

Materialidad y técnica. Una aproximación cultural a la práctica artística

Carmen Bernárdez y Jesusa Vega

Madrid, Cátedra, 2022.

537 pp.

ISBN: 978-84-376-4440-0

Mercedes Simal López

Universidad de Jaén

El estudio de la materialidad de la expresión artística y de sus distintas técnicas, materiales y herramientas asociados constituye un ámbito complejo, con pocos precedentes en la historiografía española. Su estudio exige una formación interdisciplinar y una gran capacidad para conjugar el análisis de la obra, la comprensión de los procesos técnicos y el estudio de las fuentes que, a lo largo de la historia, han servido a los artistas para desempeñar con éxito sus creaciones.

En este libro confluyen todas estas cuestiones, ya que es el fruto de largos años de estudio y experiencia investigadora en torno a las técnicas artísticas, y de la reflexión de una gran docente que impartió durante años la asignatura de “Técnicas artísticas” en la Universidad Complutense de Madrid. Solo así era posible crear un manual en el que la estructura y los contenidos se dispusieran de forma inteligente, con la solvencia y el rigor necesario. La artífice de esta obra ha sido Carmen Bernárdez Sanchís, profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, Graduada en Restauración de Pintura por la Escuela de Restauración de Madrid y formada en instituciones como el Istituto Centrale del Restauro de Roma, o el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York.

Comenzando por las técnicas y materiales empleados desde la Antigüedad hasta la multimaterialidad del arte contemporáneo y las nuevas tecnologías del siglo XXI,

este manual constituye una herramienta útil y práctica para historiadores del arte, restauradores, técnicos de museos y otros tantos especialistas que trabajan, cada vez más, de forma interdisciplinar, sin olvidar a los estudiantes y al público general interesado por la historia del arte y el diseño, que viene a cubrir un hueco que hasta ahora era complicado salvar.

Articulado en nueve amplios capítulos, consiste en una interesante aproximación al artista y su trabajo desde la técnica y la materia, de forma sincrónica, a modo de metodología para la reconstrucción de la génesis del objeto y un mejor conocimiento de la personalidad creativa en los distintos periodos históricos del arte europeo. Asimismo, el análisis de la literatura artística y de cómo y con qué herramientas trabajaban los artistas completan este periplo, encaminado a que el lector sea consciente y valore estas cuestiones a la hora de estudiar la obra de arte, conociendo en profundidad su materialidad.

Partiendo del mundo antiguo, los distintos capítulos transitan por la importancia en el medievo del color y la luz de los manuscritos, la pintura al temple o las vidrieras, la importancia y trascendencia que la pintura y la escultura tuvieron a partir del Renacimiento, o cómo la formación del artista abandonó con el paso del tiempo las directrices de los gremios para reemplazarlas por las de la Academia. Hay que destacar cómo Carmen Bernárdez supo ligar de forma coherente la exposición de cuestiones tan complejas como el alcance de la multiplicidad de la obra de arte o la plurifuncionalidad e importancia del dibujo y las posibilidades del arte gráfico y la fotografía, sin olvidar las transformaciones matemáticas que pusieron los cimientos de la modernidad.

En definitiva, se podría resumir como un manual que reflexiona sobre las distintas técnicas artísticas, incorporándolas a los procesos y entornos culturales en los que se dieron, sobrevivieron, se extinguieron, se recuperaron o se abandonaron.

Magníficamente ilustrado con imágenes elocuentes, muchas de ellas procedentes del archivo de Carmen Bernárdez, a pesar de que no tiene una vocación enciclopédica, el cuidado lenguaje técnico empleado a lo largo del texto -tomado de las fuentes textuales- contribuye a hacer entender mejor al lector los procesos artísticos, además de permitir que se familiarice con una terminología normalizada, que actualmente se aplica en todos los ámbitos profesionales, desde el académico al de los museos.

Un espléndido y cuidado índice onomástico y de materias sirve de colofón al libro.

Aunque la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) no permitió a Carmen Bernárdez ver concluida su espléndida obra, la generosidad de sus numerosos amigos ha hecho posible que finalmente sea publicada, gracias en particular a la inestimable colaboración de Jesusa Vega, que se encargó de concluir y editar el texto, dando como resultado un volumen espléndido en la forma, en el fondo y en cómo se gestó, fruto de una vida dedicada a la investigación y a la docencia.