

ESPIRITUALIDAD DEL ARTE ORNAMENTAL

La ornamentación artística como vehículo de contemplación a través de las Bellas Artes

JESÚS LAGARES
VALLADOLID
TRABAJO FIN DE GRADO
CURSO 2022/23

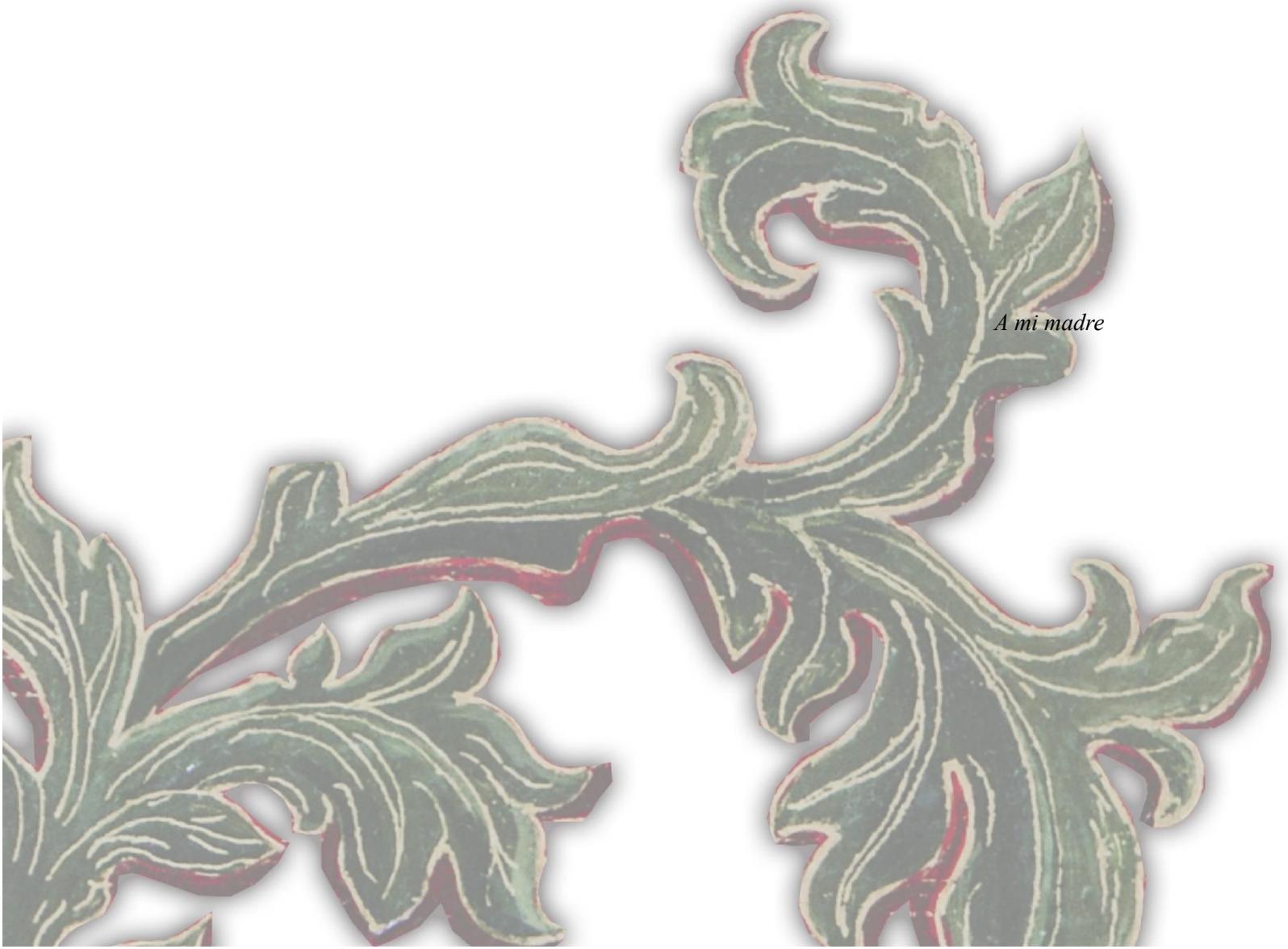

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
GRADO EN BELLAS ARTES

A mi madre

ESPIRITUALIDAD DEL ARTE ORNAMENTAL:

La ornamentación artística como vehículo de contemplación

a través de las Bellas Artes

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

TRABAJO FIN DE GRADO

EN BELLAS ARTES

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

2022-2023

JESÚS LAGARES VALLADOLID

TUTOR:

GUILLERMO JOSÉ MARTÍNEZ SALAZAR

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	6
OBJETIVOS	7
METODOLOGÍA DE TRABAJO	8
4. CAPÍTULOS	9
4.1. LA ORNAMENTACIÓN ARTÍSTICA Y SU TIPOLOGÍA	10
4.1.1. Elementos aplicados a la ornamentación	10
4.1.2. Composición y construcción geométrica	12
4.2. COMPOSICIÓN Y SIMBOLOGÍA COMO ELEMENTOS ESENCIALES EN LA ORNAMENTACIÓN ARTÍSTICA	14
4.3. TÉCNICAS APLICADAS	17
4.3.1. Preparación y adecuación	17
4.3.2. Dorado	18
4.3.3. Estofado	19
4.3.4. Incrustación	20
4.4. LA ORNAMENTACIÓN EN EL ARTE CRISTIANO Y SU SIMBOLOGÍA	21
5. TRABAJO EXPERIMENTAL	24
6. CONCLUSIONES	34
7. INSERCIÓN PROFESIONAL	35
GLOSARIO DE IMÁGENES	39
AGRADECIMIENTOS	40

INTRODUCCIÓN

El ser humano vive en un mundo embellecido de ornamentación, encontrándose en todas las partes en las que se deposita la vista. Parece que la ornamentación es el ángel guardián de la vida humana, invade todos los rincones: puertas, ventanas, sillas, cuadros, lámparas, textiles y muchos otros más. Es la fiel madrina del arte, incluso en pinturas en las que no existe la ornamentación, invadiéndolo en forma de enmarcación. Ha existido para dotar de belleza grandes eventos, obras de arte y todo en general; es un recurso muy utilizado para hacer mejorar la vida humana como belleza artística.

La ornamentación es un elemento artístico creado por el hombre, gracias a su observación y meditación de las formas que regalan la naturaleza. Muchos son los tipos de ornamentaciones que existen, desde la más clásica de Grecia, hasta la más vanguardista que utilizaron autores como Konrad Lueg. Su versatilidad se adapta a todos los gustos y formas deseadas por el artista, siendo así una técnica amable y afectuosa. Dentro de los tipos de ornamentación, se podría dividir en dos partes: las que utilizan formas extraídas de la naturaleza como son las vegetales y las animales, y por otra la ornamentación geométrica, que utiliza planos más rectos y meditados, empleando mayormente figuras geométricas de forma modular. Pero la realidad es que ambas no están lejos de su conformidad.

Cada una de estas ornamentaciones se han utilizado a lo largo de la historia con un fin de docencia, y para ello se ha utilizado el recurso simbólico. En la mayoría de las ocasiones la ornamentación vegetal está ligada simbólicamente a la naturaleza como unión del ser humano y su origen. Todos los elementos y formas se han establecido como símbolos además de la búsqueda de la belleza y equilibrio.

La realización de la ornamentación utiliza diversas técnicas aplicadas, desde la más gráfica que se realiza sobre papel, hasta la más volumétrica como es la escultórica. Existe una manera de expresión en la que se utiliza la ornamentación de forma más tradicional. Ésta es utilizando tablas sobre las que se dora y en la que, posteriormente, se realiza un esgrafiado ornamental, pudiendo ser enriquecida con incrustaciones.

En el Arte Sacro cristiano se ha utilizado la ornamentación como elemento compositivo lleno de belleza y simbología. Utilizan este método como atractivo para los fieles, sirviendo también como evangelización. El arte y la Iglesia siempre han caminado de la mano, ya que el arte es un acto devocional al servicio de la fe.

OBJETIVOS

Generales.

Analizar los aspectos generales de la ornamentación artística y su simbología.

Poner en valor las técnicas ornamentales en la formación artística.

Específicos.

Elaborar diferentes tipos de ornamentaciones artísticas.

Estudiar las técnicas de ornamentación artística aplicada.

Estudiar la relación entre ornamentación y el arte sacro principalmente el de temática cristiana.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de trabajo ha transcurrido principalmente en la investigación y puesta en práctica de las técnicas ornamentales artísticas. Tras un estudio previo en el que se ha investigado distintas formas de expresión artística y devocional, se ha llevado a cabo una pieza artística plástica.

Este trabajo académico comienza con la búsqueda de información sobre las formas ornamentales, sus tipologías y simbología. De forma paralela, también se han estudiado los elementos y simbologías del arte sacramental cristiano, en busca de características que le dieran sentido al trabajo realizado.

La investigación se ha apoyado principalmente en la consulta de referencias bibliográficas de la decoración ornamental, las cuales se han dividido en dos bloques que contienen el estilo natural y el geométrico. Para dar sentido a una posterior obra, se ha consultado libros de referencias simbólicas, especialmente de la devoción religiosa cristiana. Pocas son las alusiones utilizadas de forma electrónica. Cabe destacar que esta exploración sobre los temas ya se ha efectuado con anterioridad, en los años de aprendizaje en el Grado de Bellas Artes.

Una vez realizado el estudio sobre los temas deseados, escribiendo referencias, preferencias y curiosidades, se ha elaborado un trabajo experimental, en el cual se han utilizado técnicas aprendidas y estudiadas durante la docencia adquirida en clase. Para hacer el trabajo experimental plástico más elaborado, se ha realizado un proyecto con distintos preceptos que habría que cumplir, para que ambas partes del trabajo académico tuvieran relación.

4. CAPÍTULOS

4.1. LA ORNAMENTACIÓN ARTÍSTICA Y SU TIPOLOGÍA

“Cesen las palabras, por favor, y sean las obras quienes hablen”
San Antonio de Padua

4.1.1. Elementos aplicados a la ornamentación

Existen muchos tipos de ornamentaciones, las cuales la mayoría están sacadas de elementos cotidianos entorno a la naturaleza o el ser humano, y esto se convierte en arte decorativo. *La índole de ésta puede ser extraordinariamente variada, sin que por eso sea arbitraria, constituye una disciplina importantísima siendo necesario para la educación general con factores instructivos y de cultura histórica*¹. A diario, a nuestro alrededor observamos elementos ornamentales que se han utilizado como estrategia decorativa. Esta técnica artística se ha utilizado en infinidad de culturas y costumbres como elemento no existente de la realidad, por lo que es una

obra ilusionista y romántica, que pretende hacer de elementos básicos imágenes fantásticas e ilusorias.

Hay muchos elementos que se utilizan en la ornamentación, de las que se obtiene la forma general, y sobre ella se interviene razonablemente dándole un ritmo más estratégico: *con frecuencia se estiliza los motivos naturales, hasta el extremo de hacerlos irreconocibles*². Quizás la más utilizada en los periodos religiosos como el Gótico, Barroco, Rococó y otros, sean la ornamentación vegetal. Ésta se inspira de los elementos naturales extraídos de la vegetación que conduce a la concepción

¹ [Fuentes bibliográficas: “Manual de ornamentación” – F.S. Meyer – Introducción – pág. 1]

² [Fuentes bibliográficas: op. cit. Formas naturales - organismo vegetal (Flora del ornamento) – pág. 42]

naturalista. Las hojas, flores, ramajes, raíces, frutos y brotes han servido de inspiración para los artistas que realizan ornamentación, introduciéndose en un mundo embellecido en el que predomina el sentido y la belleza equilibrada. *Igual que el acanto, desde la Antigüedad, algunos elementos naturales se convirtieron en un motivo recurrente que se iría transmitiendo y adaptando en diferentes aplicaciones y estilos. Como consecuencia de ello, muchas veces se consideraron más importantes las interpretaciones artísticas de la naturaleza que los mismos datos de la realidad*³. Posiblemente el valor en la interpretación de la ornamentación está impregnado de la visión más divina del hombre, quiero decir que, al ser una obra artística, tiene más valor que la propia naturaleza, por su perpetuidad en el tiempo. Decía Frida Kahlo “*pinto flores para que así no mueran*” y quizás por esa inmortalidad que se obtiene mediante el arte, la naturaleza en forma de ornamentación es eterna y divina.

