

Retribución Fondart
Folio: 28792

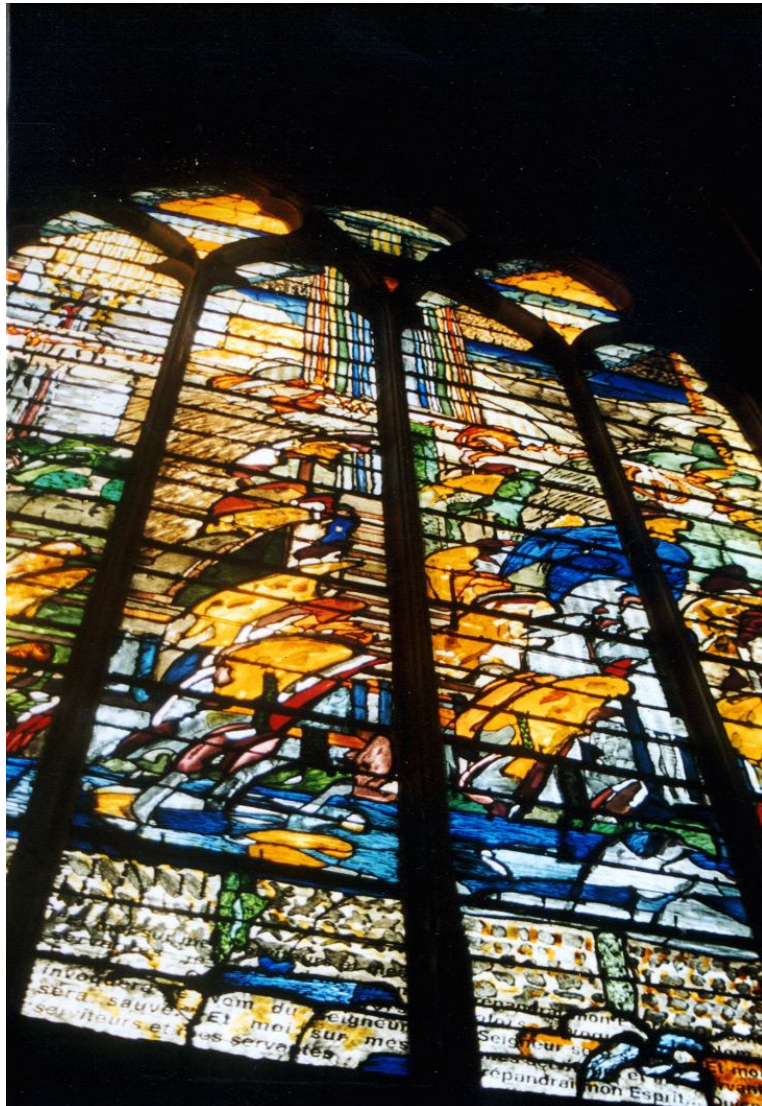
Articulo
Membranas luminosas

Línea becas y pasantías
Nacional

Andrea Araos

Membrana luminosa

Andrea Araos

Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais
Ateliers Courageux Paris

El oficio del vitral en nuestro país es conocido como el arte religioso que data de la época medieval. Jean Lafond en su libro *Le vitrail*, nos precisa que es en realidad en el siglo VII (en Siria) que se ven los primeros vitrales, llamados "árabes". Esta técnica era distinta de la occidental en cuanto al medio de ensamble de las piezas. El vitral europeo es ensamblado en perfiles de plomo, el árabe en una estructura de yeso.

Las técnicas modernas son: ensamblado en cobre (desarrollada por Louis C. Tiffany, siglo XIX), vidrio en hormigón armado (que podemos apreciar en el Templo Votivo de Maipú) y otras aún en etapa experimental como fusing, sandwich, resinas y otros. Estas técnicas han permitido al vitral salir del espectro religioso y abrirse un espacio en el arte.

