

INFORME DE RESTAURACIÓN Laboratorio de Pintura

“LOS VECINOS CURIOSOS”

Pedro Lira

Noviembre 2004

FICHA CLÍNICA**IDENTIFICACIÓN**

Título	: "Los Vecinos Curiosos"
Autor	: Pedro Lira (firmado)
Época	: finales del siglo XIX
Técnica	: óleo y pastel seco sobre tela
Dimensiones	: 87 cms de alto x 73 cms de ancho
Procedencia	: Museo O'higginiano y de Bellas Artes de Talca
Destino	: Museo O'higginiano y de Bellas Artes de Talca
Nº de Inventario	: 1.154
Nº de Clave	: 026-04
Restaurador	: M. Teresa Paúl F.
Fecha de Ingreso	: 02-11-04
Fecha de Salida	: Abril de 2005
Marco	: si tiene

ANÁLISIS DE LA TÉCNICA

Bastidor	: de madera fijo, con chaflán, cuñas y un travesaño.
Soporte	: tela de algodón
Base de Preparación	: color blanco grisáceo
Capa Pictórica	: pastel seco y pigmentos aglutinados en aceite.
Capa de Protección	: no tiene
Marco	: de madera oscura con marco interior dorado de madera y molduras de yeso.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bastidor	: de regular calidad, pero se encuentra estable. Posee bastante suciedad superficial.
Soporte	: posee distensión generalizada y algunas deformaciones por causa de golpes. Por el reverso presenta manchas por el escurrimiento de algún líquido y bastante suciedad superficial.
Base de Preparación	: se encuentra en buen estado de conservación.
Capa Pictórica	: posee suciedad superficial, algunas abrasiones en los bordes y faltantes en las zonas donde presenta deformación por golpes.
Capa de Protección	: no tiene

PROPUESTA DE TRATAMIENTO

De Documentación :

- Fotografías antes, durante y después del tratamiento en formato digital y diapositivas.
- Fotografías con luz UV
- Análisis estético-histórico
- Análisis científico del soporte para su identificación
- Análisis científico de pigmentos para su identificación

De Conservación :

- Desmontar obra del bastidor.
- Limpieza del bastidor y lijado de sus cantos.
- Limpieza de la suciedad superficial del reverso de la obra.
- Devolver el plano a la obra.
- Colocar forro protector al bastidor.
- Volver a tensar la obra sobre el bastidor.

De Restauración :

- Limpieza de la suciedad superficial de la capa pictórica. Hacer test de solventes.
- Resanes en las zonas donde hay desnivel de estratos.
- Reintegración cromática en las zonas donde se aplicó resane y en las que hubiese abrasión de la capa pictórica.
- Montaje de la obra al marco.

TRATAMIENTOS REALIZADOS

De Documentación :

- Fotografías antes, durante y después del tratamiento en formato digital y diapositivas
- Fotografías con luz UV
- Análisis estético-histórico
- Análisis científico del soporte que dio como resultado la identificación de fibra de algodón.
- Análisis científico de pigmentos que dio como resultado la identificación de un pigmento negro de carbón aglutinado con lípidos.

De Conservación :

- Se desmontó la obra del bastidor
- Limpieza del bastidor y lijado de los cantos.
- Limpieza de la suciedad superficial del reverso de la obra mediante escobillado y aspirado.
- Con humedad controlada y presión se eliminaron las deformaciones del soporte devolviendo el plano a la obra.
- Se agregó orlo en el borde superior de la obra.
- Preparación de un forro de protección con tela de algodón.
- Tensado del forro en el bastidor.
- Tensado de la obra en el bastidor.

De Restauración :

- Para la limpieza de la suciedad superficial del anverso se realizó un test de solventes. La suciedad se retiró con Citrato de Amonio al 5% e hisopos de algodón y posterior limpieza de éste con agua desmineralizada e hisopos de algodón.
- Consolidación de la capa pictórica en los bordes de la obra, principalmente el borde inferior que presentó falta de adhesión en algunas zonas.