La ornamentación vegetal más reproducida a lo largo de la historia es sin lugar a dudas la hoja de acanto. Este vegetal tiene formas retorcidas y perfiles dentados, que estéticamente le hace tener una belleza atractiva para la obra gráfica. Ésta se introdujo desde la época de Grecia, pero hoy en día se sigue empleando principalmente en las representaciones ornamentales del arte sacro cristiano. Este vegetal se encuentra principalmente en el sur de Europa, siendo sus hojas grandes y frondosas, con venas muy marcadas que parecen dibujar líneas curvas sobre las verdes hojas. *Dependiendo del estilo artístico, la forma de la hoja variará, en Grecia se empleaba de formas aguzadas y rígidas, mientras que en Roma las puntas eran más redondas y con más vida. En el románico lo hacen más rígido, en el gótico lo alargan en forma de cardo y a partir del renacimiento, volvería a tener la*

*ornamentación un estilo más clásico*⁴. También han sido importantes otros elementos vegetales en la representación ornamental, tales como la azucena, la flor de lis, el laurel, el olivo, la vid y muchos otros más. La mayoría de los elementos ornamentales con temática vegetal se siguen utilizando como desde la época clásica.

También existen otros tipos de ornamentaciones de formas naturales, pero que responden a patrones de organismos animales (la fauna en la ornamentación). Se emplean en muchas ocasiones como grotescos (*son figuras fantásticas, con frecuencias muy feas, resultantes de combinar organismos humanos, animales y vegetales en disposición caprichosa*⁵). Pero también se representan otros animales de la fauna como *el león, para el cristiano es símbolo del salvador (el león de la tribu de Judá) también representa el principio del mal, y es el atributo del evangelista San Marcos, por eso se utilizan en utensilios y bordados como ornamentación*⁶. Asimismo, es común representar únicamente la cabeza del león como ornamentación, así como los centauros y las esfinges, que son representaciones no reales. El águila también toma un papel importante en la ornamentación como símbolo de otro evangelista, San Juan. El dragón y las carpas se representan como ornamentación de la fauna con un aspecto de fortaleza, en el que se exageran las formas y se hace con una fisonomía monstruosa.

Fig. 1 Hojas de acanto.
Fotografía de autor

³ [Fuentes bibliográficas: Lino Cabezas, Inmaculada López Vilchez, Juan Carlos Oliver, Raúl Campos y Manuel Barbero. “Dibujo científico” – Capítulo VI Las formas artísticas de la naturaleza – Formas de la naturaleza en el arte – Pág. 186]

⁴ [Fuentes bibliográficas: “Manual de ornamentación” – F.S. Meyer – Formas naturales. La hoja de acanto – pág. 43]

⁵ [Fuentes bibliográficas: “Manual de ornamentación” – F.S. Meyer – bases del ornamento o motivos – formas naturales – grotescos pág. 130]

⁶ [Fuentes bibliográficas: op. cit.– pág. 84]

4.1.2. Composición y construcción geométrica

Platón decía “*Dios nos concedió el regalo de la vista para que pudiéramos observar los movimientos que la razón había descrito en el cielo, y pudiéramos aplicarlos al movimiento de nuestros pensamientos*” lo que quiere decir que la imaginación, la creación y, por supuesto, la ornamentación, no está regida por unas normas concretas, por las cuales se tienen que realizar obras encuadradas en unos cánones.

La ornamentación no solo está extraída de la naturaleza, transformándola en elementos retorcidos, bellos y románticos, sino también con un sentido más recto, limitado, ordenado, y adaptado a formas geométricas. Todo ello es por causa de la búsqueda de la excelencia en la sencillez, *el mundo que el hombre ha hecho para sí es, en general, un mundo de simples formas geométricas*⁷ y esto se debe a la necesidad de expresar sentimientos de forma sencilla, limpia y limitada. La naturaleza sigue siendo fuente de inspiración, pero existen autores que determina que no es lógico modificar esta naturaleza añadiéndole idealización o modificación de la estructura. *John Ruskin (1819 – 1900) contemplaba con horror el trato dado a la ornamentación, defendiendo lo sagrado de la naturaleza sin tratamiento*⁸. Así, el pensamiento sobre la ornamentación variaría mucho a raíz de la revolución industrial, en el cual la producción masiva solicitaba un arte decorativo mucho más sencillo y funcional. *En la década de 1830, la industrialización había traído aparejada una demanda creciente de decoración*⁹.

A pesar de esta insurrección en la época de la Revolución Industrial, previamente se realizaban ornamentaciones

de tipo geométrico. Las grecas eran frisos decorativos que en su mayoría tenía ornamentación geométrica. Claro ejemplo de ello es la decoración ornamental que se utilizaba en el islán, con figuras en las que predominaban la línea recta y los polígonos estrellados. Lo más relevante de esta tipografía de ornamentación es el sentido del orden, en el que se reproducen de forma matemática las distintas configuraciones que comprenden una figura recta.

Fig. 2 Madre Maravillas y Santa Eustaquia

Es un tipo de ornamentación que se ha utilizado en muchas ocasiones, y quizás sea gracias a los mobiliarios, que lo impulsaría tanto en sillas, muebles, así como en azulejos, ventana, puertas y otros elementos cotidianos. Es muy común encontrar azulejería con esta técnica ornamental geométrica, que viene a sustituir (o dar otro aspecto) a la cerámica artística como por ejemplo la de Triana, una cerámica elaborada con ornamentación inspirada de la naturaleza con estructuras curvadas y barroquizadas. Pero resulta, que esta tipografía más rectilínea ya se utilizaba con anterioridad a la Revolución Industrial, porque *tanto de la ornamentación egipcia como la griega contienen elementos geométricos, siendo el patrón clave, en una u otra. Pero algunos de los primeros diseños geométricos complejos se encuentran en la antigua Roma*¹⁰. Por lo que, desde el origen

⁷ [Fuentes bibliográficas: E.H. Gombrich “El sentido del orden” Estudio sobre la psicología de las artes decorativas – 3 los patrones de la naturaleza. Pág. 5]

⁸ [Fuentes bibliográficas: Paloma Muñoz – Campos García “La ornamentación” de la revolución Industrial a nuestros días – capítulo: ornamentación geométrica – pág. 26]

⁹ [Fuentes bibliográficas: op. cit. – pág. 25]

¹⁰ [Fuentes bibliográficas: Paloma Muñoz – Campos García “La ornamentación” de la revolución Industrial a nuestros días – capítulo 3: Ornamentación geométrica – pág. 63]

de la creación ornamental, ambas han convivido sin ser una más ventajosa que la otra, por el simple hecho de modificar la naturaleza dándole una visión más idealizada, como decía *John Ruskin*. Ambas, la geométrica y la extraída de la naturaleza más clásica, son completamente lícitas.

Dentro de la ornamentación geométrica existen muchos tipos. Entre ellas podemos observar las que se adaptan a una forma concreta, siendo algunas circulares, rectangulares, en elipses y otras más, que se adaptan a una forma concreta limitada. Los escudos son también elementos ornamentales en los cuales se emplean en muchas ocasiones el estilo geométrico, y esto tiene similitud con las cartelas.

Desde la invención de la escritura, muchas han sido las palabras y letras del abecedario que se han desarrollado en las distintas culturas e idiomas. Todas ellas se podrían considerar como elementos ornamentales geométricos, ya que su diseño

está adaptado a una forma gráfica que en ocasiones se han reproducido de forma más elaborada. La escritura decorativa recibe el nombre de monogramas, *aunque la decoración del escrito vendría más tarde desde su creación, posiblemente por hacerla más legible, o simplemente porque no tenían la necesidad de hacerla más decorosa*¹¹. Nacen las distintas tipografías de letras, todas ellas bajo un diseño más o menos ornamental.

Lo que está claro, es que existen muchos tipos de ornamentaciones y formas. Encontramos ornamentaciones simétrica, asimétrica, adaptada a un espacio concreto (plano limitado), de libre forma (plano continuo), en cintas, en remates, sobre soportes, de forma continua o limitada; y muchas más. Tiene la ornamentación un fundamento muy versátil que además aporta belleza, equilibrio y orden al día a día.

Fig. 3 Ornamentación geométrica

---

¹¹ [Fuentes bibliográficas: “Manual de ornamentación” – F.S. Meyer – bases del ornamento o motivos – escritura decorativa Pág. 699]

4.2. COMPOSICIÓN Y SIMBOLOGÍA COMO ELEMENTOS ESENCIALES EN LA ORNAMENTACIÓN ARTÍSTICA

“Solo el amor es el que da valor a todas las cosas”
Santa Teresa de Ávila

Todos los elementos creados en la existencia están dotados de dos partes fundamentales. Por un lado, está su composición o diseño, y por otra su simbología o funcionalidad. Ambas partes son esenciales para que todos los componentes creados a lo largo de la historia tengan un sentido racional tanto en su forma como en su simbología. Otros objetos, además de tener ambos componentes, también están dotados de espiritualidad, como es el caso de recreaciones religiosas u objetos a los que se le otorgan un cierto valor o don divino.

La composición es una expresión no verbal que nace de la propia alma del que lo compone, regido por una previa meditación que se conjuga con aprendizajes retenidos anteriormente según la materia de la que se

trate, en la cual se busca equilibrio y orden. Es diversa según los gustos y estilos, predominando la creación original. En la ornamentación es fundamental tener un cierto nivel de composición para crear una obra con sentido y agradable a la vista.

La composición es también la unión equilibrada de muchos estudios, en las que prevalece principalmente el arte, la filosofía, las matemáticas y otras investigaciones que en unidad ofrece una pieza o diseño agraciado. Estos conocimientos provienen de la mente del ser humano, pero parecen estar dotados de divinidad, como dice Joseph Aloisius Ratzinger (1927 – 2022) *“el arte junto a la ciencia es el mayor regalo que*

*Dios ha hecho al hombre*¹². Es tal su belleza que nos parece algo fuera de lo terrenal, que pertenece al mundo divino a pesar de estar realizado por las manos del hombre. Estos elementos compositivos invitan a una inevitable reflexión espiritual que se origina en el propio ser. En la composición el autor maneja al espectador, siguiendo un ritmo estratégico que guiará la

Fig. 4 Isabel de la Trinidad

vista en la lectura de la obra. Esto ocurre especialmente en la ornamentación, la cual siguen unas líneas visuales realizando un recorrido sobre la obra.

Cada elemento creado tiene su significado o su simbología. *El*

*símbolo consiste en la presentación de un signo o de una imagen, que hace referencia a una realidad, que, a pesar de ser distinta de la imagen, es una parte intrínseca de ella, identificándose con esta*¹³. La creación en mente de un artista se rige según un sentimiento que se desea expresar. En ocasiones lo hace mediante la simbología, en la cual se representa elementos con *una virtud de la cual una cosa representa o significa otra diferente*¹⁴. Con el tiempo se ha determinado ciertos protocolos en la simbología, llegando a un acuerdo conjunto en ciertos elementos, para que estos tengan un sentido entendible de comunicación colectiva. Claro ejemplo de ello son los jeroglíficos, en los que gracias a su único significado o simbología hoy en día

podemos descifrar lo que comunicaban. *La simbología tiene mucho que ver con lo trascendente, con la religión, pero no se restringe a ella.*¹⁵ Desde el origen del arte, todos los elementos creados tienen su significado propio, impuesto por un canon según el estilo de la época, o sencillamente por expresión de su creador. Se ha utilizado infinidad de veces en la religión, ya que es un recurso muy empleado para la doctrina.

