vida muy intensa y plena.

No quiero acabar estas líneas, sin dejar constancia de la amabilidad recibida en la casa de **Raset,** especialmente la gentileza que su esposa mostró con sus invitados.

Una “abraçada”

Por Salvador González OLMEDO

Mis ventanas miran al mar, al sol de levante y al sol del mediodía. Tengo a mi izquierda una enorme montaña que sirve de frontera entre España y Francia y a la derecha la ciudad de Barcelona. En mi jardín crece el olivo, el almendro, la viña…no puedo olvidar que por nacimiento y por convicción soy profundamente mediterráneo.

RAFAEL CABO CAGIGAS Pintor pastelista

Entrevista por Sara Iglesias

RAFAEL CABO es miembro de la Asociación de Pintores Pastelistas Españoles ASPAS en la cual ejerce el cargo de tesorero, desempeñando una labor altruista en pro de la pintura y en favor de tantos y tantos pintores profesionales y aficionados, empleando parte de su tiempo y dedicación a esta importante labor. Santanderino de nacimiento y afincado en Oviedo desde su juventud, pertenece a ese grupo escaso de pintores que con su realismo y sensibilidad, hacen que su obra se rodee de una atmósfera especial que nos transporta a ese mundo escogido por él y pintado con delicadeza, utilizando para ello la técnica del Pastel la cual domina como un gran maestro, rozando en algunas obras un realismo fotográfico.

¿Podrías hacernos una breve presentación sobre ti mismo? Tus aficiones, tú familia…

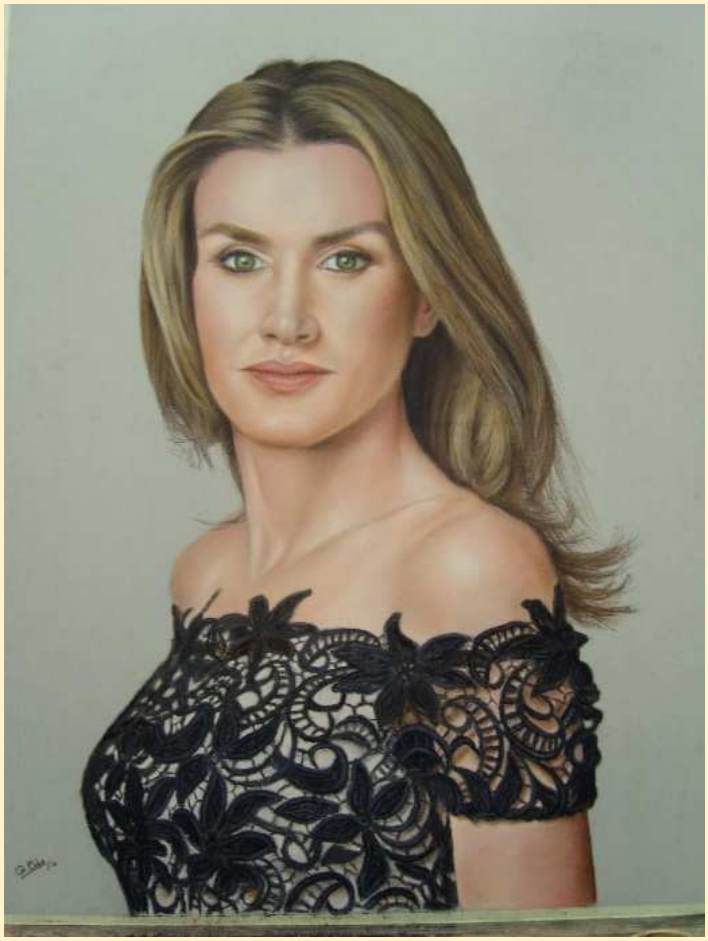
Soy una persona muy sencilla, de familia humilde. Sobre mis aficiones, te puedo decir, que me encanta a parte de la pintura, el deporte como buen Sagitario que soy. De hecho tuve aparcada la pintura unos años, en los que estuve volcado con la práctica del montañismo y algo del ciclismo.

¿Desde cuándo tu afición al dibujo y a la pintura?

Mi afición por el dibujo y la pintura, viene desde muy niño en el colegio tenía muy buenas notas en arte.

¿Cómo comenzaste a pintar?
Mi primer contacto con la pintura, fue con algo más de 14 años y recuerdo que fue con la acuarela.