- Resanes en las zonas donde hubiese desnivel de estratos. Se utilizó un estuco compuesto de cola de conejo y yeso de Bologna.
- Reintegración cromática en las zonas donde se realizaron resanes y en las que se presentaba abrasión de la capa pictórica. Se utilizaron pigmentos Maimeri.
- Montaje de la obra al marco.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Diapositiva : LPC 144
Digital : LPCD 122

INFORME REALIZADO POR:

Nombre : M. Teresa Paúl F.
Fecha : Diciembre de 2004

FICHA CLÍNICA DE MARCO**IDENTIFICACIÓN**

Título : Los Vecinos Curiosos
Autor : Pedro Lira

ANÁLISIS DE LA TÉCNICA

Moldura de laureles dorados de 10 cm de ancho sobre una madera lisa de 18 cm.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La moldura dorada se encuentra en mal estado de conservación. Presenta quebraduras en las uniones centrales inferior y superior. Hay faltantes en la esquina inferior derecha y salpicaduras. Los lazos de las esquinas y centros son dorados a la hoja. En la zona de las hojas el dorado esta degradado y no era de hoja, sino que pintado. En algunas zonas se observan repintes de dorado en spray.

La madera presenta golpes en las esquinas y rayas en la zona inferior central. Decoloraciones del teñido de la madera y manchas de spray.

PROPIUESTA DE TRATAMIENTO

De Documentación : Fotografías antes, durante y después de la intervención.
De Restauración : - Resanar
- Limpiar
- Nivelar
- Reintegrar el color
- Aplicar una capa de barniz protector

TRATAMIENTOS REALIZADOS

De Documentación : Fotografías antes, durante y después de la intervención.
De Restauración : Se resanaron las quebraduras y salpicaduras. Se sacó molde con silicona de las zonas con faltantes. Se recuperaron las piezas faltantes con los moldes con pasta Das. Se limpió toda la zona que fue repintada con spray. Se reintegró las faltantes de color en la madera. En las faltantes de la moldura dorada se aplicó bol de Armenia y luego hoja de oro falsa. Se observó que el oro en toda la zona de las hojas se encontraba muy degradado, por lo que se decidió volver a patinar y dorar para dar una tonalidad acorde a los lazos de los centros y las esquinas que son doradas a la hoja. Se aplicó una capa de goma laca en toda la superficie.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Detalle esquina inferior derecha, se observa faltante en moldura antes de la restauración.

Detalle esquina inferior derecha, se observa la reintegración de la faltante una vez finalizado el tratamiento.

INFORME REALIZADO POR:

Nombre : Yuki Yamamoto C.
Fecha : 9-12-2004

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Anverso inicial

Anverso final

Avance de limpieza

ANÁLISIS ESTÉTICO HISTÓRICO

IDENTIFICACIÓN

Título : "Los vecinos curiosos"
Autor : Pedro Lira
Época : finales del siglo XIX
Dimensiones : 87 cms de alto x 73 cms de ancho

ANÁLISIS PRE-ICONOGRÁFICO

Pintura de formato vertical que representa en una composición las figuras de tres personas, dos mujeres y un hombre, que se inclinan en un balcón a observar algo que les ha llamado la atención.

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO

Pintura de formato vertical del artista Pedro Lira como lo indica la firma que se encuentra ubicada en la esquina inferior izquierda de la obra. En una composición se representan tres personajes, uno masculino y dos femeninos, los cuales se inclinan a observar algo que les ha llamado la atención en el balcón de un piso en altura. El personaje masculino ubicado en el lado izquierdo está de espalda y viste chaqueta y pantalón de color café; la mujer que se ubica al medio se encuentra de perfil, lleva en su mano izquierda una olla y en la derecha un paño blanco, está vestida con una blusa negra y una pollera de color naranja pálido. Por último, la mujer que se ubica al lado derecho se encuentra de espalda hincada en el suelo, viste una blusa negra y una pollera roja.