No en todas las culturas se entienden algunas representaciones con la misma simbología. Por ejemplo, *el clavel en la cultura católica está relacionado con la Virgen María, mientras que en la cultura oriental simboliza el matrimonio*¹⁶. Pero para determinar su simbología es fundamental saber entender la obra que se está representando, la técnica empleada y la cultura en la que se realiza. También lo determinará el momento social y cultural en el que vive el autor de la obra, ya que variará su simbología teniendo en cuenta ciertos factores temporales. La ornamentación en el estilo gótico estaba creada con elementos punzantes que producía cierto temor, ya que se interesaban en simbolizar el pecado y el mal, para instruir una enseñanza en el que predominaba el miedo al pecado. Por contra, en el barroco eran formas más circulares que principalmente simbolizaban elementos extraídos de la naturaleza para hacer patente su relación con la misma, como fuente de vida.

La ornamentación artística está repleta de simbología. Dependiendo de su trazo, representación y estilo tendrá su propio emblema. Quizás la simbología general de la ornamentación es la observación, debido a la cual nacen distintos elementos compositivos como pueden ser la ornamentación vegetal. *Durante los periodos más frecuentes del arte, la ornamentación tiene su origen en la*

¹² [Fuentes electrónicas: YouTube “Benedicto XVI - El Papa alemán” – <https://www.youtube.com/watch?v=nV4QieBESiY&t=2275s> - min: 35:21]

¹³ [Fuentes bibliográficas: Manuel Antonio Castiñeiras González – “Introducción al método iconográfico” – Tema 3 punto 3 “Símbolo y alegoría” págs. 48 y 49]

¹⁴ [Fuentes bibliográficas: op. cit. pág. 49]

¹⁵ [Fuentes bibliográficas: op. cit. pág. 48]

¹⁶ [Fuentes bibliográficas: Matthew Wilson “Los símbolos en el arte” - Plantas Pág.38]

*observación de los principios que rigen el orden de la naturaleza; el arte no consiste en la copia, sino en la idealización de las formas de la naturaleza*¹⁷. Por lo cual la naturaleza es la simbología principal que se ha utilizado en la creación de la ornamentación. También hay otros estilos ornamentales de forma geométrica que disponen de otra representación. La ornamentación según su forma recibe un nombre específico de identificación, que está designado por tener parecido a otros elementos o haber nacido gracias a la observación de estos. Por ejemplo, El meandro también conocido como greca es un ornamento griego de ángulo recto y cuadrado, debe su nombre a un río de Asia Menor de curso sinuoso¹⁸. Lo cierto es que la ornamentación simboliza de forma idealizada el elemento del cual se inspira, teniendo principalmente una referencia extraída de la naturaleza, a la cual se le hidrata con imaginación, que le aporte cierto

agrado visual siguiendo los patrones del elemento utilizado en la observación. La utilización de los elementos naturales puede haber sido empleados infinidad de veces, debido a la intención de unidad con la naturaleza, al ser parte indivisible del ser humano desde su origen.

Para que una ornamentación sea artística y simbólica, tiene que ser en primer lugar una creación original, inspirada o sacada de elementos cotidianos y naturales que incite al espectador a la observación, por ser elementos familiares dotados de cierto encanto idealizado. La ornamentación en el arte sacro cristiano se ha utilizado en muchas ocasiones para representar retablos, fachadas, ilustraciones, pasos procesionales y muchos elementos más, ya que es un recurso muy decorativo que a su vez representa la naturaleza, lo grotesco (el pecado) y otras simbologías más que ejerce de catequesis artística muy elaborada.

---

¹⁷ [Fuentes bibliográficas: Lino Cabezas, Inmaculada López Vílchez, Juan Carlos Oliver, Raúl Campos y Manuel Barbero. "Dibujo científico" – Capítulo VI Las formas

artísticas de la naturaleza – Hojas y flores de la naturaleza – Pág. 188]

¹⁸ [Fuente bibliográficas: Manual de ornamentación – F.S. Meyer – El ornamento como tal – El meandro Pág. 162]

4.3. TÉCNICAS APLICADAS

“La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte”

Leonardo Da Vinci

4.3.1. Preparación y adecuación

Para la elaboración de un producto artístico es primordial tener en cuenta su terminación. Ello dependerá del resultado que se quiera obtener, así como el lugar al que irá destinado. El material utilizado debe cumplir ciertas pautas, así como su preparación.

Desde que se comenzó a utilizar la tabla como soporte para la comunicación artística plástica se le ha ido aplicando una preparación previa para su protección, ya que se trata de un material poroso y modificable según la temperatura ambiente. Posiblemente, muchos han sido los aparejos utilizados a lo largo de la historia, pero quizás el más recomendado y preferible sea la imprimación magra a la cola de conejo. *La madera fue el soporte habitual en las pinturas de los retablos tanto en la escuela sevillana como en otros talleres de España hasta el tercer tercio del siglo XVI.*¹⁹

Existe una imprimación plástica actualmente muy recurrente, pero el

resultado no es tan bueno como el que ofrece el método tradicional realizado con sulfato de cal y cola de conejo. Su aspecto es más ficticio y, por lo tanto, no tan elaborado.

La madera del soporte puede ser muy variada, desde la más pura sacada del árbol, a las distintas transformaciones como son el contrachapado, el aglomerado, el DM y otros. Evidentemente, el mejor material es la materia prima, la madera sacada del árbol. Existen otros soportes más fáciles de preparar y que con el paso del tiempo no supone tanto deterioro debido a la dilatación del soporte. También es importante la unión de las piezas que la componen, la adecuada adherencia, ya que de eso depende el posterior craquelado de la superficie.

La preparación magra es una base destinada a soportar distintos acabados artísticos de gran importancia, como, por ejemplo: la policromía, el dorado y el estofado entre otros. Gracias a esta película

¹⁹ [Fuentes bibliográficas – Museo de bellas artes de Sevilla – Marzo – junio 2016 – Pacheco Teórico, artista, maestro – Francisco pacheco: Teoría y práctica. Pág. 51]

protectora y preparatoria, el soporte está dotado de un valor técnico muy depurado. *Esta capa asegura una repartición homogénea del producto adhesivo y garantiza un buen resultado del proceso de dorado.*²⁰ Su elaboración está compuesta de distintos materiales, la mayoría sacadas del medio natural. La cola de conejo se encuentra en distintos formatos: en tableta, grano grueso, grano medio o en polvo. También existe una cola similar, no utilizada para los soportes, sino para la elaboración de telas encoladas (para las esculturas). Concretamente, se trata de la cola fuerte, siendo más dura que la de conejo. El aparejo está compuesto por sulfato cálcico y agua. A esta preparación se le puede aplicar carga con otros materiales compatibles, como es blanco de España, que a su vez le dota a la imprimación de un color más purificado. La unión de estos materiales sobre la superficie le da mayor resistencia y aspecto más adherente, uniforme, homogéneo y sin imperfecciones

Antes de aplicar esta imprimación magra, es importante que el soporte esté completamente limpio y sin grasa. Se le empleará una primera capa de la aguacola, para que actúe como adhesivo con la imprimación. Posteriormente, se le aplica el aparejo, teniendo en cuenta distintos factores de proporción. Una vez terminado este proceso, se lija y se desengrasa la superficie.

4.3.2. Dorado

El dorado es una técnica de enriquecimiento que se aplica sobre el soporte para su embellecimiento y aporte cromático. *El dorado es una técnica decorativa que se repite en los distintos periodos artísticos a lo largo de la historia de nuestra civilización y viene realizándose durante milenios de la misma forma, en lo*

*referente a los elementos esenciales de la técnica y su ejecución. El oro ha sido considerado, desde las más antiguas culturas, un metal noble cargado de gran valor simbólico y ligado siempre a las más altas y nobles dignidades.*²¹

Existen varios métodos de dorado que dependiendo de su manipulación dejará distintos acabados en la superficie. Va a depender su *aglutinante, por ejemplo: al agua o al aguardiente, Al aceite o sisa (no se puede bruñir), Mercurio al fuego (sólo en metales), Electrólisis -galvanoplastia (solo en metales).*²² Estos diferentes métodos dejará la superficie de una manera concreta, según como se desee su apariencia.

El dorado al barniz mixtión se le podría dotar de brillo, pero de forma muy sutil. *Hay que tener en cuenta que los bruñidos que se obtienen en un dorado hecho sobre mixtión no son tan vivos ni tan profundos como los que se producen sobre la sisa. Para bruñir sobre la mixtión hay que dar previamente un baño de barniz, sobre él aplicar una capa de mixtión y retirarlo con un trapo, dejando una breve capa que no actúa como colchón sobre la superficie. Aplicamos la hoja de oro y frotando suavemente con un paño seco se le proporcionará brillo, ya que la superficie de abajo es dura (al no tener el colchón de mixtión muy grueso)*²³ Un método más elaborado y por ello con un resultado óptimo sería el dorado al bol. Esta técnica se compenetra perfectamente con la preparación del soporte con imprimación magra.

El dorado al bol necesita en primer lugar una superficie rígida y adecuada. A esta superficie se le aplica el método de adherencia del oro, el bol. Este material es natural, y se encuentra en distintos estados y

²⁰ [Fuentes electrónicas - Javier Pereda Piquer - Madrid, 2001 – (EL ORO EN HOJA: APLICACIÓN Y TRATAMIENTO SOBRE SOPORTES MÓVILES TRADICIONALES, MURO Y RESINAS) Pág. 49 - 2.2. Preparación de los soportes portátiles tradicionales para dorar al mordiente].

²¹ [Fuentes electrónicas - SOFÍA MARTÍNEZ HURTADO - EL DORADO. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES]

²² [Fuentes electrónicas - (02- DORADO A LA SISA.pdf) “Dorado a la sisa” - Escultura Policroma. Grado en Bellas Artes. Depto. De Escultura e historia de las Artes plásticas. Facultad de Bellas Artes-Universidad de Sevilla. Prof. Guillermo Martínez Salazar]

²³ [fuente bibliográfica – Constancio Amich Badosa – Manual del dorador sobre madera – 3ª edición – Capítulo V – Bruñido del dorado hecho sobre la mixtión – pág. 113]

consistencias. *El bol es una tierra de Armenia, es una mezcla de tierra muy fina que contiene óxido de hierro de color amarillo, rojo o negro.*²⁴

Una vez aplicadas las suficientes capas de bol, se bruñe la superficie para su posterior dorado de forma uniforme. Este bruño se realiza con un perrillo, dejando el material en un estado más brillante de cómo se aplicó. *Pacheco (artista que le prestaba especial importancia a la preparación del soporte) utilizaba el empleado en Andalucía, que consideraba más suave y amoroso que el de Castilla. Sobre el bol se iban aplicando los panes de oro, y sobre la superficie dorada, la policromía o estofado.*²⁵

Para ligar la lámina de oro (que pueden ser de dos tipos: oro fino u oro metal) al bol, es necesario aplicar un medio que reblandezca el material para hacerlo mordiente. En este caso sería un líquido compuesto por agua, cola piscis, alcohol y almidón en polvo. Se hidrata la superficie sin dejar charcos ni zonas secas para que la lámina de oro quede bien adherida.

Una vez terminado el dorado, éste se puede bruñir en un momento concreto del proceso (entorno a una hora u hora y media) para darle un aspecto más brillante y pulido. Con distintas piedras ágatas se asienta la superficie, sin arrastrar el oro ni arañarlo. Una vez terminado este proceso, se protege el oro si es metal, para conservarlo y alargar su buen estado en el tiempo. El oro fino no es necesario ser protegido en el caso de ser policromado.

