

ISSN: 2340-9096
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>

“Técnica Segmentista”, una nueva tendencia en las Artes Plásticas

“Segmentist Technic”, a new tendency in Plastics Arts

"Segmentista Technique", une nouvelle tendance des Arts Plastiques

Agustín Alfredo Patiño Pérez

Recibido 28/02/2020 Revisado 23/03/2020
Aceptado 02/07/2020 Publicado 31/07/2020

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí,
Manta, Ecuador
info@patinoperezarq.com
apatino@urbanaconsult.com

Resumen:

A través de la historia de la humanidad, del arte y de las artes plásticas específicamente, y haciendo un recorrido cronológico desde la edad prehistórica hasta la edad actual del siglo XXI, observamos diversas corrientes y técnicas pictóricas que han marcado estas etapas trascendentales dentro de la historia de la pintura, como son el Renacimiento, el Barroco, Rococó, Romanticismo, Puntillismo, Impresionismo, Cubismo, Realismo, Hiperrealismo, Surrealismo, por citar algunas de ellas, de esta manera, hablar de Técnica Segmentista o “Segmentismo”, es entrar en una nueva etapa dentro de la creación artística plástica, en la que la fragmentación de la cromática es la protagonista al representar objetos, rostros, cuerpos y paisajes en la pintura actual

Abstract:

Through the mankind history, art and specifically plastic arts, and making a chronological journey from prehistoric age to the present age in XXI century, we observe several currents and painting technics that have marked this transcendental stages in the paint history, as they are Renacementism, Baroque, Rococo, Pointillism, Impressionism, Cubism, Realism, Hyperrealism, Surrealism, to name someone of theme, by these manner, to speak about “Segmentism”, is entering in a new stage, in the plastic artistic creation, In which chromatic fragmentation is the protagonist in the representation of objects, bodies, faces, and landscapes in contemporary painting.

Sugerencias para citar este artículo,

Patiño Pérez, Agustín, (2020). “Técnica Segmentista”, una nueva tendencia en las Artes Plásticas. Tercio Creciente, 18, págs. 21-35, <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>,

PATIÑO PÉREZ, AGUSTÍN. “Técnica Segmentista”, una nueva tendencia en las Artes Plásticas. Tercio Creciente, julio 2020. n° 18, pp. 21-35, <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>

ISSN: 2340-9096

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>

Résumé:

Tout au long de l'histoire, l'art et les arts en particulier, et de faire un parcours chronologique de l'âge préhistorique de l'âge actuel du XXI e siècle, nous voyons diverses tendances et techniques de peinture qui ont marqué ces étapes capitales dans l'histoire de la peinture, comme le Renacement, le baroque, le rococo, le romantisme, le pointillisme, l'impressionnisme, le cubisme, le réalisme, hyperréalisme, surréalisme, pour ne citer que certains d'entre eux, pour ainsi dire de Segmentista technique ou «Segmentismo" est franchir une nouvelle étape dans le plastique de la création artistique, dans laquelle la fragmentation de la couleur est le protagoniste de représenter des objets, des visages, des corps et des paysages dans la peinture contemporaine.

Palabras Clave: Técnica Segmentista, tendencia, Artes Plásticas, método de educación artística.

Key words: Segmentist Technic, tendency, Plastics Arts.

Mots clés: Technique Segmentista, tendance, arts plastiques, méthode d'éducation artistique.

Sugerencias para citar este artículo,

Patiño Pérez, Agustín, (2020). "Técnica Segmentista", una nueva tendencia en las Artes Plásticas Tercio Creciente, 18, págs. 21-35, <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>,

PATIÑO PÉREZ, AGUSTÍN. "Técnica Segmentista", una nueva tendencia en las Artes Plásticas. Tercio Creciente, julio 2020. nº 18, pp. 21-35, <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>