En el fondo se distinguen los techos de otras edificaciones y más atrás la cordillera.

ANÁLISIS ESTÉTICO FORMAL

Configuración de planos : en la obra se distinguen tres planos principales. El primero corresponde a la escena que involucra a los tres personajes inclinados sobre la baranda del balcón. El segundo plano son los techos y edificaciones que se esbozan por detrás del balcón y el tercer plano son la montaña y el cielo que se distinguen al fondo.

Composición : el artista distribuye a los tres personajes y al fondo de tal manera que logra un equilibrio compositivo dentro del formato de la obra.

Color : la paleta de colores se compone principalmente de tono blanco, café, gris, celeste y anaranjado.

Perspectiva : se utiliza perspectiva para lograr los escorzos de los cuerpos y para la composición de los techos de las edificaciones.

Técnica utilizada : técnica mixta de pastel seco y óleo.

ANÁLISIS HISTORICO DE LA OBRA

AUTOR

Pedro Lira Rencoret.

Pintor de bodegones, paisajes, marinas, asuntos históricos, mitológicos, bíblicos, ilustrativos, temas costumbristas y retratos.

Nació en Santiago en 1845 y murió en la misma ciudad en abril de 1912.

Fueron sus padres don José Santos Lira y Calvo y doña Tomasa Rencoret. Hizo sus estudios de Humanidades en el Instituto Nacional cursando en seguida leyes en la Universidad, hasta obtener el título de Abogado. Ya recibido su título, consiguió vencer la oposición que le hacía su padre para que se dedicara a la pintura, de cuyo arte era ya apasionado, y cuyos cursos había seguido en la Academia de Bellas Artes conjuntamente con sus estudios de leyes. Lira era el alma de todo el grupo de jóvenes enamorados del Arte, que figuraban en aquel tiempo como alumnos de la Academia, dirigida por don Alejandro Cicarelli, con quien todos trabajaban con ardoroso empeño. Como las clases de pintura fueron superficiales, Lira buscó por su cuenta un profesor de Anatomía que enseñara a los alumnos el cuerpo humano desde el esqueleto hasta los músculos, reuniéndolos también para estudiar perspectiva lineal y estética, sin más profesor que el texto y su buena voluntad. Organizando certámenes y escribiendo en la prensa, difundió el gusto por las Bellas Artes en nuestra sociedad.

En el año 1871 contrajo matrimonio con Elena Orrego Luco (hermana de Alberto Orrego Luco). Animado por el propósito de incrementar sus conocimientos artísticos, se trasladó a París en 1873 y su estadía se prolongará por 10 años. Allí adquirió con sus propios recursos valiosas obras de pintura que envió a Chile a fin de estimular a la juventud estudiosa. Haciendo rápidos progresos, exhibió en el Salón de París varias de sus obras. Su gran admiración por Delacroix, muestran sus preferencias conservadoras y románticas, como la de la mayor parte de los pintores chilenos que acuden entonces a estudiar a la Ciudad Luz.

De regreso a Chile en 1882, se dedicó a la difusión del arte, contribuyendo a organizar las primeras exposiciones que hubo en Santiago y a la formación del Museo Nacional de Bellas Artes en 1880. Por más de 30 años condujo el arte nacional que, en buena medida gracias a él, pudo desarrollarse y fructificar.

Fue un trabajador infatigable y se calculan en 500 las obras de su mano, aunque hay estimaciones que las elevan a 800. Su laboriosidad fue incomparable, era común encontrarlo en el alba trabajando en su taller. Así fue como supo encontrar tiempo para dar a luz pública su Diccionario biográfico de Pintores, obra en que manifiesta sus conocimientos en la materia.

