

Índice

- 9-12 Prólogo
MATILDE MIQUEL JUAN, OLGA PÉREZ MONZÓN y PILAR MARTÍNEZ TABOADA
- AFILANDO EL PINCEL. PRÁCTICAS, MATERIALES Y COLORES
- 15-30 Las cuñas de madera en la pintura sobre tabla: presencia y procedencia
TAMARA ALBA GONZÁLEZ FANJUL Y CONSUELO DALMAU MOLINER
- 31-46 Estudio técnico del retablo de santa Catalina de Francisco Gallego.
Caracterización de los materiales y de la técnica pictórica
ANA ALBAR, MARISA GÓMEZ y GIULIA BRUNO
- 47-62 *Illuminaré d'azur et de bermellón*: la práctica de la iluminación de
manuscritos a través de las fuentes documentales en los siglos XIV y XV
HELENA CARVAJAL GONZÁLEZ
- 63-81 Las visuras en los retablos de la Corona de Aragón: dos casos de estudio
en Valencia y Barcelona
VÍCTOR DANIEL LÓPEZ LORENTE
- 83-103 Una perspectiva desde el ámbito escultórico: consideraciones en torno a
los retablos flamencos
JESÚS MUÑIZ PETRALANDA, MAITE BARRIO OLANO e ION BERASAIN
SALVARREDI
- 105-118 La peculiaridad de la figura del iluminador de manuscritos a través de
los talleres de producción libraria en la Valencia del siglo XV
NURIA RAMÓN MARQUÉS
- 119-141 El Maestro de Perea y el periodo tardo-gótico en Valencia: aspectos de la
técnica pictórica y actividad de los obradores
RAFAEL ROMERO ASENJO y ADELINA ILLÁN GUTIÉRREZ

- 143-160 Pintando con hilos de oro y seda: maestros tapiceros en la Corona de Aragón medieval
JACOBO VIDAL FRANQUET

DIBUJANDO LA VOZ. APRENDIZAJE, DISEÑO Y TRANSFERENCIAS

- 163-178 Modelos para un noble ante un trascoro. Espacio monástico y escenario pictórico en el retablo de santa María de Sopetrán (Museo del Prado - The Metropolitan Museum)
EDUARDO CARRERO SANTAMARÍA
- 179-202 *Muera la vida y que la fama siempre viva*. Los manuscritos iluminados de la fundación de mayorazgo de la Casa Pacheco (c. 1515)
ÁNGEL FUENTES ORTÍZ y MARÍA TERESA CHICOTE POMPANIN
- 203-224 Del concepto al dibujo y del trazo al latón: manufactura de un astrolabio en un taller medieval
AZUCENA HERNÁNDEZ PÉREZ
- 225-246 El aprendizaje y la transmisión del conocimiento en el oficio de la Pintura. Valencia, 1370-1450: un caso de estudio
ENCARNA MONTERO TORTAJADA
- 247-263 El mundo islámico hispano, fuente de trasferencias técnicas e iconográficas en las artes plásticas cristianas
CARMEN RALLO GRUSS
- 265-286 Mercaderes de arte, arte para mercaderes. El comercio artístico durante el reinado de Isabel la Católica (1474-1504)
IBAN REDONDO PARES
- 287-308 Engalanamiento textil en la pintura gótica hispana
LAURA RODRÍGUEZ PEINADO

Prólogo

Los caminos de la ciencia están marcados por las propias necesidades humanas, los precedentes anteriores, los nuevos hallazgos y, en un modo sobresaliente, por la influencia ejercida por determinadas personalidades capaces de iniciar vías de estudio, reconducir trabajos o aunar voluntades. La historia del arte, además, introduce un factor crucial, la estética. La cual está vinculada por una parte al gusto y, por tanto, es de naturaleza cambiante, y por otra parte a la belleza, aquello que es digno de admiración o susceptible de encantar nuestros sentidos e intelecto. En esta búsqueda racional, la trayectoria de la disciplina ha ido cambiando desde los aspectos más formales hacia los más intelectuales, pasando por un variado abanico de recorridos, amplios, estrechos, bien cimentados o llenos de baches, cerrados o sin fin. Y es verdad que las piedras de la calzada siempre son las mismas; lo que cambia, continuando con la metáfora, es el calzado con el que recorreremos el camino (la metodología) y nuestra mentalidad para el viaje (la historiografía).

Afilando el pincel, dibujando la voz. Prácticas pictóricas góticas es una monografía que tiene como objetivo el conocimiento del proceso creativo de la pintura bajomedieval, desde los elementos más puramente materiales, como las técnicas, prácticas y materias primas hasta aquellos aspectos más intangibles y personales relativos al aprendizaje, la capacidad de diseño o las formas de demanda y mercado. Para ello, se han utilizado las citadas «piedras de siempre» –la propia obra de arte y su análisis científico-técnico– y, por otra parte, la documentación conservada referida a la práctica de la pintura en el interior de los talleres bajomedievales en España. La aportación del presente volumen, desde un punto de vista historiográfico, radica en unificación de ambos aspectos, consolidando la integración de una mirada de carácter social

y antropológico, presente en los estudios de historia del arte, con la apreciación más puramente técnica y material de las obras de arte.