1. Introducción

La obra plástica artística creativa requiere de cambio y evolución en su realidad, en su existir diario, no puede estancarse, igual que el ser humano debe crecer intelectual y espiritualmente y como artistas no podemos anquilosarnos a un pasado por magnífico o por malo que este haya sido. La mayoría de nuevas tendencias o corrientes artísticas, han pasado por la crítica constructiva y destructiva, y lo que es peor por la inadvertencia, por pasar desapercibidas, por la “nocritica”. Todo arte para convertirse en “buen arte” debe ser criticado, manoseado, pisoteado, hasta volverse un acontecimiento mundial, trascendental, y para esto pueden pasar años hasta que sea reconocido en su campo, por esto y por mi manera de ser de permanente evolución y cambio, he creado este estilo de pintar o técnica que la he denominado “Segmentista”, pintar en base a segmentos, armar un rompecabezas de piezas, de formas y colores o defragmentar la cromática de los objetos, rostros o naturaleza, influenciada por muchas corrientes pictóricas, pero sobre todo el “puntillismo” y el mosaico, para dar como resultado una perspectiva pictórica concreta, de volumen, luz y sombra, en comunión con segmentos de mil formas y colores para convertirse finalmente en una obra de arte legible y visualmente clara ante los ojos del espectador.

Además de técnica pictórica, es una eficaz herramienta didáctica, pues gracias a su estrategia metodológica ayuda a los neófitos a construir sus creaciones. Es por esto que la técnica la he usado también como metodología educativa.

Para mostrarlo, en este artículo expongo los siguientes apartados: en primer lugar las influencias artísticas en las que me he inspirado, a continuación una explicación de cómo es el proceso de la Técnica Segmentista, para continuar con un repertorio de obras personales, seguido de otro repertorio de obras de estudiantes con los que he utilizado la técnica como herramienta didáctica y el ejemplo de otra artista profesional que la utiliza.

2. Influencias artísticas

Para poder entrar en el concepto y desarrollo de la técnica “Segmentista” y fundamentarla como una innovación artística, realizaré un análisis de las corrientes pictóricas que han influenciado de alguna manera para la creación esta nueva tendencia artística plástica, como son el mosaico Romano, el simbolismo y ornametalismo de Klimt, el puntillismo de Seurat, y el cubismo de Braque y Picasso, así como también el Arte precolombino ecuatoriano y sus diferentes culturas.

2.1. Mosaico.

El Mosaico es una obra de arte realizada sobre pequeñas o grandes superficies de muros, paredes, consiste en colocar cubos de cerámica, mármol o vidrio de distintos colores colocándolos artísticamente, usando pegamentos como el betún o el cemento y formando figuras abstractas o de personas, animales, paisajes u objetos. En la imagen 1 observamos un mosaico Romano del siglo II a de C. (Runes & Schrickel, 1950)

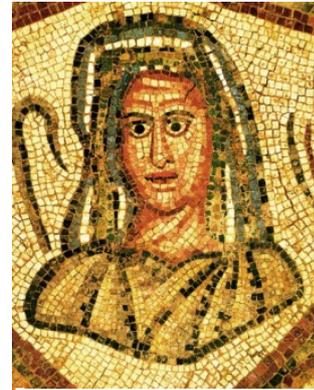

Imagen 1: Mosaico Romano

2.2. Gustav Klimt

Simbolismo / Ornamentalismo

El simbolismo es un movimiento artístico del siglo XIX de elementos gráficos, figurativos y ornamentales, el austriaco Gustav Klimt utiliza esta técnica en La "etapa dorada" determinada por un progresivo acercamiento de la crítica y un gran éxito comercial (Néret, 2020).

En la imagen 2 podemos observar en la obra "El Beso", la utilización del pan de oro; ornamentalismo y simbolismo en la vestimenta de los personajes, este enfoque alegórico o simbólico y ornamental lo hacía de algún modo admisible para la opinión pública de la burguesía Vienesa, Klimt nunca escribió nada teórico sobre su visión artística o técnica. A la derecha, imagen 3, obra "The Hug", obsérvese el ornamentalismo en dorados, ocre y amarillos en el fondo.

Imagen 2: Gustav Klimt "El beso"

Imagen 3: Gustav Klimt "El abrazo"

ISSN: 2340-9096
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>

2.3. Puntillismo

El puntillismo es una escuela pictórica o estilo derivado del impresionismo. En esencia el puntillismo es la técnica impresionista de la disociación de los colores, llevada al máximo extremo. Las obras puntillistas se asemejan a un mosaico ya que las pequeñas manchas de color equivaldrían a los cubos de cerámica mármol o vidrio de distintos colores utilizado en dichas obras (Arrechea & Soto Caba, 2003).