Qué pintores te han influido más, quién te gusta de los actuales y de qué maestros del realismo crees haber recibido influencia?
De los clásicos, siempre fui un enamorado de Velázquez. Luego siguen algunos pintores que me han impresionado, como Sorolla y otros impresionistas franceses. De los actuales hay un gran grupo de una enorme calidad, no te sabría decir uno solo, pues son muchos.



¿Cuáles fueron las dificultades más grandes que te encontraste en el camino para ser artista? Siempre hay dificultades para desarrollar lo que a uno le gusta, como es la pintura. En mi caso, desde una edad temprana me tuve que buscar las habichuelas en el mundo laboral, con lo cual no disponía apenas de tiempo para pintar. Hoy en día, con más experiencia ya le encuentras más tiempo para la práctica de pintar

¿Cómo tu estilo y qué buscas en la pintura? Mi estilo es muy realista. Me gusta reflejar lo que percibo, la realidad de las cosas desde mi punto de vista. No le hago ascos a la pintura surrealista, me parece muy interesante. En la pintura busco aislarme y disfrutar con la creación de la obra a realizar, pues cada obra es un reto.

¿Por qué escogiste el pastel como técnica?
En cierto momento quise hacer un retrato de mi sobrino y me acordé de un viaje a Canarias, donde pude ver in situ, realizar un retrato. Me llamó la atención la fuerza de los tonos y la luz que transmite.
Recuerdo que empecé con unos Faber Castell. Luego fui probando con los Rembrandt.

¿Cuál es el tiempo medio que dedicas a un cuadro?

Es difícil el definir el tiempo que empleas en la realización de una obra, pues influyen muchos conceptos, como el formato, temática y sobre todo el estado anímico. Te puedo decir que para mí, el tiempo mínimo es más de 2 horas.

¿Cuáles son tus proyectos futuros? ¿Qué estás preparando ahora?
Mis proyectos futuros son intentar presentarme en algunas exposiciones nacionales e internacionales. En esos eventos se conocen a pintores muy interesantes con los que compartir experiencias y siempre aprendes cosas.
Ahora quiero preparar algo para una exposición en Manacor.

En cuanto a los pasteles, y a los soportes para pintar ¿con cuales trabajas más a gusto?
Me gusta trabajar con varias marcas de Pasteles, pues cada marca te da diferentes prestaciones, unas son duras, otras semiduras y otras blandas, los hay más pastosos y otros más sueltos. Por eso me gusta la variedad. En los soportas tenemos ahora una gran variedad. Me gusta mucho el Pastelmat, sobre todo para trabajos como el retrato y figura humana. También me gusta el Canson, Touch, luego están las imprimaciones que te abren un mundo en otros soportes como las tablas e incluso sobre lienzo.

Aunque por el hecho de que pertenezcas al Equipo de Dirección de la Asociación ASPAS tu no puedas obtener premios por normas base ¿Cómo ves los concursos de pintura que promueve nuestra Asociación?

Me parece muy acertado que Aspas promueva estos concursos, pues son un motivo para el pintor para mejorar su obra, aparte de que pueda ver su trabajo recompensado, está la posibilidad de participar con otros pintores más experimentados.

¿Crees que son importantes los premios y los reconocimientos para la vida de un artista?

Los premios tienen su importancia, ya que tal y como están las cosas, lo de vender está cada día más crudo, así que si te llega una ayudita por ese lado...

Creo que lo que realmente le interesa a un pintor es el reconocimiento a su trabajo

¿Qué opinas sobre el panorama actual en el mundo de la pintura. Del Arte en general?

En estos momentos, es increíble la cantidad y variedad de pintores y pintura que se está moviendo. Hay una gran variedad de estilos y técnicas. Hay pintores de un gran nivel artístico, totalmente desconocidos, pero que gracias al mundo informático virtual, se les puede conocer.
Creo que la tendencia del público en general, está volviendo al arte realista e impresionista

Por último si deseas añadir algo que yo no te haya preguntado...