4.3.3. Estofado

El estofado es una técnica en el arte para dotar a la pieza de un nivel artístico más elaborado y refinado.

*Técnica de policromado que consiste en aplicar una película pictórica sobre una superficie dorada o plateada y, luego, descubrir el pan metálico, formando diseños decorativos*²⁶.

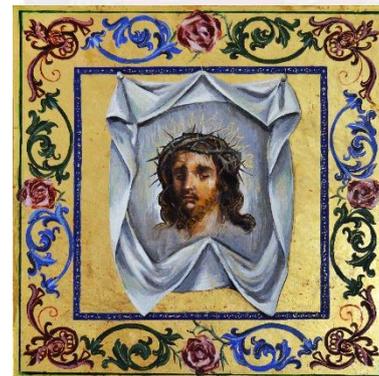

Fig. 5 Santa Faz

Existen varios métodos para su realización, dando distintos aspectos a la creación artística. *El proceso técnico de aplicación de colores sobre el oro comienza tras haberse protegido éste con un barniz.*²⁷

El estofado por excelencia es el que se realiza con temple al huevo. Este método es más primitivo que el óleo y su perdurabilidad en el tiempo es mayor, no oxidando la superficie, por lo que los colores siempre tienen el mismo nivel de intensidad de cómo se concibió en su origen.

Varios son los métodos para aplicar este aglutinante al pigmento. *Éste puede ser de varias naturalezas, siendo los más empleados el de huevo, el de aceite, o el compuesto por la emulsión de ambos denominado como mixto.*²⁸ Es posible que este método necesite repasarse una vez el pigmento esté seco, al ser poco cubriente y delicado.

También se podría realizar con distintos materiales pictóricos los cuales, posteriormente, se puedan esgrafiar sin levantar el oro, por ejemplo, el óleo o el acrílico.

²⁴ [Fuentes electrónicas - http://www.atelier-st-andre.net/es/paginas/tecnica/tecnica_ icono/bol.html - Última actualización: Fri, Jan 9, 2009, P. Grall © ASA 2000 – 2009 – fecha de consulta: 30/03/2023].

²⁵ [Fuentes bibliográficas – Museo de bellas artes de Sevilla – Marzo – junio 2016 – Pacheco Teórico, artista, maestro – Francisco pacheco: Teoría y práctica. Pág.56]

²⁶ [Fuentes electrónicas – “Tesoros” - Término: Estofado - <http://tesoros.mecd.es/tesoros/tecnicas/1003073.html> - Consultado: 14/05/2023]

²⁷ [Fuentes electrónicas - Javier Pereda Piquer - Madrid, 2001 – (EL ORO EN HOJA: APLICACIÓN Y TRATAMIENTO SOBRE SOPORTES MÓVILES TRADICIONALES, MURO Y RESINAS) Pág. 179 – 6.1. policromía sobre oro]

²⁸ [Fuentes electrónicas: op. cit. Pág. 180]

Una vez aplicado el pigmento se realiza el dibujo deseado sobre el mismo. Éste se realiza con una punta fina que nunca sea de metal u otro material que arañe el oro. Por ejemplo, la madera, caña o gamonita que son utensilios que esgrafian el pigmento dejando relucir el oro y, a su vez, no arañan o deterioran la superficie. *El esgrafiado es un procedimiento que se han empleado, y se emplean, para enriquecer la hoja de oro.*²⁹

Existen varios métodos de estofados. Uno de ellos es el estofado verdadero, que se realiza sobre una superficie completamente cubierta del pigmento con el aglutinante, y sobre él se realiza el dibujo que se desea. El estofado falso se realiza a la inversa, primero se elabora el dibujo sobre el oro y en él se le aplica el pigmento, dejando algunas partes el oro visible. Otro método es mezclando estos dos procedimientos, en el que se realiza un estofado falso y sobre él se realiza el estofado verdadero, al realizarle el esgrafiado sobre el pigmento.

Una vez terminado el estofado, éste se protege para que perdure y no se deteriore. Previamente, se puede repasar con otros pigmentos más resistentes como el óleo. Se protege con una primera capa aplicada con aerosol (para no arrastrar pequeños pigmentos sobre la superficie) y, posteriormente, se le aplica barniz a brocha.

4.3.4. Incrustación

La incrustación es un método de embellecimiento o engrandecimiento en una pieza artística. *Técnica decorativa que consiste en introducir una materia de características distintas en el hueco practicado en la superficie de otra, y que quede perfectamente ajustada.*³⁰

Muchos son los materiales que se pueden incrustar sobre la superficie de la pieza artística. Especialmente, este método se aplica mucho en la imaginería religiosa, *materiales utilizados en el proceso policromo de acuerdo con las diversas texturas pretendidas, y que llevan a la aplicación tanto de materiales nobles, como el oro o la plata, como de incrustaciones de vidrio, simulando piedras preciosas y productos orgánicos como la cera.*³¹

En el antiguo Egipto utilizaban ciertos materiales naturales que incrustaban como elementos de poder o riqueza. Para dar más énfasis a sus esculturas lo hacían como una especie de ritual. Pero donde realmente toma importancia la incrustación es en el arte barroco de la imaginería religiosa. En ella se adherían piezas de valor para hacer patente la realeza de la representación, jugando un papel fundamental en la riqueza cromática. Ejemplo de ello son las inmaculadas de Gregorio Fernández, donde se encuentran elementos ornamentales con incrustaciones riquísimas. *En el museo nacional de escultura en Valladolid se encuentra una pieza de 1616 titulado “Paso de La Sexta Angustia” en la que se describe como dispone de incrustaciones esta pieza de la imaginería.*³²

La incrustación es muy diversa y variada. Puede ir desde objetos metálicos, a piedras preciosas, semipreciosas, cristales, espejos, marfiles y otros. Quizás es el comienzo de lo que se conoce como collage, ya que en esta técnica se utiliza la incrustación de distintos materiales sobre una superficie. *El collage es la definición de un cuadro o imagen que se ha creado pegando pedazos de papel, tela o cualquier material en una superficie.*³³

²⁹ [Fuentes electrónicas: op. cit. Pág. 184 – 6.1.]

³⁰ [Fuentes electrónicas – “Tesoros” - Término: Incrustación - <http://tesoros.mecd.es/tesoros/tecnicas/1002724.html> - Consultado: 14/05/2023]

³¹ [Fuentes electrónicas - Artículo - Teresa Gómez Espinosa > José António Rebocho-Christo > Carlos Moura > Antonio Martín Pradas > Michel Leffiz > María Campoy Naranjo – Criterios Historia y evolución de la policromía barroca - Lisboa, 2002]

³² [Fuentes electrónicas – Gobierno de España - <http://ceres.mcu.es/pages/Main?id=5690&inventory=A28conjunto&table=FMUS&museum=MNEV> – consultado: 30/03/2023]

³³ [Fuentes bibliográficas – Rita Davies, Eileen Geipel, Alan Lewis, A.R. Philpott, Mary Seyd, Catherine Topham, Dora Wigg- Collage, nuevas ideas – 2ª edición – 1984 – Introducción a los materiales del collage Pág. 8]

4.4. LA ORNAMENTACIÓN EN EL ARTE CRISTIANO Y SU SIMBOLOGÍA

“Una idea en el sentido más elevado de la palabra, no puede ser transmitida sino por un símbolo”

Samuel Taylor Coleridge

Desde el comienzo de la religión católica, el arte ha tenido un papel fundamental e indispensable por el cual ambos se beneficiaban mutuamente. El arte se sustentaba gracias a la demanda de obras de arte sacro, mientras que la religión se nutría del carácter narrativo del arte, perfecta explicación catequética para los fieles.

Dentro de estas obras artísticas existen muchas variantes, tanto de temáticas como de técnicas. La arquitectura, la escultura, la ilustración, la pintura y la ornamentación eran técnicas utilizadas por los artistas que desempeñaban labores bajo la demanda de la Iglesia. Todos los

elementos empleados en el arte tenían una simbología, ya que la Iglesia utilizaba el arte como medio explicativo. Por lo tanto, cada uno de los detalles tiene una explicación principalmente teológica. El rito litúrgico de la Iglesia Católica está igualmente lleno de partes simbólicas, porque se preocupa de que todo tenga un aspecto romántico y bello, para ser atractivo a los fieles.

Cada elemento empleado en el arte sacro tiene su simbología. Las gárgolas son elementos funcionales utilizados como caños en las Iglesias y Catedrales. Éste normalmente está decorado con seres mitológicos, además de otros. Entre ellos, en

las Iglesias góticas, tienen apariencias terroríficas para crear sentimientos entre los feligreses e inducir al buen camino devocional.

En el arte sacro cristiano se ha empleado en muchas ocasiones alguna ornamentación con un fin simbólico, a parte del decorativo ya aparente. La estrella se ha ilustrado en muchas ocasiones en pasajes y escritos religiosos en referencia de la tierra y el cielo, representándose artísticamente mediante el dibujo, la pintura, la escultura, el bordado, etc. Se refiere a la estrella que guía a los Reyes al nacimiento de Cristo, a las letanías lauretanas cuando se dice “estrella de la mañana”, o cuando en el apocalipsis dice que apareció una mujer coronada de estrellas.

El cardo es una planta muy utilizada en representaciones ornamentales, y es que sus pinchos es el símbolo de la pasión de Cristo, que refleja el sufrimiento y penitencia. Pinchos que en muchas ocasiones se han utilizado para representar la corona de Cristo, también en bordados de mantos de las Vírgenes.

Los anagramas y monogramas son emblemas ornamentales que simbolizan a María y a Cristo en el Arte Sacro. Están compuestos por iniciales de palabras o nombres convirtiéndose en una especie de sello artístico representativo. Es muy típico encontrar el monograma de Cristo en representaciones arquitectónicas o escudos de arte sacro que den nombre a un sitio o sociedad religiosa cristiana.

Existen algunas representaciones en el arte sacro cristiano en el que, mediante el recurso ornamental, se realiza el árbol genealógico de Cristo. En él aparecen sobre ramas ornamentales los distintos miembros de la familia. Esta composición artística sacra se conoce como “Árbol de Jesé”. Ello representa un pasaje evangélico de Juan (Apocalipsis 22:16-17) “Yo soy la raíz y el

linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana”. Pero no es la única vez que se representa el árbol como objeto simbólico en el arte sacro, también aparece el árbol del pecado de Adán y Eva, el árbol donde Cristo se crucificó, el árbol de la vida del artista Ignacio de Ries y otros más. Es sin lugar a dudas un elemento muy utilizado en este arte, y en él se aprovecha para desempeñar hojas y ramas ornamentales.

Las flores y hojas también han sido elementos ornamentales que se han empleado como símbolos en el arte. Así, la azucena es símbolo de pureza y castidad, por eso se emplea en los Santos con esta distinción, como San Antonio de Padua, la Virgen María o San José. La flor de lis es una heráldica que se emplea como elemento de la realeza, ésta simboliza la flor del Lirio. *El lirio tiene su principal significado en la ornamentaria mística, donde es símbolo de la pureza*³⁴.

La hoja de laurel representa *el honor, la excelencia y la victoria, en la mitología grecorromana tiene relación con Apolo. También a los vencedores de las competiciones atléticas entre otras recibían coronad de laurel y hojas de palmera*³⁵. Ambas hojas son representadas en muchas ocasiones en iconografías religiosas incluyendo obras de carácter ornamental. *El laurel debe su introducción en la ornamentación a relaciones simbólicas, desempeñando un papel importante respecto al culto del árbol, siendo un símbolo de conciliación como héroes victoriosos*³⁶. También la palma se representa simbólicamente como victoria en el arte y en la ornamentación, *Hojas o ramos de palmera se empleaban para festejar la entrada de los reyes en Jerusalén. Eran señal de victoria y*

Fig. 6 San Paolo Intramuro-Roma. Fotografía autor

³⁴ [Referencia bibliográficas: Matthew Wilson – “Los símbolos en el arte” capítulo plantas – El lirio y la flor de lis Pág. 52]

³⁵ [Referencia bibliográficas: op. cit. Pág. 42]

³⁶ [Fuentes bibliográficas: “Manual de ornamentación” – F.S. Meyer – Bases del ornamento o motivos – pág. 52]

*de paz. La palma ha pasado a un culto cristiano. Las hojas de palmera tienen aplicación ornamental en el periodo del Renacimiento moderno*³⁷.