El pintor francés neo impresionista Georges Seurat, es uno de los representantes más importantes del puntillismo; Seurat en 1884 llegó a la división de tonos por la posición de toques de color que, mirados a cierta distancia, crean en la retina las combinaciones deseadas, imagen 4.

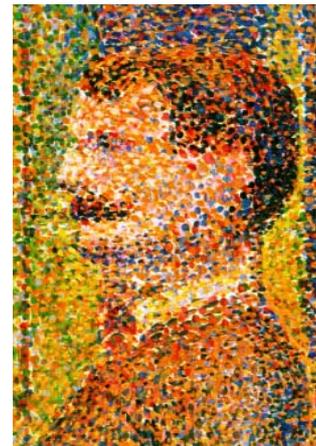

Imagen 4 George Seurat, Retrato

2.4. Cubismo

Esta corriente pictórica nace después de la pintura moderna renacentista, rompe con el realismo y perspectiva y trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. Se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano.

El cubismo desarrollado entre 1907 y 1914, nacido en Francia y encabezado por Pablo Picasso (imágenes 5 y 6), Georges Braque, como los más importantes representantes. Se trata de la ruptura definitiva con la pintura tradicional.

Imágenes 5 y 6: obras cubistas de Pablo Picasso

ISSN: 2340-9096
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>

2.5. Pablo Picasso

Pablo Ruiz Picasso es considerado desde el génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo.

Pablo Ruiz Picasso es el gran genio de la pintura contemporánea. Creador del cubismo junto a Braque (imágenes 7 y 8), su capacidad de invención y de creación le sitúan en la cima de la pintura mundial (Arrechea & Soto Caba, 2003).

Imagen 7: Pablo Picasso "los tres músicos"

2.6. George Braque

Tuvo unos primeros momentos fauvistas. En el verano boreal de 1907 pinta en L'Estaque, lugar donde pintó Cézanne, una serie de paisajes "lineales" que son ya pre-cubistas.

Existen dos fases en su cubismo. En una primera época pinta cuadros de superficies superpuestas y planos angulares, componiendo a base de cubos; usaba pocos tonos cromáticos. Después pasó por una fase de "cubismo analítico" (1909-1912), en el que los objetos quedaban descompuestos en facetas hasta el punto de ser irreconocibles. En un tercer momento cultiva el "cubismo sintético", es decir, con unidad compositiva. Impulsa más que Picasso en esta tendencia del cubismo sintético (Blocklehurst, Dickins & Wheatley, 2012).

Imagen 8: George Braque

3. Concepto y desarrollo de la Técnica Segmentista

El concepto de la “Técnica Segmentista” o “Segmentismo”, que he creado y desarrollado lo defino como la fragmentación de colores en paisajes, objetos, animales, seres humanos y todo lo que un artista plástico puede expresar por medio del dibujo y la pintura, sea este concreto o abstracto, en cualquier soporte y cualquier medio o técnica pictórica, entendiéndose como técnica, en este caso, la técnica de la acuarela, el óleo, el acrílico o cualquiera de las utilizadas actualmente en el mercado artístico.

A partir de este concepto se desarrolla la técnica desde el año 2009 para implementar como proceso de dibujo y pintura en los talleres de los estudiantes de dibujo artístico y pintura en el Departamento de Cultura de la Universidad Laica “Eloy Alfaro de Manabí,” establecimiento en el que soy docente, antes de realizar una descripción del proceso, realizare un breve análisis comparativo teórico y grafico entre las técnicas utilizadas por las corrientes mencionadas anteriormente, el “Simbolismo” de Klimt, el “Cubismo” de Picasso y Braque, el Puntillismo de Seurat, y el Mosaico. Como puede verse, hay un tratamiento que entra el concepto “customizar”, es decir, de adaptación de algo que previamente conocemos (Gallego Martínez, 2019:14).

El Maestro Austriaco Gustaf Klimt en su obra “El beso” utiliza una técnica o estilo similar al Segmentismo, al integrar elementos geométricos como rectángulos o cuadrados, que son dibujados previamente con lápiz, luego de realizar las figuras humanas y objetos, para posteriormente pintarlas con colores, únicamente en ciertas partes de las vestimentas u objetos, imagen 9.