Las técnicas de pintura

Grisalla / Siglo XII

Se trata de la técnica que usaban los maestros de las Catedrales góticas, de estilo bizantino, para delinear los trazos y grises de las figuras de santos y paisajes. Es una pintura compuesta de óxido de fiero, polvo de vidrio y vinagre. La aplicación es con pinceles, brochas y agujas. Tiene estrecha relación con el trabajo de grabado en metal o calcografía (manera negra, punta seca, barnices) en cuanto a la mecánica de la técnica. Aunque parece poco aplicable en la creación moderna, se puede ver en la obra de los principales artistas contemporáneos del vidrio el uso discreto de esta, que permite recursos tan diversos como la inclusión de textos o el trazo falso, modulación de la luz, etc.

Según el diccionario tipológico de Nicole Blondel, se llama vitral a un conjunto de vidrios de un espesor de 2 a 4mm, cortados según un diseño preestablecido, translucido o transparente, coloreados o no, sostenidos entre ellos por una estructura de plomo. Lafond define la vidriera como una composición decorativa que saca su efecto de la transparencia del soporte. En esta definición conceptual, no se menciona la técnica, abriendo los límites en el mismo sentido en que se abren los del arte. El material de trabajo es la luz, como en la mayoría de las artes gráficas.

En Chile una de las obras más importantes es la que realizara el Maestro Adolf Winternitz en el Templo Votivo de Maipú. Construido con la técnica llamada "Dalle de Verre" o vidrio en hormigón armado. En esta obra se utilizo vidrio fabricado especialmente en Europa, según las instrucciones del artista. Este artista, fundador de la escuela de Arte de la Universidad Católica de Lima, interpreto el repertorio espiritual desde el punto de vista del color. La construcción de la Iglesia, que puede parecer un poco brutal, se deja apreciar verdaderamente desde el interior. Es una suerte de gruta de color, destacándose especialmente el conjunto de vitrales de la zona posterior al altar.

Maria Martner a realizado también un trabajo destacado, sobre todo desde el punto de vista del aporte de un lenguaje propio al trabajo de vidrio, tomando riesgos creativos que motivan a cada uno a hacer lo propio, sin dejar de mencionar la labor fundamental que realizara con un grupo de artesanos en el Cerro Cordillera en Valparaíso. En el recordado Taller, que restaura la Iglesia de la Matriz en el Puerto, todos recibieron una nueva herramienta de trabajo y expresión. Más de la mitad de ellos, hoy día ejerce el arte del vitral como actividad principal o suplementaria.

Nuestros vitralistas se han debido conformar con un desarrollo mediocre principalmente por la falta de recursos, a pesar de que a la larga esto pudiera resultar beneficioso, desde el punto de vista creativo. Hemos trabajado, hace 20 años con los preciosos y escasos vidrios que algunos se dedicaban a "traficar", hace 10 con los vidrios carísimos que otros se

aventuraron a importar y actualmente con mayor variedad, pero siempre limitados por la técnica.

Lamentablemente ninguna Universidad ha tenido la lucidez de comprometerse en un proyecto a largo plazo que nos permita formar profesionales en este ámbito y así alcanzar un mejor nivel. Existe una red importante a la que podríamos acceder, un intercambio académico, creativo y tecnológico.

Uno de los vacíos en este sentido, el técnico, es en el trabajo de pintura sobre vidrio, y sus 3 técnicas tradicionales que han sufrido pocas variaciones desde sus orígenes hasta nuestros días (ver recuadros).

Cuando se trabaja un oficio antiguo, uno termina por comprender, que la manera de mantener la vigencia del mismo, es a través de tres medios fundamentales: La conservación del patrimonio, la creación contemporánea y la formación y difusión del oficio. Si para algunos, cabe la duda, de si la tradición del vitral nos concierne (en el contexto local), tendrían que hacerse la misma pregunta con respecto a la pintura y la historia del arte.