Otros ornamentos vegetales como la hiedra simbolizan la amistad, especialmente

del más débil hacia el más fuerte. La vid junto a la espiga son símbolos de la persona de Cristo (pan y vino). También se decoran con coronas de frutos y flores como símbolo de fertilidad³⁸. Son ornamentos que se han representado a lo largo de la historia como elementos simbólicos en el arte sacro.

---

³⁷ [Referencia bibliográficas: Matthew Wilson – “Los símbolos en el arte” capítulo plantas – Loto, papiro y palmas Págs. 57 - 61]

³⁸ [Referencia bibliográficas: op. cit. – Págs.52 – 54 – 57 – 61 - 78]

5. TRABAJO EXPERIMENTAL

Análisis formal de la obra

Título: Espiritualidad del arte ornamental

Autor: Jesús Lagares Valladolid

Soporte: tabla

Técnica: pintura de caballete

Dimensiones: 103 x 120 x 40 cm.

Fecha: 2023

Se trata de un conjunto pictórico de temática religiosa. Está realizado en óleo, temple al huevo, láminas de oro metal, textura con cincelado e incrustaciones de corales y espejos sobre tabla con bastidor. Emplea los motivos ornamentales como elementos de decoración artística. La ornamentación está inspirada de elementos vegetales y sus formas son similares a las empleadas en el periodo artístico del Barroco. Los colores que predominan son el verde, rojo y ocre, siendo tonos saturados y contrastados. Éstos se combinan al modelo tradicional. Las figuras humanas son naturales e idealizadas, con cierto valor de divinidad. Es una composición equilibrada y agradable a la vista, con líneas curvas que predominan a lo largo de todo el conjunto y el punto realizado mediante el cincelado e incrustaciones de coral.

Es una obra en la que se representa simbólicamente el árbol donde Cristo fue crucificado. El color verde de la ornamentación hecha con falsos estofados recrea la naturaleza viva de este vegetal. El fondo rojo está decorado con líneas rectas e incrustaciones de corales que simboliza la sangre y amor de Cristo. Ambas visiones forman una pequeña catequesis mística mediante el cromatismo y las ricas formas artísticas. Como elemento de unión entre ambas tablas se utiliza una ornamentación seriada a modo de cenefa. En el centro aparece un espejo circular con una estrella policromada en ella. Los personajes representados son Adán y Eva, que aparecen de pie al lado del árbol del pecado. El fondo está tratado con ornamentación imitando al textil del brocado, al igual que en la base. Esto es símbolo de un pasaje evangélico que dice *“Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino”* (Evangolio San Mateo 11:1 – 8)

Este conjunto pictórico responde a los cánones típicos de las capillas religiosas católicas de Andalucía. Consiste en una obra de arte sacro cristiano, que está pensado para albergar una obra de imaginería en la que se representa a Cristo crucificado. Sus dimensiones son propias para un oratorio privado.

Fig. 7 Trabajo experimental

Proceso creativo del trabajo experimental

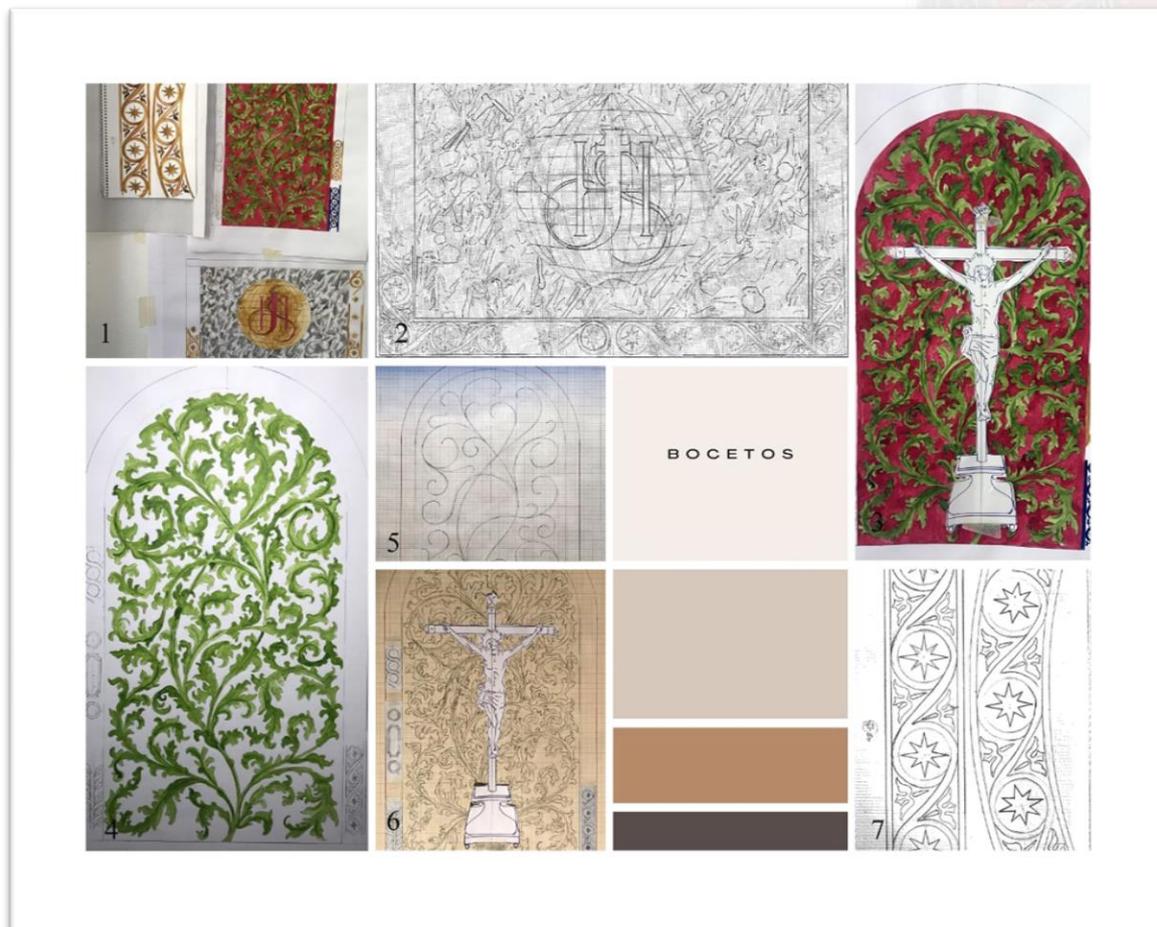

Fig. 8 Proceso de bocetos

El proceso creativo comienza con la elaboración de bocetos, en los cuales se le añaden colores para hacerlos aún más cercano a la obra definitiva.

Bocetos del fondo 3 – 4 – 5 – 6

Bocetos del basamento 2

Bocetos de las cenefas 7

Bocetos generales en color 1

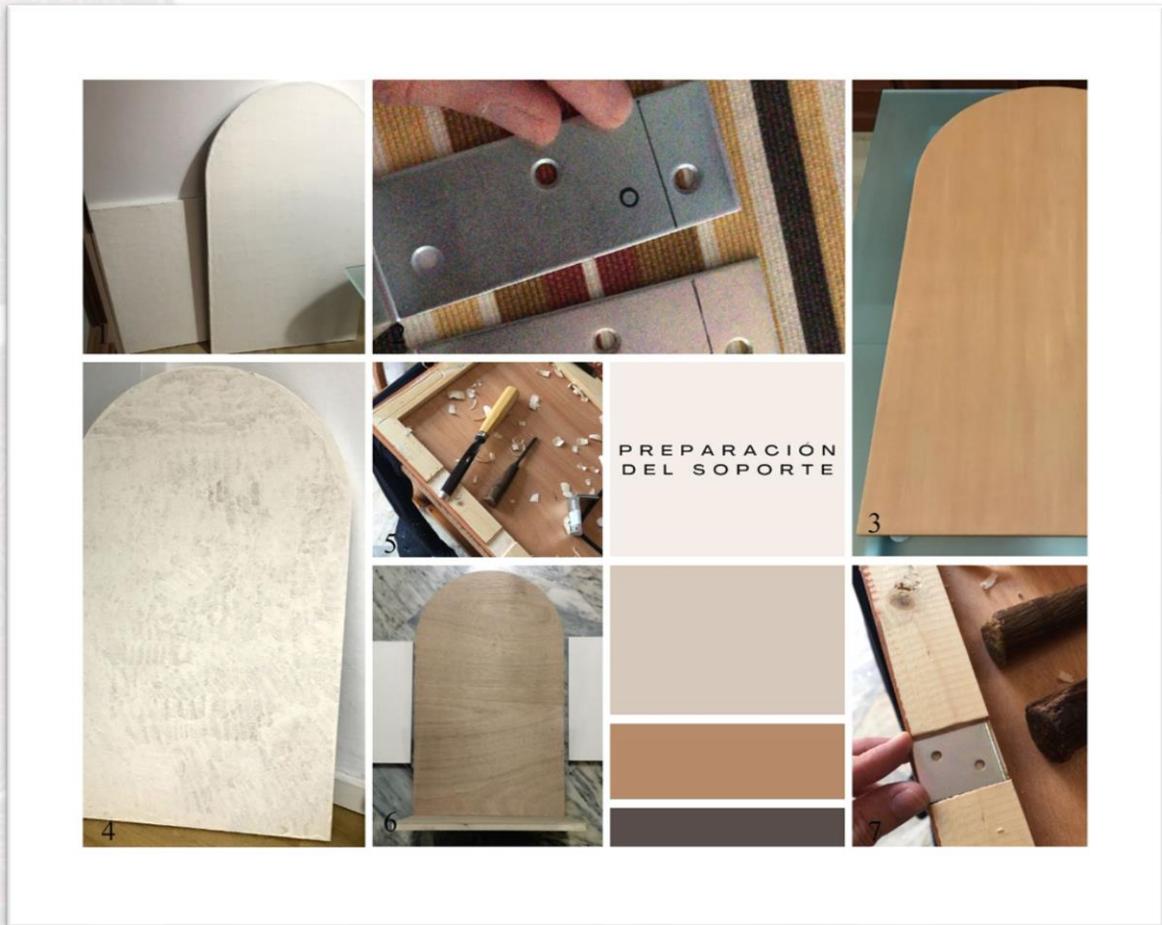

Fig. 9 Proceso preparación del soporte

El siguiente proceso ha consistido en la preparación de la tabla. Los materiales utilizados para dar una capa de preparación de la superficie han sido la cola de conejo, blanco de España y sulfato cálcico. Igualmente, se ha acondicionado mecanismos de sujeción para las tablas.

