

The altarpiece of the Reserved Chapel of the Monastery of San Isidoro del Campo. Material and ornamental study, an immersive teaching experience in virtual reality

Mª José González López

Universidad de Sevilla, España

Abstract

This contribution presents the results of the research carried out on the altarpiece of the Capilla del Reservado located in the Monastery of San Isidoro del Campo (Santiponce, Seville), the work of the distinguished sculptor Martínez Montañés, around its construction technology and the techniques used in its polychrome ornamentation. For this, the study of it is proposed from two different but complementary perspectives. The first, developed with a conventional methodology that starts from the study in situ to understand the altarpiece in all its aspects –historical, material techniques, etc.-. The second, incorporating the data obtained in the content of a multimedia resource in virtual reality from a 360° image of the Chapel that is also presented in another communication in this congress. The sum of both methodologies is revealed to be particularly useful, not only in the dissemination of cultural assets (until now little approached outside the architectural or archaeological field), but also, it has great profitability at a conservation and training level, due to the ease of access. information and the altarpiece, made available to the user.

Keywords: Altarpiece, technique, polychromy, gilding, ornamentation.

El retablo de la capilla del Reservado del Monasterio de San Isidoro del Campo. Estudio Material y ornamental, una experiencia docente inmersiva en realidad virtual

Resumen

En esta contribución se exponen los resultados de la investigación llevada a cabo en el retablo de la Capilla del Reservado ubicado en el Monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce, Sevilla), obra del insigne escultor Martínez Montañés, en torno a su tecnología constructiva y las técnicas empleadas en su ornamentación policroma. Para ello, se plantea su estudio desde dos ópticas diferentes pero complementarias. La primera, desarrollada con una metodología convencional que parte del estudio in situ para comprender el retablo en todos sus aspectos –históricos, técnicos materiales, ..etc.-. La segunda, incorporando los datos obtenidos en el contenido de un recurso multimedia en realidad virtual a partir de una imagen en 360° de la Capilla que se presenta también en otra comunicación en este congreso. La suma de ambas metodologías se revelan particularmente útil, no solo en la divulgación de bienes culturales (hasta ahora poco abordado fuera del ámbito arquitectónico o arqueológico), sino que también, tiene una gran rentabilidad a nivel conservativo y formativo, por la facilidad de acceso a la información y al retablo, puesta a disposición del usuario.

Palabras clave: Retablo, técnica, policromía, dorado, ornamentación.

Introducción

El retablo objeto de estudio se encuentra ubicado en el monasterio de San Isidoro del Campo, enclave monumental situado en el término municipal de Santiponce, muy cerca de la ciudad de Sevilla. Este monasterio, fundado en 1301 por Alonso Pérez de Guzmán y María Alonso Coronel en las proximidades de la ciudad romana de Itálica, ha estado vinculado a lo largo de su historia a diversas órdenes religiosas -cistercienses, ermitaños jerónimos y Orden de San Jerónimo-, hecho que ha condicionado en todas las épocas su ornamentación. En la actualidad, es propiedad de la Fundación Casa Álvarez de Toledo y Mencos, aunque su gestión y conservación queda a cargo de la Junta de Andalucía mediante Convenio de colaboración y cesión temporal; hoy día, forma parte de la Red de Espacios Culturales de Andalucía.

El Retablo y la Capilla del Reservado

El retablo que nos ocupa, se encuentra en la Capilla del Reservado situada al fondo de la Sala Capitular, siendo uno de los tres retablos encargados a Martínez Montañés para este Monasterio, tal y como recoge el contrato suscrito con los Jerónimos de 16 de noviembre de 1609. El retablo actual se corresponde con el “... *antiguo Altar de Santa Ana de la Iglesia parroquial al que se incorpora la Virgen con el Niño, St. Ana y S. Joaquín. Este retablo realizado por Martínez Montañés, será trasladado a la capilla del Reservado, siendo reformado, dorado y policromado posiblemente en 1637 ...*” (Respaldiza Lama, 2002, p. 254).

A partir de 1636, esta capilla se decora completamente con pinturas murales en paramentos y bóveda y con 6 pinturas sobre tela; además, del retablo de Santa Ana al que añade en cada uno de sus flancos sendos pináculos en madera dorada y policromada para adecuarlo al nuevo espacio arquitectónico. Desde 1988 es, conjuntamente con la capilla, bien de interés cultural –BIC- (BOJA nº 40, 1988, p. 2053), como así se indica en el anexo que acompaña la declaración, que solo contempla la parte original del retablo, es decir la arquitectura, las tres esculturas del primer cuerpo y las tres pinturas del ático, ya que las piezas que lo flanquean, como hemos dicho, son posteriores.