Preparación de la grisalla

El vitral en Europa

Francia y Alemania discuten acerca de quien sería el "inventor" de la técnica en su versión occidental. Lo cierto es que los

Jaune d'argent y Rouge de cuivre, (también llamados en francés cements) / Siglo XVI

Esta técnica tiene la particularidad de colorear a través de una reacción química y no de entintar como los óxidos metálicos. Esta característica explica que en medallones renacentistas se aprecien las manchas de amarillo con potente coloración, frente a trazos de grisalla que se han desvanecido. Es importante destacar que tanto la grisalla como el esmalte sobre vidrio, si bien son técnicas que deberían perdurar en el tiempo al haber sido fijadas por el calor del horno (donde se cristalizaron con la epidermis del vidrio), pueden desvanecerse con el paso de los siglos producto de un mal trabajo en la curva de calor o la deficiente composición del vidrio. Con el polvo de plata o de cobre mezclado con arcilla y esencia de trementina, esto no sucede.

Esmalte sobre vidrio (siglo XVIII)

Diferentes óxidos metálicos mezclados con agua y aplicado con pincel coloran el vidrio en forma permanente. Los artistas contemporáneos se sirven sobre todo de esta técnica, que transporta el lenguaje de la pintura al soporte del vidrio.

Paginas a visitar

www.infovitrail.com
www.vetroricerca.com
www.espaceverre.qc.ca
www.verreonline.fr
www.webdelagrancia.com/index.php?dir=museovidrio
www.ateliers-duchemin.com
www.atelier-fleury.com
www.centreduvitrail.qc.ca
www.cathedraledeparis.com
www.diocesechartres.com/cathedrale

primeros rastros del arte del vitral se encuentran en lugares tan dispares como Sicilia, España, Francia y Alemania. No se sabe con certeza a quienes atribuir la técnica, los especialistas mas serios solo se atreven a precisar que es alrededor del siglo VII, que se encuentran los primeros vestigios, pero que es sin duda en el siglo XII que el vitral llega a expresarse con verdadera fuerza (gótico). De esta época es imprescindible destacar las Catedrales de Chartres y Notre-Dame de Paris que fueron construidas entre el año 1007 y el 1350, en ellas encontramos dos ejemplos emblemáticos del arte del vitral:

En Chartres el poder de la monarquía es simbolizado a través del color azul, en Notre-Dame la voluntad del rey y de la reina, principal gestora de la obra, está consagrada a la virgen, con un resultado mas abierto desde el punto de vista de su lectura. De carácter monumental, compuesta en gran medida de vidrieras decorativas geométricas. Vale la pena destacar en la nave central la obra moderna (1960) del *compagnon* Jacques Le Chevalier.

En Chartres el conjunto de vitrales originales debe ser uno de los mas completos en el mundo, en ellos se cuenta la historia del antiguo testamento, la pasión de cristo, la vida de los apóstoles, durante los periodos de guerra los paneles fueron desmontados y cuidadosamente protegidos. En cuanto a la Catedral de Paris; fue remodelada, incluidos sus vitrales, por el arquitecto y restaurador del siglo XIX Eugenio Viollet-le-duc.

Catedral de Chartres

En los últimos 30 años vitralistas y artistas franceses han trabajado codo a codo en una investigación seria, pero lenta sobre la imagen, la luz, el espacio, el arte sacro y todos los elementos que están involucrados en el monumental arte del vitral. El resultado de estas voluntades ha sido fértil y profundo. Europa se dirige hacia un reencuentro con su tradición vítrea. Por ahora el resultado es disparate, pero está fundamentado en una base sólida: técnica, tradición, investigación de nuevas tecnologías, recursos destinados a la supervivencia del medio (publicaciones, exposiciones, conservación y restauración), etc.