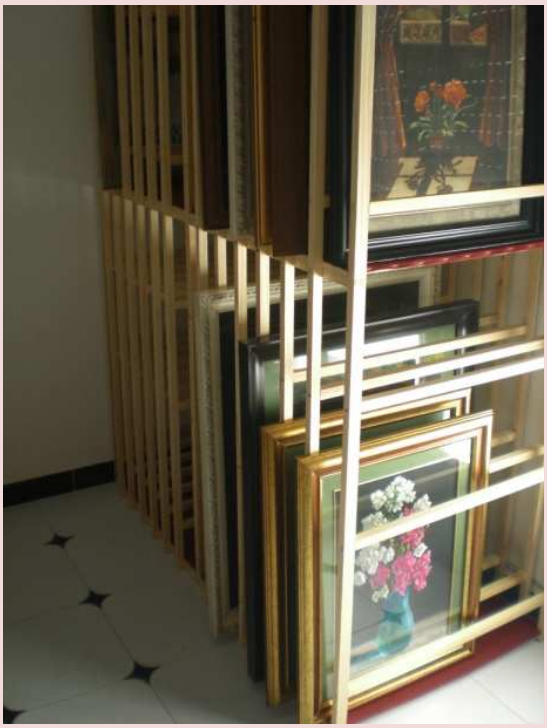
Quisiera comentar que el mundo del Pastel aquí en España, empieza a ser más considerado en algunos ambientes, donde antes apenas se conocía, como aquí en Asturias. Creo que Aspas ha tenido algo que ver con este pequeño paso adelante, por eso pensamos que merece la pena todos los esfuerzos que hagamos para que el público en general empiece a valorar más la técnica del Pastel.

Ordenar

Todos los pintores pastelistas sabemos la dificultad que entraña guardar los cuadros en el estudio pues por la naturaleza de esta técnica, hay que enmarcar la obra en cuanto se termina. Pues bien, mi marido, que es un artista en la madera, me ha fabricado un mueble para guardar los cuadros sin enmarcar, otro para almacenarlos cuando estén enmarcados y unos paneles movibles para exponerlos colgados

. Como me han dado muy buenos resultados quiero compartirlos con todos.

1º) Este mueble está formado por bandejas extraíbles o fijas, según convenga, que van metidas en unas guías con una separación entre ellas suficiente para que el cuadro no roce con nada. Luego unas puertas cierran el mueble para que no entre polvo. El pintor tendría que ajustar las dimensiones del mueble al formato de la obra de mayor tamaño.



2ª) Una vez enmarcados los cuadros, la dificultad para almacenarlos es la fragilidad del cristal así que este mueble nos permite tenerlos ordenados y listos para extraerlos si alguien los quisiera ver. Está compuesto de dos plataformas a dos niveles, la de abajo para los medianos y la de arriba para los grandes, puesto que no tienen topes; estas plataformas están recubiertas de moqueta para no rayar los marcos al sacarlos. Los compartimentos están formados por tiras de madera de 6 centímetros de anchas,(la separación la hará el pintor a su gusto) de una a otra tira vertical se colocan dos trasversales para que los cuadros no se cuelen al otro compartimento.

3ª Si se dispone de espacio, podemos tener una exposición permanente, para ello son muy útiles los paneles con ruedas para colgarlos. Lo más fácil es

poner arriba una barra de la que cuelgan cadenas o tanzas para ambos lados. Se pueden tener plegados unos con otros y si le interesa a alguien ver los cuadros, se separan.

Espero que estas sugerencias os sirvan de orientación; a mi me va genial llevo con ellos unos cuantos años y se me acabaron los problemas de almacenamiento.

María Dolores Gil

SOCIEDAD DE PASTEL DEL ESTE DE CANADA (PSEC)

Sociedad fundada en Montreal año 1995. PSEC ofrece a sus 240 miembros la ocasión de participar a la exposición "Los Pastelistas" que tiene lugar anualmente en noviembre en la prestigiosa *Maison Ogilvy* situada en el centro de Montreal. El acontecimiento, que se alarga durante 10 días atrae a más de 2.000 visitantes. A partir del segundo año esta exposición adquirió carácter Internacional, por lo que los artistas de cualquier parte del mundo tienen la posibilidad de inscribirse.

En la primavera, la exposición "Pastel Siempre" no requiere ninguna selección. Para que se conozca el pastel en diferentes localidades, el lugar varia de un año a otro. Ambas exposiciones ofrecen muchos premios interesantes a los ganadores.