Metodología de estudio

La metodología desarrollada en el estudio de este retablo parte de su conocimiento en profundidad a partir de dos puntos de vistas complementarios. De un lado, el análisis en profundidad de las fuentes disponibles, del estudio de las obras in situ y de la documentación realizada –fotográfica e infográfica-, con objeto de disponer de datos fehacientes que nos permita entender su tecnología constructiva y las técnicas empleadas en su ornamentación polícroma. De otro, incorporando estos datos en un recurso multimedia novedoso, que permite al usuario navegar en realidad virtual por la Capilla del Reservado y por el retablo de forma guiada -activando los marcadores que aportan información sobre cada uno de los bienes- o, de forma libre, que se presenta formando parte de otra comunicación en este congreso. Esta contribución, se concibe como base y complemento a este recurso, aportando los datos necesarios para profundizar en el conocimiento de este retablo y contribuyendo a su difusión dando a conocer uno del bienes culturales más estudiados a nivel histórico y formal de este monasterio, pero más desconocido a nivel material y técnico, como lo es, el retablo de la capilla del Reservado.

Descripción formal e iconográfica

Nos encontramos frente a un excelente retablo de la escuela manierista sevillana de pequeñas dimensiones (3,60 x 3,85 metros de altura) y composición muy simple. Su caja arquitectónica está constituida a nivel horizontal por un pequeño banco, un cuerpo y un ático y, en la vertical, se distribuye en tres calles, dos laterales y una central que discurren hacia el ático, dividiéndolo también en tres. Lo flanquean pináculos piramidales que, si bien no se corresponden estilísticamente con la caja arquitectónica, su ornamentación si es coincidente con la decoración del retablo y con las pinturas murales de la capilla; con las cuales, forman un conjunto.

Dedicado a Santa Ana en origen, los elementos decorativos que la conforman actualmente quedan compuestos por 3 escultura realizadas en madera policromada y dorada, ubicadas todas ellas en el primer cuerpo. De izquierda a derecha, nos encontramos con Santa Ana, la Virgen con el Niño y S. Joaquín respectivamente. En el ático, podemos ver tres pinturas que representan respectivamente a Santa Paula, San Jerónimo y Santa Eustoquio. Por último, en el banco, nos encontramos en la puerta del Sagrario, al Niño Jesús.

Figura 1. Retablo actual y descripción iconográfica. Autoría, Mª José González López

Figura 2. Retablo original y componentes actuales. Autoría, Mª José González López

Técnicas de ejecución

A nivel constructivo el retablo se encuentra adosado al muro de la capilla y arriostrado al mismo mediante un sistema de anclaje no visible ni por su anverso, ni por su lateral. La caja arquitectónica es muy sencilla, sus diversos elementos: arcos, entablamento, y pilastras actúan como elementos de sostén y soporte de la estructura, a la vez que como marco de encuadre de las hornacinas, donde se encuentran alojadas las esculturas (primer cuerpo) y las pinturas sobre tela (ático). Su base, se apoya sobre un banco de fábrica, elevado del suelo, para darle altura y así quedar el cuerpo central a la altura del espectador. Realizada en madera tallada, se encuentra aparejada con una carga inerte aglutinada en un medio acuoso, de color blanco, textura lisa y uniforme.

Su superficie se encuentra completamente revestida de pan de oro extendido sobre bol de color rojo, aplicado con la técnica del dorado al agua, uniformemente bruñido para conferirle su característico brillo, sobre el que se ejecutan los distintos motivos pictóricos a pincel con la técnica del temple magro en colores vivos: rosa, azules y blancos. La resolución técnica es muy simple, sin apenas recursos pictóricos ni efectos plásticos, pero de gran calidad y ejecución certera. Los colores se aplican por lo general puros, sin mezclar entre ellos, en su tonalidad original –relleno y medias tintas- reforzados con veladuras de un tono más intenso –áreas de sombra-; matizados con blanco –zonas de luces-, para obtener sutiles degradados con los que conseguir el volumen y, rematados los contornos de las siluetas, con una tonalidad intensa para acentuar los volúmenes –motivos florales, figuras humanas y Niño Jesús de la puerta del Sagrario-.

Los motivos representados son diversos y variados según la zona, así en los fondos de las hornacinas, se distingue un celaje con un sol central del que parten finos rayos de luz y nubes conseguidos con un esgrafiado a base pequeños rayados; mientras que en sus laterales, se detectan motivos florales; éstos también se encuentran en el entablamento que divide el primer cuerpo del ático y en la cenefa que discurre verticalmente entre las molduras de las calles.

En el sagrario, podemos ver un Niño Jesús en la misma gama de colores resuelto con los mismos recursos plásticos y, en las molduras que lo enmarcan, decorada con motivos vegetales, presentan además un esgrafiado a modo de moteado. Las guirnaldas florales representadas en el banco presentan angelitos en su centro, realizados sobre un tono base rosado al que se sobreponen veladuras de un rosa más oscuro para obtener el modelado; su contorno, se refuerza con un silueteado en color rojo para acentuar el volumen; mientras que los motivos florales se resuelve en la misma gama, con los mismos efectos plásticos ya comentados.