*Figuras circulares
y rectangulares*

*Rostros con técnica
convencional*

*Fondo realizado
con puntos y
manchas.*

Imagen 9: Braque, “El beso” (detalle)

ISSN: 2340-9096
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>

En la corriente “Cubista” o “Cubismo”, utilizado por Pablo Picasso, también podemos hablar de segmentos, pero a mayor escala, utilizando figuras geométricas en sus obra.

Imagen 10: Pablo Picasso “the Kiss” (detalle)

Tanto en el mosaico, imagen 11, como en el puntillismo, imagen 12, se utilizan en él primer caso piezas de cerámica o piedra; y en el otro caso puntos para formar el rostro y el fondo en su totalidad, estas dos técnicas son las que más se asemejan al “Segmentismo”, al no utilizar otras técnicas como en el simbolismo de Klimt o el Cubismo de Picasso y Braque (Pleynet, 1978).

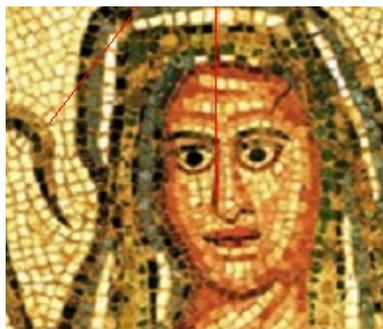

Imagen 11: Mosaico Romano

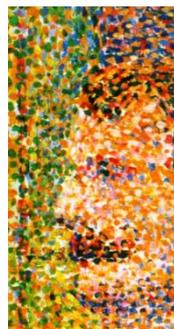

Imagen 12: detalle de Retrato de Seurat

ISSN: 2340-9096
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>

La diferencia con el estilo o corriente “segmentista”, es que se utiliza curvas y líneas rectas o cualquier figura geométrica que son aplicadas, tanto en la forma como en el fondo, y en todos los elementos de la obra, incluso en la piel de los rostros y cuerpos.

El estilo o corriente “Segmentista”, se desarrolla a partir de un ejercicio aprendido al Maestro Pintor y Arquitecto Oswaldo Muñoz Mariño, en uno de sus talleres por el año 1980, dicho ejercicio consiste en realizar líneas curvas a manera de laberinto sin rumbo determinado y que nunca se crucen entre sí, esta técnica se usa para desarrollar la habilidad en el manejo de la línea, el Maestro Muñoz Mariño la utilizaba con tinta para realizar fondos de retratos como se muestra en la figura 1.

Se ha desarrollado un proceso para aplicarlo paso a paso en un retrato al óleo, obra del autor de este artículo, en el cual primero realizamos sobre el lienzo el dibujo a lápiz con todos sus detalles de acuerdo a la figura 2, a continuación trazamos las curvas sobre el dibujo como se muestra en la figura 3.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

ISSN: 2340-9096
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>

Una vez realizado el trazado del ejercicio de curvas, procedemos a trazar líneas verticales, horizontales e inclinadas, que constituirán el límite de los segmentos que vamos a pintar.

En las figuras 4 y 5 (Detalle) podemos observar que las líneas verticales, horizontales e inclinadas, están trazadas a mano alzada y sin ningún espaciado u orden especial.