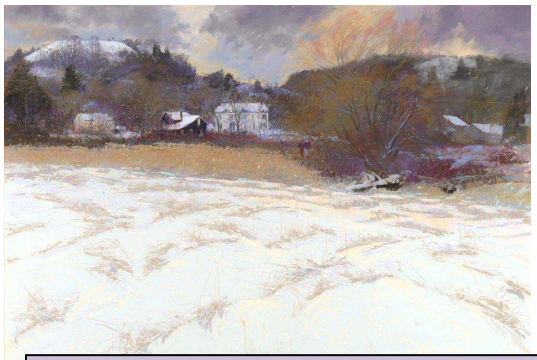
Nuestro sitio web (www.pastelsec.com) recibe más de 15,000 visitantes por año. Interactivo, permite a los miembros mostrar fotos, currículum artístico, también anunciar tanto sus exposiciones como sus cursos gratuitos. Los miembros tienen igualmente acceso a los consejos técnicos de nuestros 6 maestros, que son: Marie-Hélène Auclair, Horace Champagne, Denis Jacques, Juan Cristóbal, Bill Hosner (Estados Unidos) y Claude Texier (Francia).

PSEC es miembro de l'IAPS (Asociación Internacional de la Sociedad de Pastel) que da derecho de asistir a su congreso igual que participar a sus exposiciones.

Como Presidente, espero que estas pocas líneas hayan sabido captar su atención por nuestra sociedad. Les invitamos a visitar nuestro sitio web (en francés y en inglés) y a quien quiera, a ser miembro de nuestra sociedad. Seriamos más que felices del honor de que formasen parte de nuestra asociación.

Entrega de un premio a Danielle Richar por la Presidenta, Reine Goodrow, ante la mirada del maestro Horace Champagne, la izquierda.

Reine Goodrow



Taller organizado por la PSEC y a cargo de la artista americana Sally Strand.

Muro en el se agrupan algunos cuadros de nuestros Maestros Pastelistas durante una exposición en Ogilvy.

Exposición en Ogilvy. Vista de conjunto.

Sans Brides, obra de Danielle Richard. La revista Pratique des Arts, en un número especial Pastel, a dedicado la portada y un artículo en su número de Junio de 2013.

Bill Hosner: We Shan't be Gone Long. Escenna invernal de uno de nuestros pastelistas, Bill Hosner.

Pommes et pot en cuivre. Naturaleza muerta de Ann Rochefort

Encuentro Europeo de Pintura al Pastel "Plein air"

(Polonia 2013)

A finales del mes de abril de 2013 recibí un correo inesperado: desde Polonia me invitaban a participar en un Plein Air durante dos semanas, junto con otros 19 pintores europeos. Entré inmediatamente en un estado de gran agitación.... hacía dos años había recibido una propuesta semejante, pero en aquel momento mis obligaciones como padre no me permitían estar ausente de casa tanto tiempo seguido; pero dos años después, los hijos han crecido, y..... ¡la oferta era tan tentadora! Así que decidí aceptar.

Lo primero que tengo que decir es que la idea de un encuentro de pintores para pintar juntos al aire libre era completamente nueva para mí. Soy un defensor convencido de la pintura al aire libre. Desde hace años lo hago siempre que puedo, y procuro poder muy a menudo. Pero la idea de un *Plein Air*, un encuentro organizado de varios días, sólo para pintar, era una novedad.

En semana y media pude arreglar todo lo relativo al viaje: los billetes, llegada a Cracovia, el hotel para la primera noche....

El siguiente paso fue organizar el equipaje: un mínimo de espacio para mis cosas (lo imprescindible para dos semanas), y el máximo para la pintura. Por mi experiencia yo suelo tener a punto mi equipo de trabajo al aire libre, que comprende una selección de pasteles de unos entre ochenta y cien

colores. Los llevo en las mismas cajas de los fabricantes, que son fuertes y a prueba de golpes. También preparé mi caballete plegable y dos pequeñas carpetas con mis papeles para pastel. Suelo utilizar papeles de la nueva generación, bastante abrasivos. Tienen la ventaja de que el pastel agarra perfectamente, permiten trabajar y superponer capas, y normalmente no se necesita fijador. Mi problema es que suelo trabajar formatos pequeños (menores de 50 cm), y para Polonia se requería pintar al menos dos obras de 70 x 50 o mayores. Tuve que meter las hojas de papel en rollos, lo cual no me entusiasma en absoluto, pero no encontré otro medio.
Después de un agradable viaje fin llegué al cuartel general del Plein Air: Nowy Sacz, ciudad al sur de Polonia, cerca de Cracovia, en las estribaciones de los Cárpatos. . Allí fui poco a poco conociendo a los otros participantes. Con agradable sorpresa me encontré con algunos viejos conocidos: Nicodim Sodin, Pierre Tchackotine, Jorgen Lisborg, Jan Mateus de Graw, Menahem Chalif y su esposa Noga, Cyprian y Katarzina, etc... En seguida me di cuenta de que, pese a los lugares de origen tan diferentes, el Plein Air iba a ser un encuentro de familia.