Soportes 6

Aplicación de cola de conejo sobre la tabla 3

Estucado 1 – 4

Mecanismo de sujeción 2 – 5 – 7

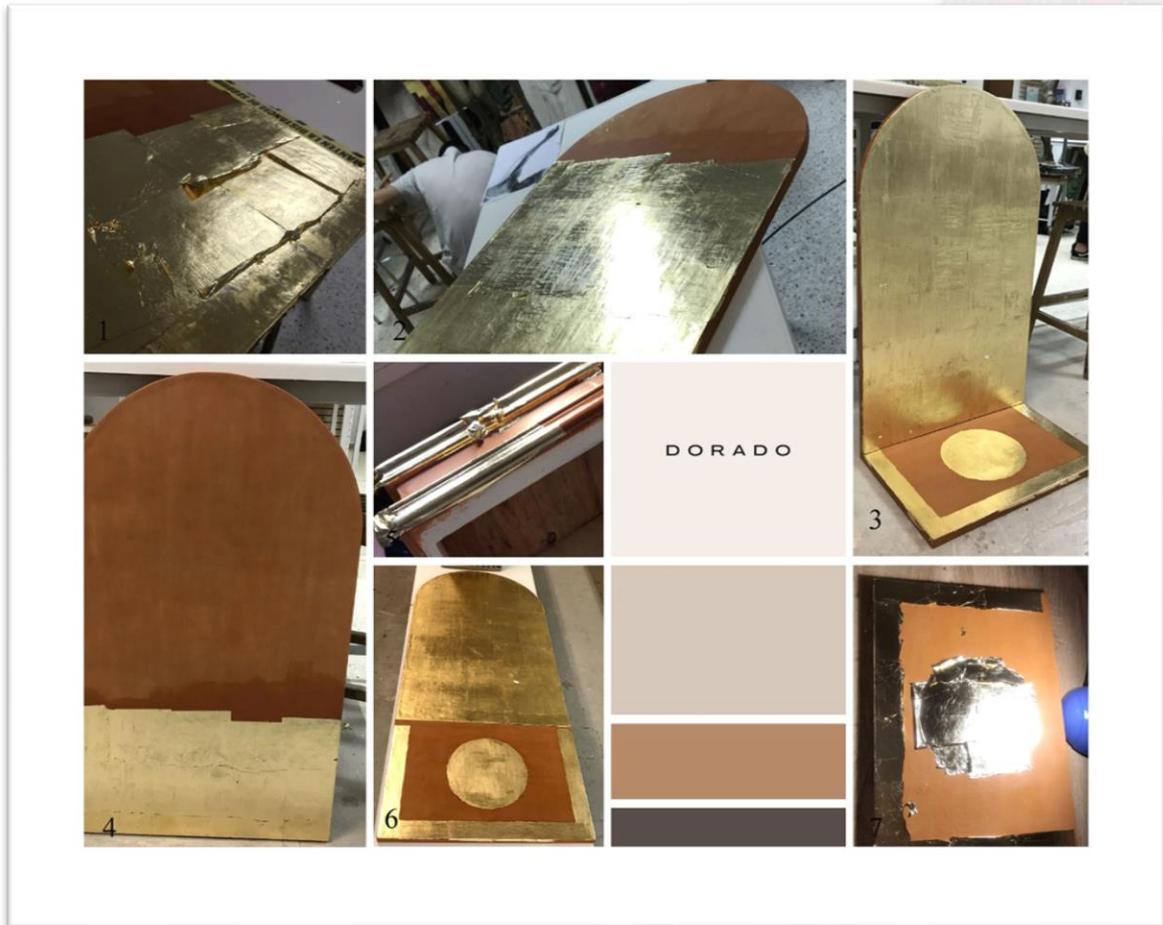

Fig. 10 Proceso de dorado

Tras la preparación del soporte se ha procedido a dorar las tablas, aplicando una capa de oro sobre una superficie. Para este tratamiento ha sido necesario previamente emplear sobre la superficie bol para dorar. Las láminas de oro metal se han usado al agua (agua, cola piscis, alcohol y almidón). Posteriormente se ha bruñido la superficie y protegido con barniz.

Dorado del fondo 1 – 2 – 3 – 4

Dorado de la peana 5

Dorado de la base 6 – 7

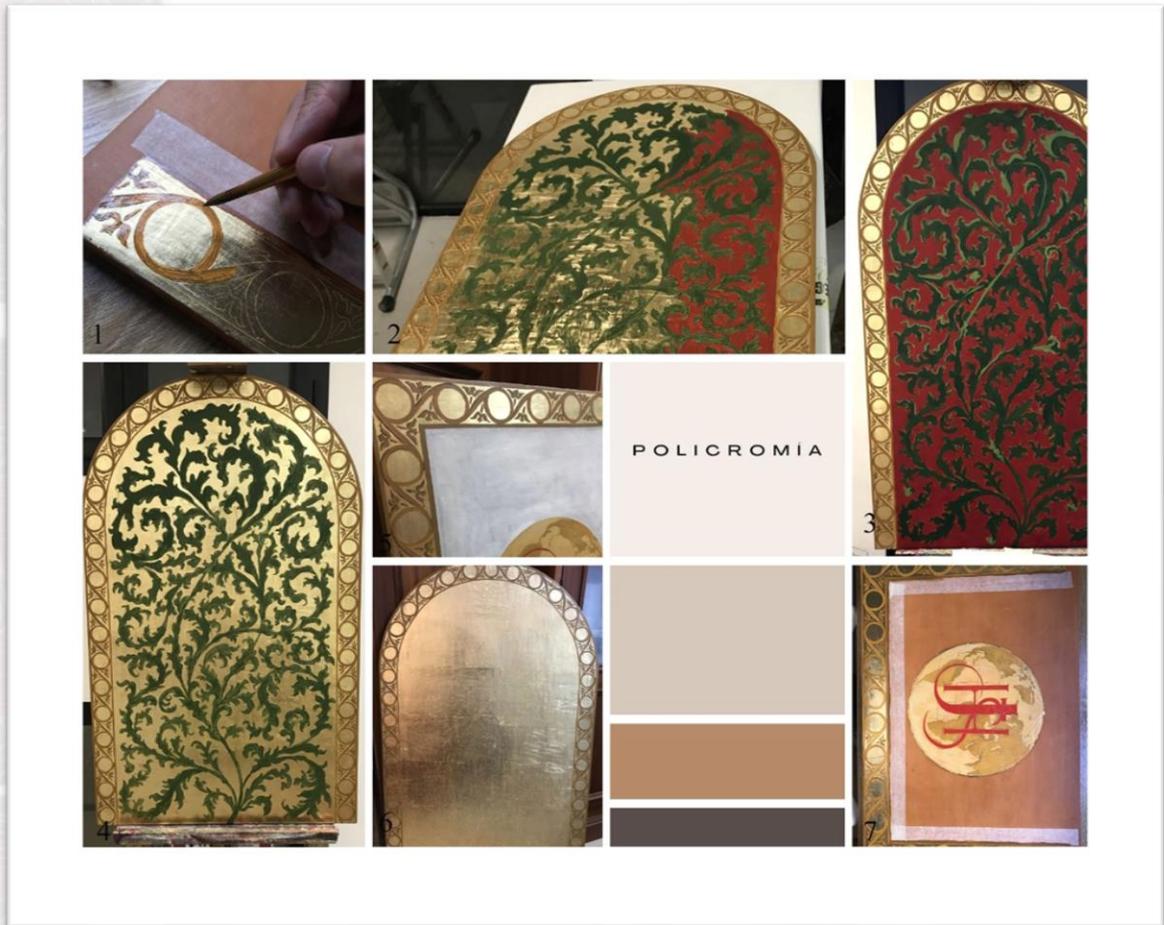

Fig. 11 Proceso de policromía

El siguiente proceso creativo ha consistido en la policromía sobre la superficie de la tabla. Esta técnica consiste en aplicar una película pictórica sobre una superficie dorada o plateada y, posteriormente, descubrir el pan metálico, formando diseños decorativos. Se han utilizado distintos pinceles para los pigmentos de temple al huevo y óleo.

Policromía al óleo 1 – 5 – 6 – 7

Policromía d temple al huevo 2 – 3 – 4

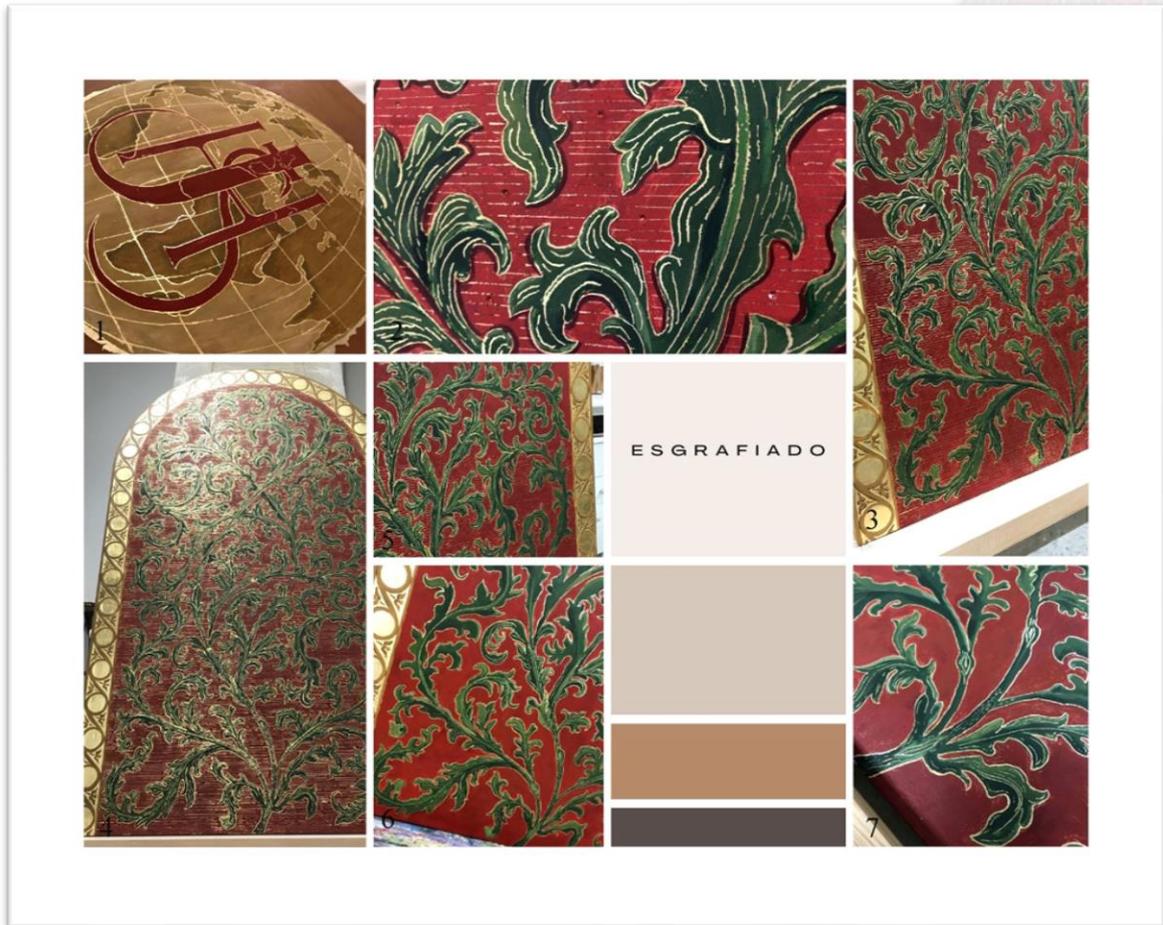

Fig. 12 Proceso de esgrafiado

Para realizar el estofado es necesario aplicar sobre la superficie de la policromía un esgrafiado, siguiendo el diseño deseado. Esta técnica nace para imitar en la pintura y escultura las estofas, es decir, las telas o tejidos de alta calidad y decoradas con bordados de hilos metálicos.