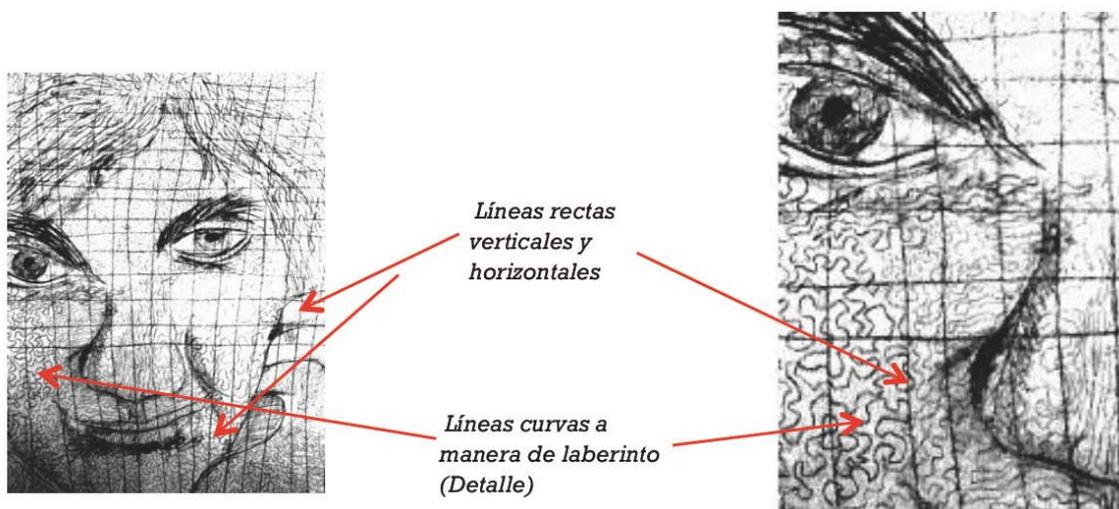

Figura 4

Figura 5

El siguiente paso es dar colores al retrato (Jennings, 2010), se puede empezar indistintamente por el rostro, mano o fondo, en este caso se ha iniciado por el rostro como podemos observar en las figuras 6 (detalle) y 7 y 8.

Figura 6

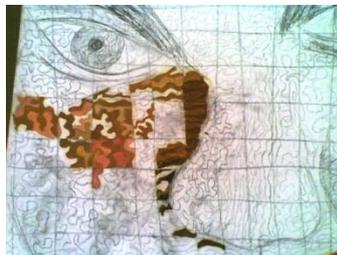

Figura 7

Figura 8

ISSN: 2340-9096
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>

En el detalle de la figura 6 y en la figura 7 podemos observar cómo se van pintando los colores por segmentos uno al lado de otro y sin repetir nunca el mismo color en el segmento adyacente; sin embargo si se puede repetir un color bastante similar en otro lugar del rostro.

En la figura 8 podemos observar que se ha empezado a trabajar los colores oscuros del cabello, cejas y ojos, además los colores acentuados como sombra alrededor de la nariz. En la figura 8 observamos con acercamiento el procedimiento de pintura en cada segmento y sus límites, debe tenerse mucho cuidado sobre todo en arrugas de labios cabellos y sombras en general porque en estos casos debe trabajarse las curvas del lápiz de acuerdo a cada elemento, como observamos en la figura 9. En la figura 10 vemos el retrato terminado.