El lugar, el entorno (recreación de un antiguo pueblo de la región histórica de la Galitzia), el comedor de madera, un hotel familiar que fue nuestra casa por dos semanas, me hicieron sentirme a gusto inmediatamente, más aún por la amabilidad y cercanía del personal. El ambiente fue de suficiente libertad para que nadie se sintiera condicionado, y la suficiente cercanía para facilitar una convivencia agradable.
El encuentro fue organizado por la Asociación de Pastelistas de Polonia, junto con el Centro Cultural Sokol, de Nowy Sacz, con nutrido apoyo económico de la Comunidad Europea y de los gobiernos nacional polaco y regional de Cracovia. Todo un lujo, que estas subvenciones europeas lleguen también para programas artísticos.

Acostumbrado a tener responsabilidades para los demás, por mi cargo en la ASPAS, yo en Nowy Sacz era un *mandado*, dispuesto a seguir las indicaciones que se nos facilitaran. Como "anárquico" latino del sur de Europa que viajaba a la cuadriculada Centroeuropa, había pensado que todo estaría muy organizado, lo cual me daba un poco de miedo. Pero me encontré con un ambiente sumamente abierto: cada uno éramos libres de organizar nuestro tiempo, modo y lugar de pintura, elegir los motivos y los ritmos....

Yo soy un defensor apasionado de la pintura del natural, y especialmente del paisaje pintado en plena naturaleza. Como muchos pintores, comencé hace quince años a pintar pastel en mi estudio (mi casa) y al comienzo trabajaba mucho a partir de fotografías tomadas por mí. Hasta que un día me decidí, y vi que no es tan complicado organizarse para salir a pintar al aire libre... ese día cambió mi percepción de la pintura de paisaje.

Yo soy un pintor realista, me gusta pintar la belleza que me entra por los ojos, los paisajes que admiro, los objetos bellos. No me considero hiperrealista, sino que mi sensibilidad es más cercana al impresionismo.
Una de las dificultades que encuentro en mi pintura es que me suele costar ser suficientemente libre a la hora de crear: el

motivo me ata demasiado. Esa ligazón era más fuerte al principio, cuando pintaba a partir de fotografías. Al pintar en la naturaleza, siendo imposible plasmar todo "tal como es", necesariamente el pintor tiene que hacer su interpretación, su síntesis, su selección, especialmente en el paisaje, pues el tiempo es limitado...: las luces cambian, el clima puede impedir continuar al día siguiente. Eso es lo que me gusta del trabajo al aire libre: que me obliga a hacer unas opciones, a elegir, a simplificar, a sintetizar, a seleccionar, y me facilita ser más creativo. Además hay un componente emocional, estar pintando metido de lleno en el ambiente, con su clima, sus ruidos, sus olores... ese conjunto de sensaciones que se nos meten dentro y que una fotografía jamás nos puede aportar.

El clima que disfrutamos nos permitió pintar en el exterior la mayoría de los días. Los paisajes de la zona (estribaciones de los Cárpatos), en primavera, son parecidos a los de Asturias, mi tierra: montañas y verde, mucho, mucho verde... para algunos, demasiado. Por ello preferí elegir para pintar los ambientes más humanizados, centrándome más en las antiguas edificaciones de madera conservados en el museo etnográfico Sadecki donde nos encontrábamos. Y los días de lluvia, pequeñas naturalezas muertas con objetos prestados del hotel. Como los días en Polonia son muy largos en esa época del año, y nosotros estamos acostumbrados a dormir cerrando bien las ventanas para que no entre luz, me despertaba muy pronto, a las cinco y media de la mañana ya estaba en pie. Muy temprano salía con mi equipo. Mi opción fue pintar completamente "plein air" siempre que el clima lo permitiera. Mi técnica es: una vez elegido el motivo (normalmente el día anterior ya había seleccionado algunas posibilidades), hago un pequeño croquis en papel con lápices de varios niveles de dureza y carboncillo, a veces con retoques de pluma. Con el croquis determino el planteamiento general del cuadro, la distribución de formas y volúmenes, de luces y sombras, los colores, etc..