Esgrafiado del basamento 1

Esgrafiado del fondo 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

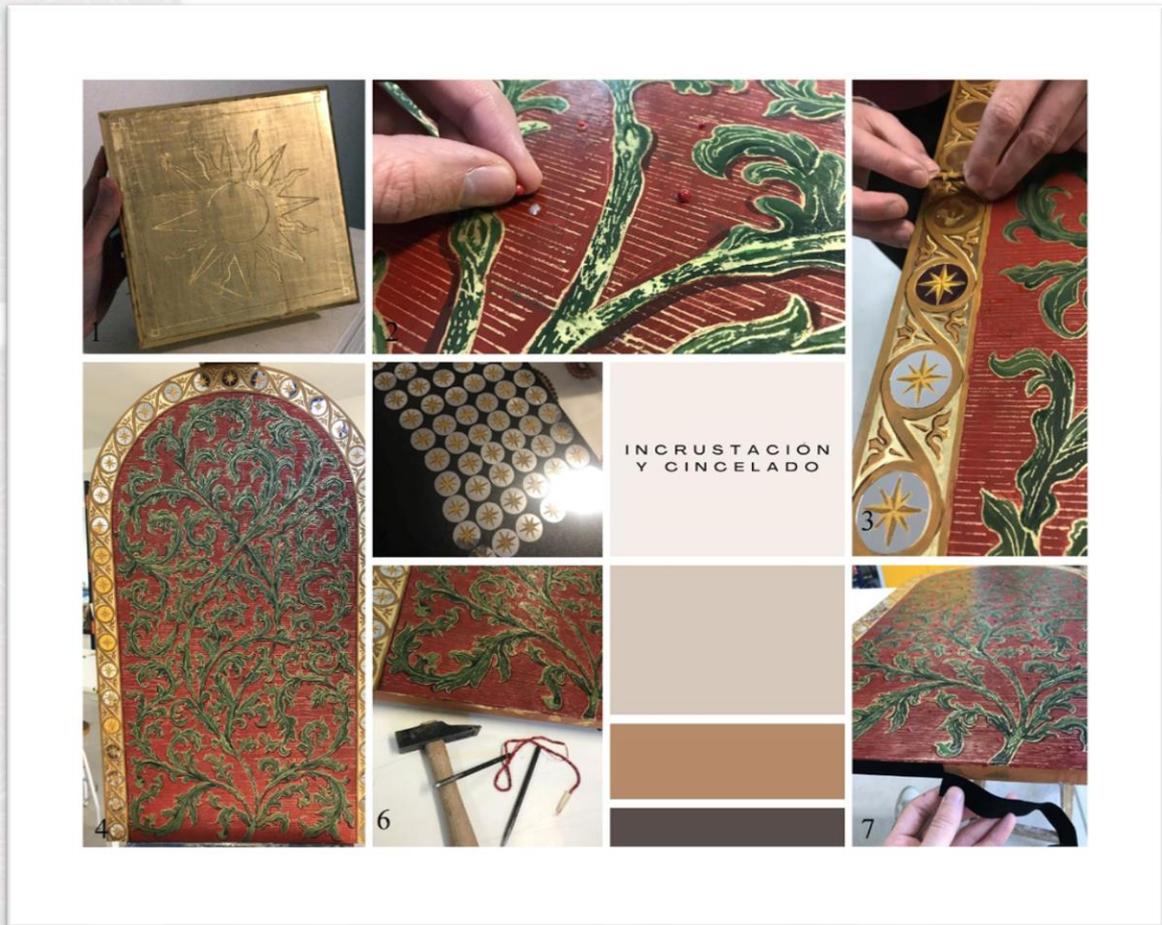

Fig.13 Proceso de incrustación y cincelado

El último proceso creativo de este trabajo experimental ha consistido en la aplicación de incrustaciones y cincelado de la superficie, técnica decorativa que consiste en introducir una materia de características distintas en el hueco practicado en la superficie de otra. El cincelado es una técnica de conformación y de decoración de un objeto que se basa en golpear y hundir una superficie. Los elementos incrustados son pequeñas esferas de coral, espejos policromados y terciopelo adhesivo. El cincelado se ha realizado con puntas circulares.

Cincelado de la peana 1

Cincelado de la tabla 6

Incrustación de coral 2

Incrustación de espejos 3 – 4 – 5

Incrustación de terciopelo adhesivo 7

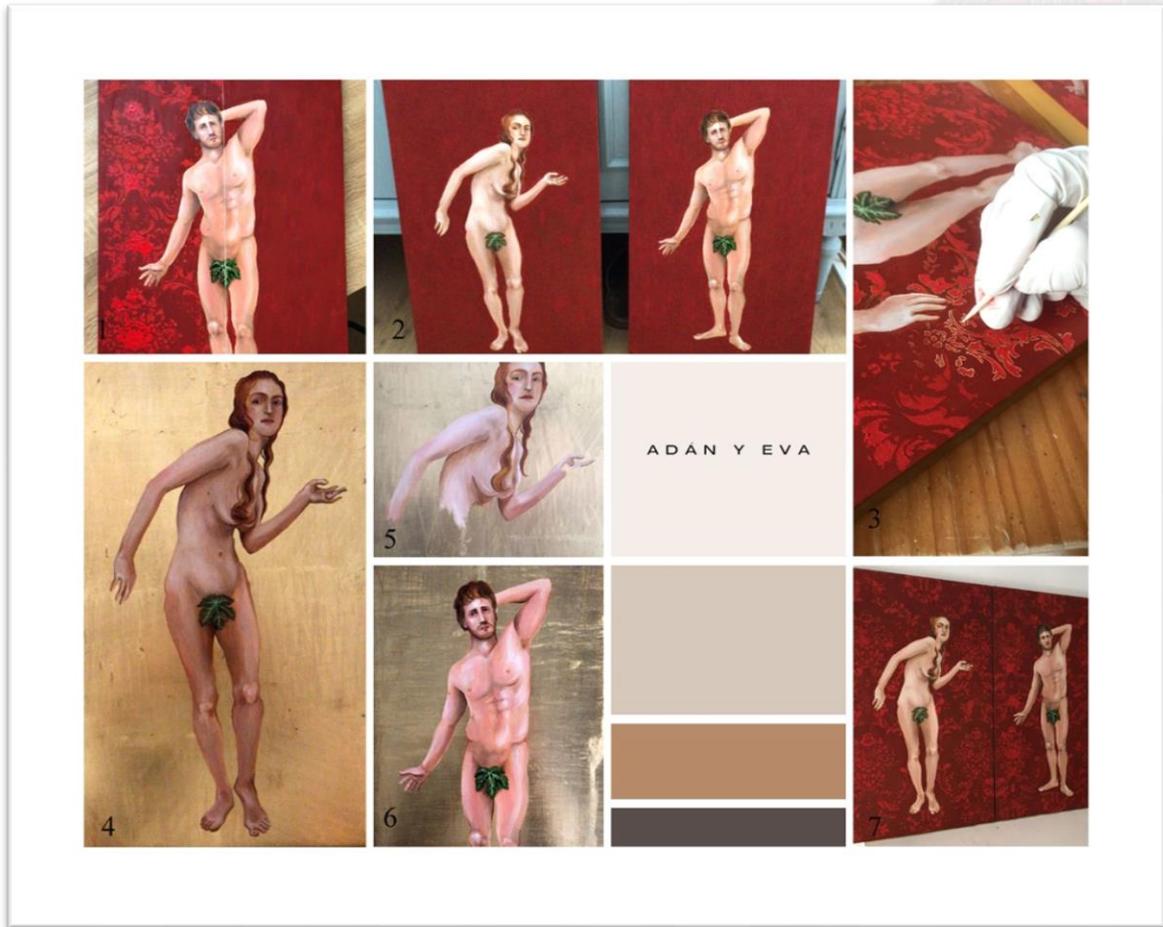

Fig. 14 Proceso de Adán y Eva

Paralelo a este trabajo se ha realizado las mismas técnicas sobre las pinturas de Adán y Eva.

Proceso de policromía con temple al huevo 1 – 2 – 7

Proceso de policromía al óleo 4 – 5 – 6

Proceso de esgrafiado 3

6. CONCLUSIONES

La ornamentación es un elemento que me ha llevado a investigar sobre la misma, entrando en distintas formas causándome curiosidad y posteriormente admiración sobre la materia. El investigar sobre este tema, me ha aportado grandes conocimientos de las distintas formas y simbologías que existen en el arte decorativo ornamental. Su relación con el Arte Sacro del cristianismo es evidente, y con esta investigación he unificado dos sentimientos: la ornamentación y la devoción. Pienso que la investigación sobre estas materias y su posible realización plástica aún está en proceso por mi parte, ya que existen muchos detalles en los cuales no he podido profundizar como me hubiera gustado.

En definitiva, este trabajo recurre a distintos puntos de vistas sobre la ornamentación, aunque especialmente hace hincapié en tipografías vegetales, tratando en todo momento a la ornamentación como un elemento indispensable del arte por su belleza y meditación. Todas las tipologías de ornamentación son fundamentales para el pensamiento del artista, entendida como herramienta y para enriquecer su mundo creativo, construyendo una obra sacada del alma de su creador. Y para que esta ornamentación tenga alma es necesario dotarla de simbología. Es una parte fundamental de las piezas artísticas, porque de carecer de su sentido simbólico no sería una obra viva.

Este trabajo también ha consistido en la elaboración de un estudio detallado de las distintas formas de expresión que se pueden realizar de la ornamentación artística. Pero especialmente se estudian las técnicas aplicadas más tradicionales: el dorado, el bruñido, el estofado, la incrustación y otros. Una forma de expresión rica en su técnica que eleva la ornamentación a un nivel superior de divinidad.

Existe una temática dentro de la ornamentación, el Arte Sacro, el cual se desglosa en este trabajo, especialmente con ambiciones personales, las cuales están repletas de simbologías religiosas, creando un conjunto unificado del arte y la devoción. Así mismo, ésta responde a una visión personal, que ha surgido a raíz de la contemplación y la introspección.

Y para que todo este estudio fuese puesto en práctica era necesario (de forma personal) la realización de elementos plásticos dentro del estudio ornamental, en el cual se realizan varias obras en las que se destaca la ornamentación bajo técnicas asociadas a la temática del Arte Sacro católico andaluz, llevando a cabo las técnicas descritas en el trabajo. Ha sido una labor completa y gratificante, en la que han intervenido la investigación, la teoría, la técnica y la práctica.

En conclusión, ha sido un trabajo en el que se destaca su minuciosidad, delicadeza, contemplación y simbología, un trabajo apasionante, en el cual han ido surgiendo distintas opciones durante el proceso creativo que me ha llevado a realizar una pieza artística de un valor significativo.

7. INSERCIÓN PROFESIONAL

Mi intención en un futuro es seguir investigando sobre el tema artístico de este trabajo, para así adquirir más conocimientos y experiencias artísticas. Considero que la relación que existe entre el arte ornamental sacro y la devoción cristiana es evidente, y con ello quisiera seguir trabajando de forma personal de tal manera que pueda utilizarlo en un futuro en trabajos profesionales.

Pero, principalmente considero que la docencia es un camino enriquecedor que a veces he puesto en práctica con compañeros. Por experiencia, siento completamente pleno mi trabajo y esfuerzo de investigación cuando puedo compartirlo y que otros también adquieran estos conocimientos. Me siento especialmente recompensado cuando instruyo con oyentes y curiosos. He tenido la oportunidad de poner en práctica mi docencia en unas actividades escolares realizadas en Bollullos par del Condado, en las que tenía que guiar artísticamente una clase de alumnos de primaria. Esta experiencia me ha aportado valores en el que me da confianza para la docencia.

Por eso, me gustaría seguir investigando y realizando estudios artísticos que posteriormente me permitan poner en práctica en la instrucción, que partiría principalmente en la realización del Máster Universitario de Enseñanza (MAES). Este lo combinaría con el estudio privado de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) por el que me gustaría adquirir un puesto de trabajo dentro de la enseñanza privada religiosa, y así poder impartir clases de educación plástica en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).

En los próximos años, me gustaría lograr el nivel de idiomas solicitado por el grado (B1) para tener acceso al máster deseado. Durante la realización de mis estudios para la docencia seguiría investigando sobre temas artísticos y realizando trabajos por previo encargo. Deseo continuar mi carrera artística con la elaboración de obras para particulares y entidades religiosas.