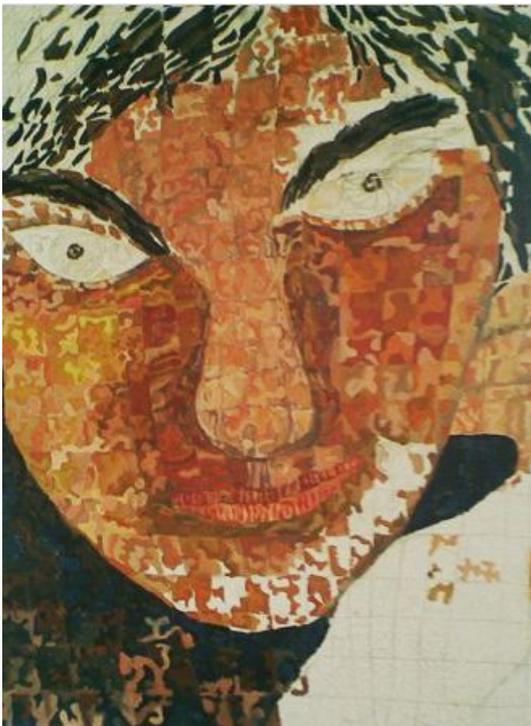

Figura 9

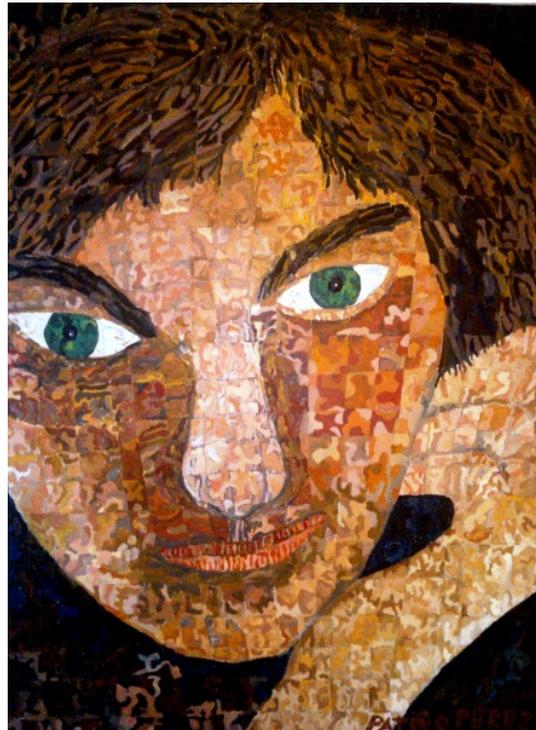

Figura 10 (Retrato terminado)

ISSN: 2340-9096

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>

4. Otras obras del artista Patiño Pérez: Técnica Segmentista

“Tiempos de cosecha” (óleo sobre lienzo, 1.70 x 2.5)

*“Boca”
(óleo sobre lienzo, 0.70 x 0.50)*

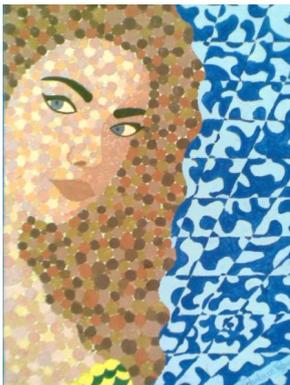
*“Retrato de Diana”
(óleo sobre lienzo, 0.70 x 0.50)*

“Retrato de mujer 1 y 2” (óleo sobre lienzo, 1.30 x 1.70)

ISSN: 2340-9096
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>

5. Obras de estudiantes aplicando la Técnica Segmentista

ISSN: 2340-9096
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>

6. Obra de Diana Sofía Bastidas. Artista Plástica

"Diversidad" (Óleo sobre lienzo, 1.20 x 0.80)

"Gestación divina" (Óleo sobre lienzo, 1.20 x 0.80)

7. Conclusión

Es para mí, motivo de enorme satisfacción, el haber llegado a cientos de estudiantes, niños, adolescentes y adultos con esta técnica o forma de pintar y utilizar las líneas, las formas y los colores, desde el año 2009 en que fue creada, hasta el día de hoy en que para la clausura del año lectivo 2014 2015 en los talleres de artes plásticas del Departamento de Cultura de la Universidad Laica Eloy Alfaro de la provincia de Manabí en la República del Ecuador, presentaremos la obra de los estudiantes utilizando esta técnica que ya han practicado también algunos artistas plásticos, de nuestro país, obteniendo resultados fantásticos en la evidencia artística final, es mi aspiración poder patentar esta técnica como una nueva corriente pictórica del arte plástico contemporáneo.

ISSN: 2340-9096
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>

Referencias

ARRECHEA, Julio, SOTO CABA, Victoria, (2003). Pintores del siglo XX: diccionario de arte, Alcobendas (Madrid): Libsa.

BLOCKLEHURST, Ruth & DICKINS, Rosie, WHEATLEY, Abigail, (2012). Artistas famosos, Londres: Usborne Publishing Ltd.

GALLEGO MARTÍNEZ, María Dolores, (2019). Cuerpos Coloreados. Un proyecto sitespecific de pintura expandida. Afluir, 3, págs. 10-19
<https://www.afluir.es/index.php/afluir/issue/view/3/5>

JENNINGS, Simon, (2010). Manual del color para el artista, Barcelona: Blume.

NÉRET, Gilles, (2020). Klimt, Alemania: Taschen

PLEYNET, Marcelin, (1978). La enseñanza de la pintura, Colección Comunicación visual, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A.,

RUNES, Dagobert D. / SCHRICKEL, Harry G, (1950). Enciclopedia de las artes. Arquitectura, escultura, pintura, danza artes populares. Compilado por, Barcelona: Editorial Argos.

ISSN: 2340-9096
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n18.2>