

ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

CONOCIENDO EN EL MOMA A FRANCIS PICABIA

Fernanda Gabriela Castellanos Gutiérrez

Estudiante de la ECRO

Presentación

El presente texto da conocer el proyecto de conservación y restauración de una obra que tuve oportunidad de intervenir en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) bajo la dirección de la conservadora Anny Aviram,. Se trata de una pintura al óleo titulada *I see again in memory my dear Udnie*, de la autoría de Francis Picabia, realizada en Paris entre los meses de junio y julio de 1914. Las medidas de la pieza son 250 x 198.8 cm..

Esta obra forma parte del acervo del MoMA y llegó al Departamento de Conservación de Pintura con el objetivo de ser restaurada, pues sería expuesta junto con otras del mismo artista en una exposición retrospectiva que tendría lugar en Zúrich. Es importante mencionar que ya se habían realizado varios procesos cuando me integré a este proyecto, lo cual expondré más adelante.

¿Quién es Francis Picabia?

Francis Picabia es un pintor francés de origen cubano que nació en Paris en el año de 1879. En su vida presenció y fue participe del impresionismo, parte esencial del nacimiento del dadaísmo, y además transitó por el surrealismo, el cubismo, lo figurativo, el fovismo y la abstracción.

A los 17 años estudió en la Escuela de Artes Decorativas de Paris, donde generó sus primeras pinturas impresionistas, pero pronto rechazó este estilo por creer que era un género *decorativo* que sólo tenía la función de ornamentar las casas de los burgueses (González, 2016). En 1913 viajó a Nueva York y llamó la atención del legendario mecenas y marchante Alfred Stieglitz, quien le hizo una exposición en el Armory Show. Esta exhibición estuvo conformada por piezas de gran formato realizadas en un estilo cubista órfico.

Con la Primera Guerra Mundial asolando Europa, decidió establecerse en Zúrich en la neutral Suiza. Allí se integró activamente al movimiento dadaísta y comenzó su interés por el

ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

grafismo y la poesía visual. En 1921, *regresó al orden* y se separa del dadaísmo por la ideología de autodestrucción que su colectivo tenía y en la él que ya no quería ser partícipe.

© 2016 Artists Rights Society (ARS)
New York / ADAGP, Paris

ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

En 1923 comenzó de nuevo a moverse entre diferentes estilos y a dedicarse a la crítica social. Asimismo, experimentó con materiales recurriendo al empleo de esmaltes utilizados en los cascos de barco.

En 1924 participó en un corto dadaísta con Man Ray, Marcel Duchamp y Erik Satie. En los años treinta y cuarenta fueron para él un periodo de experimentación erótica y política que expresó con la apropiación de elementos de revistas y publicaciones para crear obras que prefiguran en el arte pop. En 1951 sufrió un derramé cerebral por lo que se sometió a un tratamiento psiquiátrico contra la neurastenia y comenzó a pintar buscando reposo y expresando la angustia por la que estaba pasando. Finalmente muere 2 años después a la edad de 73 años (Bermejo, López , & Rebull, 1996).

Intervención de la pintura *I see again in memory my dear Udnie*

Estado de Conservación

El estado de conservación de la obra era estable, sin embargo, tenía algunas pérdidas de la base de preparación y de la capa pictórica ubicadas en todo el perímetro de la pintura. Además, presentaba intervenciones anteriores que ya no estaban cumpliendo su función a excepción de una antigua. Se trata de una consolidación realizada con cera resina la cual se impregnó por toda la parte trasera de la obra. Esta intervención, a pesar de que era invasiva y no reversible, mantuvo la capa pictórica casi intacta. Como parte de este proceso y con ayuda de la cera resina, se añadieron bandas de papel japonés a las pestañas con el fin de reforzarlas. Este último proceso ya no cumplía su función porque el papel se encontraba craquelado y las pestañas rotas. Otra última intervención anterior fue la aplicación de un barniz que ya estaba oxidado y oscurecía la imagen. Por otro lado, en pequeñas zonas había pérdidas del soporte textil, base de preparación y del estrato pictórico.