El punto de arranque de esta orientación está fundado en el conocimiento del proceso formativo de los artistas góticos y la práctica artística en el obrador, como elementos primordiales y básicos del desarrollo de la obra de arte. Este tema es el foco de atención del proyecto de investigación I+D del Programa Nacional de Proyectos de Investigación, Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada, del Ministerio de Economía y Competitividad, Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación HAR2012-32720, titulado: «La formación del pintor y práctica de la pintura en los Reinos Hispanos (1350-1500)», del que esta monografía es uno de sus resultados. Los artículos que forman parte de este volumen se expusieron en las IX Jornadas Complutenses de Arte Medieval con el título *Ver y Crear. Obradores y Mercados Pictóricos en la España Gótica (1350-1500)*, que se celebraron entre el 11-13 de noviembre de 2015. Y como libro adjunto se ha editado el estudio: *Ver y Crear. Obradores y Mercados Pictóricos en la España Gótica (1350-1500)* (Madrid, editorial la Ergástula, 2016).

A pesar de las dificultades iniciales de esta publicación, la riqueza y variedad de ensayos propuestos ha hecho que se quisiera mantener esta unidad conceptual para garantizar así la visión simbiótica entre los aspectos materiales y el proceso creativo de las obras de arte del periodo gótico. Como editoras de este libro nos gustaría destacar el interés de las intervenciones, puesto que como podrán observar, si el foco de atención es el campo pictórico, el panorama, podríamos decir el paisaje dentro del símil inicial, se ha ampliado a aspectos como las transferencias formales y técnicas entre la pintura y otras artes como la escultura y la mazonería que analizan las investigadoras Tamara Alba y Consuelo Dalmau; los vínculos del arte de la pintura con la iluminación desde la documentación es estudiado por Helena Carvajal, desde el sistema de funcionamiento de los obradores por Nuria Ramón, y su ejemplificación en una miniatura flamenca y su traslado a una tabla gótica por Eduardo Carrero. La singularidad del proceso de confección de un astrolabio y la colaboración de distintos maestros es el objeto de atención de Azucena Hernández. La importancia de los maestros bordadores y su papel social en la documentación de la Corona de Aragón es considerado por Jacobo Vidal, mientras que la doctora Laura Rodríguez examina los tejidos a través de la pintura de la época como piezas sobresalientes del ajuar y ceremonial gótico. La combinación de análisis técnicos e histórico-artísticos y la riqueza de resultados obtenidos es escenificado en el artículo sobre el Maestro de Perea

y el periodo tardogótico en Valencia por Rafael Romero y Adelina Illán. La doctora Carmen Rallo muestra los cercanos vínculos formales y técnicos entre el arte islámico y el cristiano, producto de la práctica y convivencia social. La importancia de las formas de aprendizaje y consecuentemente de creación en el oficio de la pintura es resaltado por Encarna Montero, en el territorio valenciano de entre 1370 y 1450. La mirada sobre las técnicas de reproducción y control de las obras góticas centra la labor de Víctor López Lorente, mientras que los procesos de manufactura a través del gran taller tardogótico de pintura de Fernando y Francisco Gallego es el tema de investigación de Ana Albar, Marisa Gómez y Giulia Bruno. El proceso de difusión de las obras es detallado a través del artículo de Jesús Muñiz, Maite Barrio e Ion Berasain con la producción de obras escultóricas en España procedentes de obradores flamencos; el papel del cliente y su participación activa en la materialización de la obra final es desarrollado por Ángel Fuentes y Maite Chicote; y, por último, el papel del mercado y sus mercaderes, como intermediarios y consumidores, es estudiado por Iban Redondo.

El resultado, esperamos que satisfactorio, pretende mostrar una visión del proceso creativo y formativo del pintor a través de las transferencias entre las artes, los condicionantes materiales, el sistema de trabajo en el obrador y la participación activa de clientes o intermediarios como piezas condicionantes del producto final. El punto de partida es el bloque inicial titulado: *Afilando el pincel. Prácticas, materiales y colores*, centrado en el análisis del artista como un artesano, y su estudio como el de un oficio medieval más, en el que se valoran temas como el desarrollo de nuevas técnicas, los materiales empleados, las prácticas artísticas, las supervisiones y visuras de la obra, la capacidad productiva del taller, o el número de discípulos u oficiales. Mientras que la segunda parte: *Dibujando la voz. Aprendizaje, diseño y transferencias* se refiere a la capacidad creativa, al proceso de aprendizaje, las formas de producción, el valor de las transferencias, el diseño y evolución de las formas en estilos y movimientos artísticos, atendiendo igualmente al tipo de demanda, al papel del cliente, o la evolución del mercado.

Nos gustaría agradecer a los autores de cada uno de los artículos el trabajo científico realizado, su presencia en las Jornadas Complutenses y la confianza en este proyecto que llega ahora a buen puerto. También queremos mostrar nuestro agradecimiento al Departamento de Historia del Arte I (Medieval) de la Universidad Complutense de Madrid y al Instituto de Patrimonio Cultural de España que nos brindaron sus sedes y nos apoyaron con todo tipo de ayudas y atenciones. Gracias a la insistencia y consejos de la dirección de nuestro

Departamento, doña Matilde Azcárate Luxán y don Juan Carlos Ruiz Souza, y la implicación de don Antonio López Fonseca y don Eduardo Guerrero García, por parte de la Editorial Complutense, este proyecto finalmente ve la luz. Y, por último, quisiéramos de nuevo reconocer el trabajo de los integrantes del proyecto de investigación, aquellos que desde el inicio se unieron en el trabajo, y también los que se han incorporado a lo largo de estos cuatro años, para compartir ilusiones, visitas, análisis y, en definitiva, un trabajo prometededor, pero que implicaba tiempo personal y preocupaciones. A todos ellos, gracias.

MATILDE MIQUEL JUAN, OLGA PÉREZ MONZÓN y PILAR MARTÍNEZ TABOADA

MADRID, ENERO 2017