ANEXO DOCUMENTAL DEL TRABAJO EXPERIMENTAL

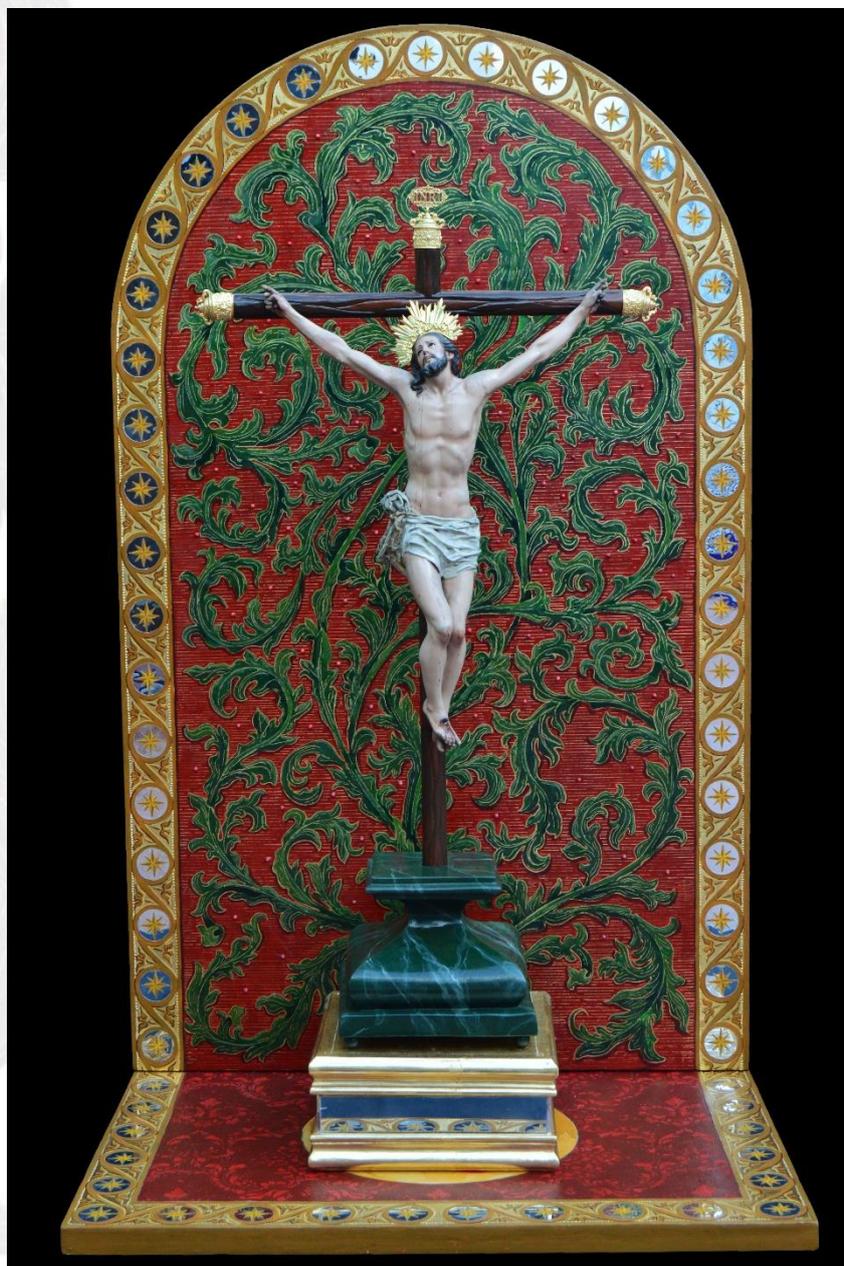

Fig. 15 Recreación

Fig. 16 Trabajo experimental

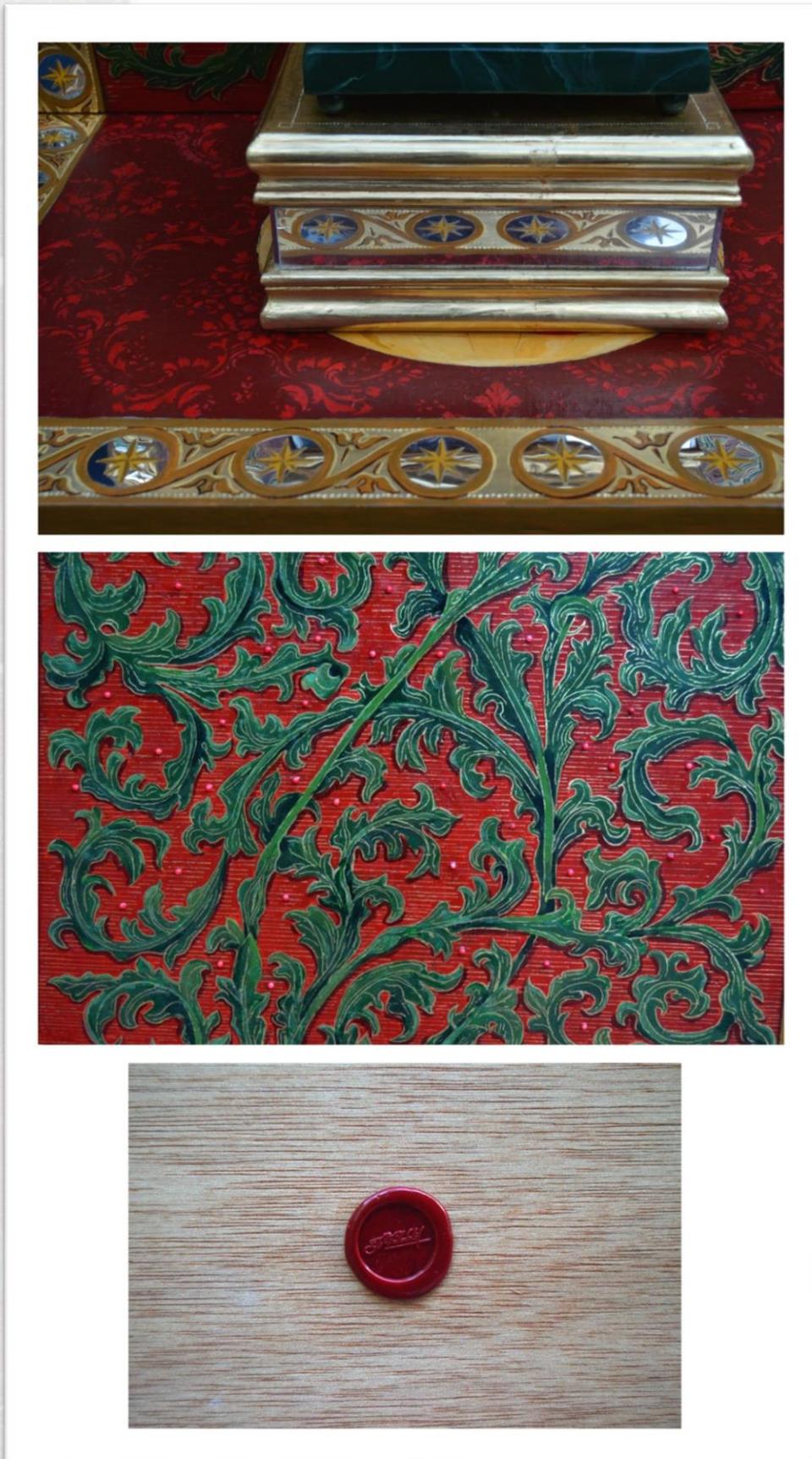

Fig. 17 Trabajo experimental

GLOSARIO DE IMÁGENES

Fig. 1 Hojas de acanto – Calle Joaquín romero Murube (Sevilla)– Fotografía de autor: Jesús Lagares Valladolid 2023

Fig. 2 Serie de pinturas religiosas ornamentales – Autor: Jesús Lagares Valladolid 2022 (gouache sobre papel “caballo” – 50 x 27 cm) Santa Maravilla y Santa Eustaquia.

Fig. 3 Replica pintura de Juan Romero – Autor: Jesús Lagares Valladolid 2022 (acuarelas sobre papel “guarro” – 37 x 26,05 cm) Ornamentación geométrica.

Fig. 4 Santa Isabel de la Trinidad en ornamentaciones – Autor: Jesús Lagares Valladolid 2023 (serigrafía sobre tabla y papel – 42 x 40,05 cm) mezcla de ornamentaciones y religiosidad simbólica

Fig. 5 Santa Faz – Autor: Jesús Lagares Valladolid 2023 (óleo y temple al huevo sobre tabla estucada y dorada – 29,5 x 29,5 cm) ornamentaciones adaptadas al espacio.

Fig. 6 Ábside de la Iglesia San Paolo Intramuro de Roma – Fotografía de autor: Jesús Lagares Valladolid 2022 – mosaico de Cristo crucificado en el árbol del pecado, con Adán y Eva.

Fig. 7 Obra final experimental – Autor: Jesús Lagares Valladolid 2023.

Fig. 8 Proceso de bocetos. Fotografías de autor.

Fig. 9 Proceso preparación del soporte. Fotografías de autor.

Fig. 10 Proceso de dorado. Fotografías de autor.

Fig. 11 Proceso de policromía. Fotografías de autor.

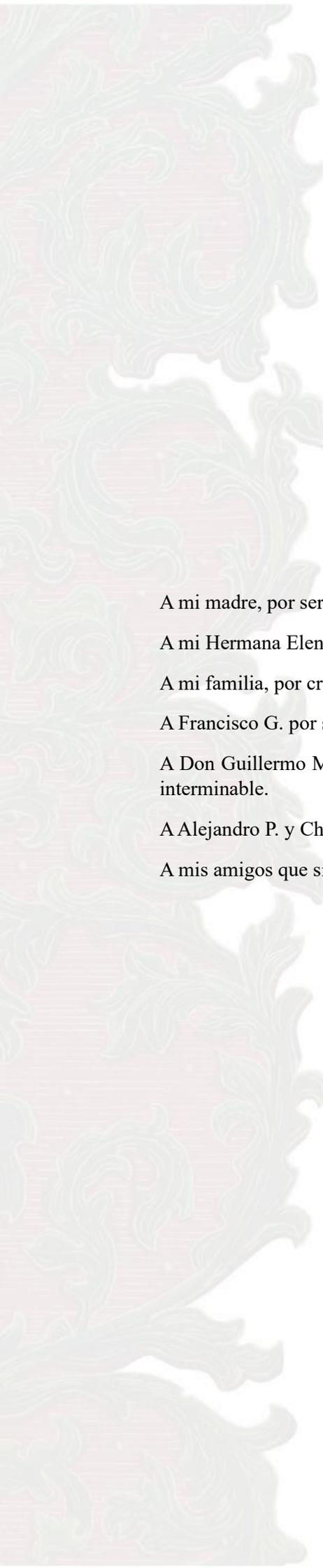
Fig. 12 Proceso de esgrafiado. Fotografías de autor.

Fig. 13 Proceso de incrustación y cincelado. Fotografías de autor.

Fig. 14 Proceso de creación Adán y Eva. Fotografías de autor.

Fig. 15 Recreación de como quedaría la obra. Fotografía de autor.

Fig. 16 y 17 Trabajo experimental. Fotografías de autor.

AGRADECIMIENTOS

A mi madre, por ser mi fiel compañera e inmejorable compañía.

A mi Hermana Elena, por su paciencia y dedicación en hacer mejorar este trabajo.

A mi familia, por creer en mi carrera artística y apoyarme.

A Francisco G. por ser compañero, ayudante y paciente. Por no dejar de apoyarme.

A Don Guillermo M. por ser mi ayudarme en la inspiración y documentación. Por su paciencia interminable.

A Alejandro P. y Christian M. por su ayuda y ánimos.

A mis amigos que siempre me han apoyado en este trabajo y todos.