Principales objetivos de la intervención

Como parte de la reflexión para la propuesta de intervención y basándonos en un esquema de toma de decisiones y considerando que la consolidación era irreversible. Se optó principalmente por

ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

rescatar en lo posible la apariencia original y proteger a la obra para los diferentes traslados a los que se iba a enfrentar, por lo cual se optaría por lo siguiente:

- Mínima intervención.
- Objetivo Estético: recuperar en lo posible la imagen original, con el fin de mostrar el objetivo de Picabia que era resaltar la pincelada, la textura, el color estridente, brillante y contrastado que simula volumen y movimiento.
- Estabilidad material y estructural: atender y parar los deterioros, además, asegurar el traslado y minimizar el movimiento de la obra para evitar daños.

¿Cómo lograr los objetivos?

- Mínima intervención: haciendo lo mínimo necesario con una efectividad a corto y largo plazo.
- Objetivo Estético:
 - Limpiando y eliminando el barniz de protección ya oscurecido, sin aplicar uno nuevo (Picabia no barnizaba sus pinturas).
 - Eliminando y/o disimulando los repintes que no se pudieran retirar.
 - Resanando los faltantes.
 - Reintegrando las lagunas con el sistema operativo ilusionista (no denotado).
- Estabilidad estructural y material:
 - La consolidación con cera resina es irreversible, además cumplía su función
 - Limpiando y reforzando el bastidor original.
 - Removiendo las bandas de papel japonés para aplicar otras nuevas con un material más resistente.
 - Parchando los faltantes del soporte textil.
 - Añadiendo un entelado flotante.
 - Montaje al bastidor y recuperando la tensión del soporte textil.

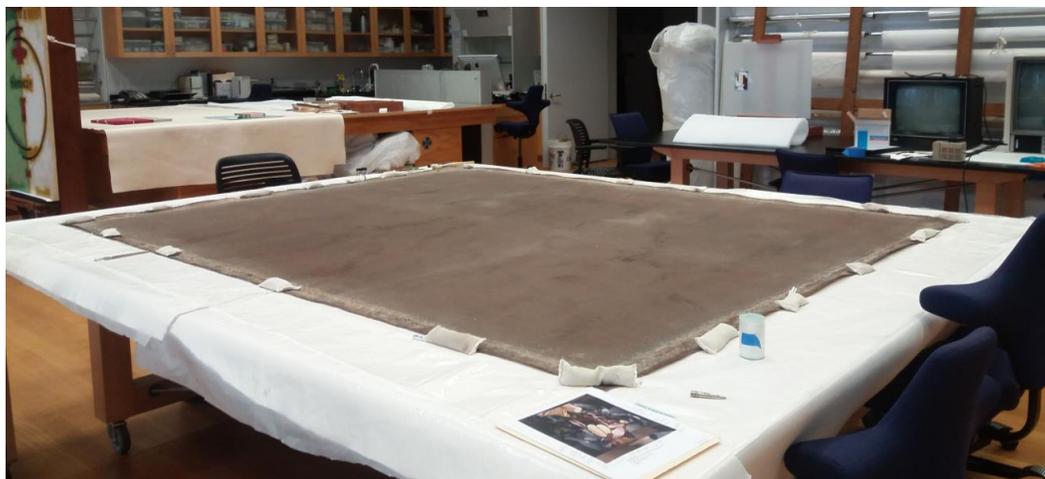
ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

Procedimiento de intervención

Cuando me integré al proyecto la pintura ya había pasado por algunos procedimientos como la eliminación del barniz y de los repintes, y el desmontaje del soporte textil. La obra se encontraba boca abajo sobre una mesa, lo que me impidió ver el anverso hasta no montarla al bastidor (Imagen 2), sin embargo, con los registros fotográficos y gráficos, sumado al levantamiento del estado de conservación me guié para conocer y saber qué parte de la obra estaba más sensible y deteriorada.

Soporte textil boca abajo

Procesos realizados

Los procesos de intervención fueron los siguientes:

1. Eliminación del papel japonés ubicado en el reverso del textil, sobre los dobleces de las pestañas. Esta intervención anterior se removió mecánicamente con un bisturí.
2. Devolución del plano de las pestañas con la ayuda de calor y peso. Este procedimiento tuvo el fin de preparar al textil para recibir a las bandas de BEVA TEX® 371 Film.
3. Refuerzo de los orificios con tela Pe-Cap embebida en BEVA ® 371 (Imagen 3).
4. Aplicación de bandas de BEVA TEX® 371 Film, sobre el doblez de las pestañas, las cuales no excedían en longitud ni anchor al soporte textil. Este tratamiento tuvo el fin de reforzar el perímetro de la obra.

ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

5. Intervención del bastidor que se basó en el resane y reforzamiento de la madera para soportar y dar estabilidad al soporte textil.
6. Aplicación del entelado flotante con Tela de Poliéster (Imagen 4).
7. Montaje del soporte textil original al bastidor.
8. Resane con pasta Latexs Packel (Imagen 5).
9. Reintegración cromática con acrílicos de la marca GOLDEN® (Imagen 6).

Proceso de aplicación de parches para reforzar los orificios ubicados en las pestañas del soporte textil.

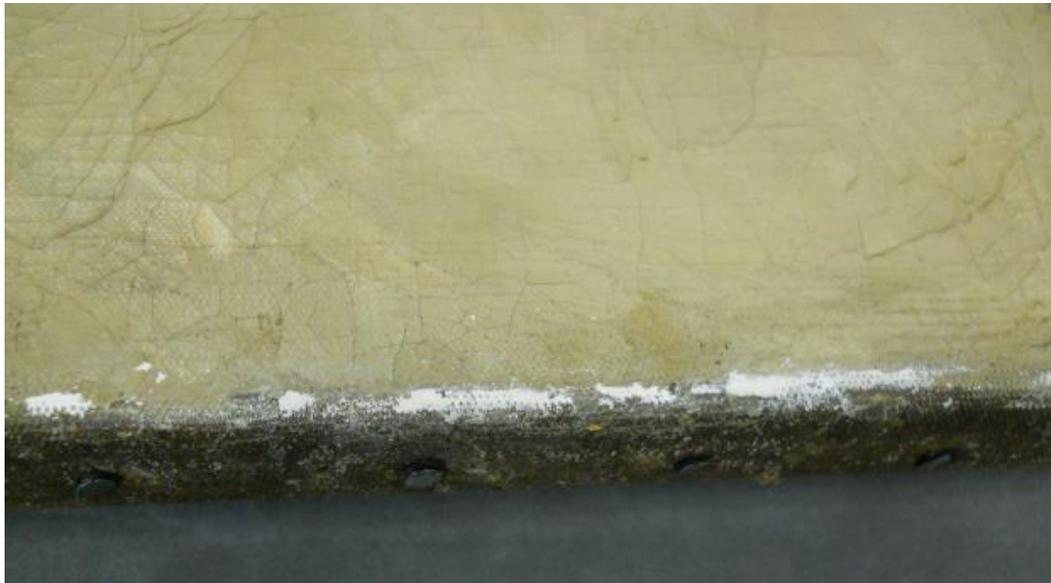
ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

Montaje de la tela de Poliéster que funge como soporte flotante.

Detalle de resane

ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

Detalle del antes de después de la reintegración cromática.

Reflexiones finales

- Conocer nuevos materiales y procesos expanden el panorama al momento de proponer una intervención.
- Los procesos reflexivos de toma de decisiones para una propuesta de intervención no deben de limitarse a los criterios y principios «establecidos».
- Mínima intervención puede ser la solución más efectiva.
- Compartir el conocimiento sin secretismos enriquece nuestra disciplina y nos beneficia a todos

ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

Referencias

Art, M. o. (2016). *MoMA*. Recuperado el 20 de Octubre de 2016, de

<https://www.moma.org/collection/works/78348?locale=es>

Bermejo, J. M., López, B. M., & Rebull, T. M. (1996). *Francis Picabia, 1879-1953. Grandes Pintores del siglo XX* (Vol. Vol.41). Madrid: Editorial GLOBUS.

González, J. Á. (2 de Junio de 2016). *20 minutos*. Recuperado el 23 de Octubre de 2016, de

<http://www.20minutos.es/noticia/2760021/0/francis-picabia-exposicion-zurich/>

Malesan, A. (2008). *Universiad de Palencia*. Recuperado el

18<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13293/EI%20entelado%20flotante.pdf?sequence=1> de Septiembre de 2016

Stoner, J. H. (2012). *The conservation of easel painting*. NY: Routledge.