Tiempo 1

: Momento de la creación

En Europa, sus primeras obras se vuelcan hacia asuntos históricos, mitológicos, literarios y anecdoticos. Son grandes lienzos en los que se exalta preferentemente la técnica, el tema y el gran formato, pero en los cuales el pintor pone aún poco de su sello personal, resultando composiciones frías y rebuscadas. Bajo la influencia de la pintura realista iniciada en Francia con Courbet, Lira también ejecuta cuadros que denotan su interés por el esfuerzo humano de las clases bajas.

En 1882, cuando regresa a Chile, se encuentra en posesión de una depurada técnica académica que le da la posibilidad de acometer cualquier tipo de pintura y de encauzar sus obras hacia un estilo más personal. Comienza entonces la etapa más fecunda de su carrera como pintor, crítico y maestro.

Con el tiempo, Lira ya no se inspirará en modelos ideales, sino en las aristócratas mujeres que lo rodean y así mismo en modelos del pueblo a fines del siglo XIX, para hacer sus retratos y sus cuadros de temas costumbristas, como es el caso de "Los vecinos curiosos" donde retrata una escena cotidiana chilena y además experimenta una técnica que se

diferencia de la mayoría de sus obras al óleo, con la utilización de una técnica mixta de pastel seco en el dibujo y óleo para el colorido y ciertos empastes.

A partir de 1900 la pintura de Pedro Lira experimenta un paulatino cambio adecuándose a las tendencias de la época, a la nueva sensibilidad, más libre, visual y pictórica que imponen los cuadros de paisajes al aire libre y el impresionismo. Sus retratos y cuadros de figuras conservan después de 1900 su realismo elegante y veraz, pero se hacen más ágiles, de colorido más claro y dejan atrás el romanticismo literario de su primera época.

Ensayó Lira todos los géneros de la pintura y en todos dejó muestras imperecederas de su talento, de su ciencia y de su espíritu progresista.

Tiempo 2 : *Transcurrir de la obra*

Según antecedentes, la obra perteneció anteriormente a la colección del Museo de Bellas Artes y fue adquirida por el Museo O'higginiano y de Bellas Artes de Talca a través de una compra.

Al parecer, la obra no ha sido intervenida a lo largo del tiempo.

Tiempo 3 : *El momento del reconocimiento*

Pedro Lira fue, sin duda, la figura más prestigiosa del arte chileno de su tiempo y por más de 30 años ejerció su liderazgo sin decaer. Como pintor, crítico, maestro y difusor del arte, su legado es copioso, perdurable y fructífero.

“Los vecinos curiosos” actualmente pertenece al Museo O’higginiano y de Bellas Artes de Talca y es una obra que posee gran valor artístico e histórico, es una obra relevante dentro de la fecunda colección que nos legó el artista Pedro Lira. Llegó al CNCR en Noviembre de 2004. Su regular estado de conservación la hacía meritoria de un tratamiento para detener su deterioro, devolverle su unidad estética y recuperar su valor.

BIBLIOGRAFÍA

1. Cousiño Talavera, Luis. *Museo de Bellas Artes, Catálogo General*. Santiago de Chile, Sociedad Imprenta y Litografía Universo, 1922.
2. Cruz de Amenábar, Isabel. *ARTE, Historia de la Pintura y Escultura en Chile desde la Colonia al siglo XX*. Santiago de Chile, Editorial Antártica S.A., 1984

INFORME REALIZADO POR:

Nombre : M. Teresa Paúl F.
Fecha : Noviembre de 2004

ANÁLISIS CIENTÍFICOS**INFORMACIÓN GENERAL**

Título : "Los vecinos curiosos"
Código de la obra : 026-04
Nombre del solicitante : Ossa, Carolina
Cantidad de muestras : 2
Análisis solicitados : pigmentos y soporte
Fecha solicitud : 09/11/2004
Nombre del analista : María Paz Lira / Federico Eisner

ANÁLISIS DE PIGMENTOS**Pigmento 1**

Número de análisis : 376
Código de muestra : LPC-40-01
Ubicación de la muestra : centro de la obra en el vestido rojo del personaje principal.
Descripción de la muestra : posible carboncillo
Análisis : pigmentos
Motivo del análisis : identificación del material