Una vez hecho el estudio previo, hago un dibujo simple sobre el soporte, con carboncillo o sanguina (sólo las líneas y formas principales) y me pongo a pintar, comenzando por las partes más lejanas y los fondos, y los colores más oscuros, para ir luego completando con las partes más cercanas, los edificios u objetos, y las partes más luminosas. Dejo siempre unos retoques para hacer después, en el estudio. Siempre sin fotografías (deliberadamente rechazo hacer fotografías cuando pinto al aire libre): sólo la pintura, mi recuerdo y mis sentimientos... normalmente ese es el momento de acabar con realces de luz, de color, pequeñas modificaciones que le dan a la obra el aspecto final (yo digo el cuadro *habla*, *pide o sugiere* pequeños cambios, y eso me es más fácil verlo sin tener el motivo a la vista). Un 95 % de la obra final está pintado directamente en el campo y el 5 % restante en el estudio.

Disfruté especialmente cuando salía a pintar temprano, con las luces mágicas de la primera hora de la mañana, y un ambiente mucho más tranquilo. A las horas centrales del día, muchos días tenía público, sobre todo excursiones escolares que visitaban el parque etnológico. No me molesta pintar delante de los niños, durante años fui profesor y me encuentro en mi ambiente, y además creo que es bueno que los niños vean a los pintores trabajando y se sientan atraídos así por la pintura.

Así pasaron la mayor parte de los días. Pero el Plein Air fue mucho más que pintar aisladamente. En la medida en que la pequeña Babel que formábamos lo permitía, hablando a nuestro modo en diferentes idiomas, las dos semanas fueron también tiempo de encuentro de amigos, de comentar experiencias, de compartir con los pintores más cercanos lo que cada uno íbamos haciendo.
Me he reafirmado en estos días en algo que siempre he admirado: la infinita creatividad humana, lo libre y sorprendente del lenguaje artístico. Veinte pintores juntos: cada uno somos un mundo, una forma de sentir, de expresar, de plasmar el mundo exterior y el mundo interior. Eso es lo extraordinario del arte, y especialmente de la pintura. En un mundo tan estandarizado, donde todo nos lo hace la técnica, donde todos acabamos usando los mismos productos, oyendo la misma música, viendo las mismas imágenes... la riqueza, la variedad y la libertad del arte son un soplo de aire fresco que nos recuerda que cada uno somos una fuente inagotable de vida y creatividad.

Entre nosotros, algunos pintábamos en el exterior, otros en la habitación, basados en sus impresiones y pequeños bocetos hechos en los paseos que daban. Unos éramos más realistas, con diferentes tendencias, otros se movían por los terrenos cercanos al surrealismo, o diferentes niveles de abstracción... y cuando al final vimos junta la obra de todos, era admirable la enorme variedad de nuestra pintura.

Bastantes de nosotros acabábamos nuestra jornada haciendo viendo y comentando lo que habíamos trabajado, comentando y enriqueciéndonos así mutuamente.
Normalmente la buena voluntad suplía lo que podía la incomunicación.
Los espacios de convivencia, normalmente centrados en las comidas, se ampliaron con las excursiones organizadas: Nowy Sacz, Cracovia, Krinika, el río Dunajeck en Eslovaquia.... espacios compartidos de una manera más cercana, y para conocer lugares especialmente bellos.

Una vez acabado el encuentro, me sobraron dos días en Cracovia antes de regresar. Los aproveché para pasear tranquilamente por la ciudad armado de una libreta y unos lápices, para hacer bocetos de diferentes rincones de la misma.
Creo que ha sido muy enriquecedor, me ha ayudado a contrastar mi pintura y mi estilo con la de otros muy diferentes.
Para nosotros en España es imposible organizar algo así, con los medios y apoyos que tiene este encuentro. Pero apuesto por pequeñas iniciativas en esta línea: juntarnos varios pintores a realizar juntos nuestra pasión: la pintura. Hace unos días, en Marbella, repetimos a pequeña escala la experiencia con Aurelio Rodríguez y Oscar Jiménez... fue muy positivo. Habrá que buscar posibilidades entre todos.

José del Riego