Figura 3. Técnicas de ornamentación empleadas en la decoración de la caja arquitectónica.
Autoría, Mª José González López

Las esculturas, realizadas en madera tallada se encuentran aparejadas y doradas con los mismos materiales y técnicas descritos en la caja arquitectónica. Sin embargo, su policromía es muy diferente en calidad, ejecución y técnicas empleadas. Sobre el dorado al agua aplicado en el vestuario, se elaboran los estofados que ornamentan las vestiduras de los personajes al temple magro; las encarnaciones por el contrario, están ejecutadas al óleo en mate (su actual aspecto brillante se debe a un defectuoso barnizado precedente).

La ornamentación de los ropajes es muy rica y variada se detectan, estofado a pincel, ejecutados con un gran virtuosismo; sobre todo, en el manto y cenefa que bordea el manto de la Virgen –motivos florales y ángeles- ejecutados con gran precisión como si de miniaturas se tratasen; picado de lustre, en los punzonados con los que se resaltan los dorados de los pétalos de algunas flores de las vestiduras; esgrafiados con los que se resuelven los motivos de los fondos de los trajes y cenefas: rayado, moteado y líneas discontinuas. Pero sin lugar a dudas, la decoración más destacable por su riqueza, sutileza y maestría en la ejecución, la constituye las aplicaciones en relieves doradas que presentan la figura de la Virgen y el Niño, éstas quedan ubicadas en el pequeño galón dorado que remata la cenefa del manto, el cuello del vestido de la Virgen y en el cinturón del Niño o, en la aplicación, a modo de hilo entorchado, con el que se consiguen los motivos vegetales que nos encontramos en su manto azul, aplicados directamente sobre el estofado y que además, presentan incrustaciones de pedrería (Véase figura nº 4).

La gama cromática es muy uniforme y contrastada en las figuras femeninas, oscila entre los rosas y rojizos de los trajes a los azules de los mantos y las carnaciones rosadas; mientras que en la masculina, las tonalidades en el ropaje son más apagadas y cálidas, rosados y ocre y verdosa en la vuelta del manto, su carnación se presenta más tostada como corresponde a las características del personaje (González-López, 2020, p. 37).

Figura 4. Detalles de las distintas técnicas empleadas en la ornamentación policroma y carnaciones de las esculturas. Autoría, Mº José González López

Las pinturas del ático, Contrastan por la poca calidad en comparación con las obras escultóricas, las tres pinturas sobre tela, están realizadas al óleo. Las dos laterales, están ejecutadas de una forma muy semejante tanto en la gama cromática empleada, como en la resolución plástica. De mejor factura, es la pintura central, destaca por el fondo oscuro y los rojos de la composición en contraposición con el blanco del alba del S. Jerónimo.

Conclusiones

Los resultados de este trabajo se han centrado, de un lado, en conocer a nivel técnico y material con mayor profundidad uno de los retablos más emblemáticos de la retablística andaluza y de otro, contribuir a su divulgación y conocimiento implementando la información obtenida en un recurso multimedia elaborado ex profeso: *La Capilla del Reservado de San Isidoro del Campo. Una inmersión virtual*, elaborado conjuntamente con investigadores del grupo de investigación que dirijo (Conservación del Patrimonio. Métodos y técnicas) y el Servicio de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla (SAV). En esta investigación se ha pretendido aunar conocimiento e innovación, aplicada a la difusión de este bien, con un objetivo bien delimitado, conocer este retablo y diseñar herramientas que contribuyan a su difusión, suministrando al usuario -especializado, en formación o el público en general-, información básica, pero de calidad, que permita ubicarlo en un contexto histórico, material y técnico determinado, haciéndolo más comprensible, en cualquiera de las situaciones en que se encuentre; desde la contemplación in situ, la navegación por el recurso, o simplemente, leyendo esta contribución.

Referencias

- Respaldiza Lama (2002). *San Isidoro del Campo (1301-2002). Fortaleza de la espiritualidad y santuario del poder*. Actas Simposio "San Isidoro del Campo, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura (Ed.), pp. 243-261.
- Resolución de 26 de abril de 1998. 23 de mayo de 1988. BOJA nº 40, pp. 2053
- González-López, M.-J. (2020). *Conservación y restauración de encarnaciones policromas*. Síntesis (Ed.).
- V.V.A.A. (2021). *La Capilla del Reservado de San Isidoro del Campo. Una inmersión virtual*. Recuperado de: <https://ra.sav.us.es/index.php/realidad-virtual/135-san-isidoro>. DOI: <https://doi.org/10.35466/RA2022n5728>