Técnica utilizada	Resultado	Imágenes
Microquímica	El pigmento no muestra solubilidad en HCl (conc). Reacción con molibdato de amonio para fosfatos es negativa. El pigmento sufre disagregación en NaOH 6N (ver LPC-40-01-05.jpg).	LPC-40-01-05.jpg
Análisis Visual	Se tomaron fotografías digitales con lupa binocular a la superficie de la obra para observar la trama del pigmento negro estudiado. (ver LPC-40-01-01.jpg; LPC-40-01-02.jpg; LPC-40-01-03.jpg). La muestra se preparó para observación bajo el microscopio. Presenta alto poder cubriente y fragilidad. La muestra no presenta ningún grado de birrefringencia. Se trata de un material isótropo o amorfio. La muestra es un aglutinado de pequeñas partículas que fluctúan entre los 10 y 100 um (ver LPC-40-01-04.jpg).	LPC-40-01-01.jpg; LPC-40-01-02.jpg; LPC-40-01-03.jpg; LPC-40-01-04.jpg; LPC-40-01-05.jpg

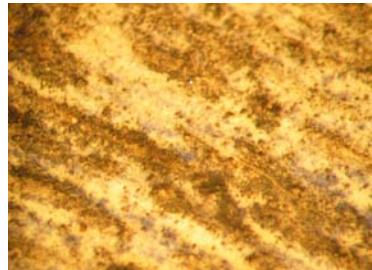
Conclusión: Las características del pigmento bajo microscopio y debido a su reactividad evidencian que se trata de un negro de carbón aglutinado con lípidos.

ANÁLISIS DE LA FIBRA DEL SOPORTE

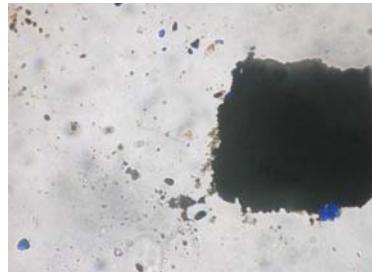
Número de análisis : 378
Código de muestra : LPC-40-02
Ubicación de la muestra : borde de la obra
Descripción de la muestra : hilo de tela
Análisis : soporte
Motivo del análisis : identificación del soporte

Técnica utilizada	Resultado	Imágenes
Luz Polarizada	Tela de algodón 100%	LPC-40-02-01.jpg; LPC-40-02-02.jpg; LPC-40-02-03.jpg; LPC-40-02-04.jpg

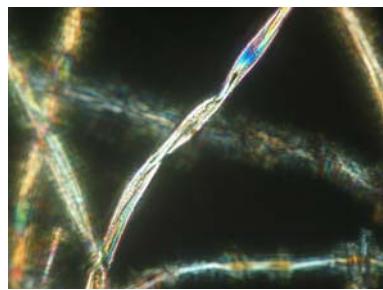
Fotos Análisis de pigmentos (zoom óptico de 4 X)

LPC-40-01-01
Superficie de la obra
Luz normal
Lupa binocular

LPC-40-01-04
Pigmento negro
Luz normal
Microscopio 10X

LPC-40-02-04
Fibra de algodón
Luz polarizada
Microscopio 40X

LPC-40-02-0
Fibra de algodón
Luz normal
Microscopio 100X

INFORME REALIZADO POR:

Nombre : M. Teresa Paúl F.
Fecha : Diciembre de 2004

PARTICIPANTES EN LA RESTAURACIÓN DE LA OBRA

Restauradora responsable : Lilia Maturana

Intervención pintura : M. Teresa Paúl F.

Intervención marco : Yuki Yamamoto

Ánálisis estético histórico : M. Teresa Paúl F.

Ánálisis científico : M. Paz Lira y Federico Eisner

Documentación fotográfica : Marcela Roubillard