Pierre Soulage (1919, Rodez) es quizás el ejemplo más relevante del vitral del siglo XX. Si bien es verdad que artistas tan importantes como Rothko (Houston), Chagall (Jerusalén, New York y Assy), Leger (Assy y Audincourt), Matisse (Vence), Le Corbusier (Ronchamp), Joan Miró (Senlis), se aventuraron comprometidamente con este medio, ninguno de ellos trabajó el vitral de manera diferente como habría trabajado su pintura o su arquitectura (en el caso de Le Corbusier). No podemos abordar el trabajo en vidrio sin comprender que se trata de un material que se construye con un lenguaje propio. Es fundamental abrirse a una nueva sensibilidad. Matisse trabajando con Charles Marc, que fue el mismo maestro del vidrio que realizó los vitrales de Miró entendió, recién después de terminada la obra, que el amarillo que tan bien funcionaba sobre papel, en el vidrio... en esa posición, en interacción con el azul que habían elegido... daba un resultado fatal. Es verdad que solo después de una buena cantidad de años de oficio se aprecia, por ejemplo, el valor del reflejo de la obra y como este es el verdadero protagonista... o los cambios de temperatura cada día en la luminosidad. Es un material temporal, para una obra material. En Conques, el empeño de Pierre Soulage, que conocía la construcción desde pequeño, sumado a el trabajo de investigación realizado por el Atelier Jean-Dominique Fleury (1946, Pau) con respecto al edificio (Abadía de Sainte Foy, Conques, 1994), dio como resultado: una obra concentrada en el efecto de la luz irradiada sobre el edificio, el material de trabajo fue preparado en CIRVA, que es un centro de investigación del vidrio para las bellas artes, fue testado con respecto a la resistencia, y fue modelado por los artesanos del taller de Fleury. Pero se desató una polémica, no fue comprendida la sutileza del concepto expresado por el artista. No se podía analizar esta obra abordándolo desde los parámetros de la pintura, o la escultura. Se debe por otro lado entender que la obra monumental debe integrar la noción de perennidad. El vitral reúne además, en lo concreto, la doble función de cierre y protección del edificio. Los vidrios de Soulage, fueron pulverizados y reconstituidos en CIRVA de un color perfectamente blanco. El efecto que la luz realiza en este soporte es diferente, a cada hora, cada día. El edificio se ilumina de blanco, que simboliza la pureza y el color de los rayos luminosos se torna azulado o sepia, según el reflejo de la luz del cristal sobre la piedra y de la luz que esta emana. Los dibujos fueron trabajados en escala real y las líneas se trazaron con masquin tape negro que se podía despegar y reubicar

para que el movimiento y el ritmo gráfico que Soulage quería transmitir fuera perfecto.

Libros para revisar

Anne-Marie Charbonneaux y Norbert Hillaire (2000). *Architectures de Lumière Vitraux D'Artistes 1975-2000*. Paris: Marval.

Yves Jolidon y Frieder Ryser (2006). *Raconte-moi Le Vitrail...Une introduction basée sur des oeuvres du VITROMUSÉE ROMONT*, Romont.

Colette y Jean-Paul Deremble (2003). *Vitraux de Chartres*. Paris: Éditions Zodiaque

Sophie Lagabrielle (2006). *Vitraux Musée national du moyen âge- Thermes et hôtel de Cluny*. Paris: Éditions de la Réunion des musées nationaux.

Varios autores (1990). *Vitrall contemporani en l'arquitectura, 7 artistes*. Barcelona: ajuntament de Barcelona, Regidoria d'Edicions i Publicacions.

Nicole Blondel (2004), *Le vitrail, vocabulaire typologique et technique*. Paris: Centre de monuments nationaux / Monum, Éditions du patrimoine.

Jean Lafond (1988). *Le vitrail. Origines, technique, destinées*. Lyon: La Manufacture.

Exposición Lumière de Chartres et d'Eure-et-Loir, Vitraux Centre international du vitrail

Otros artistas a mencionar, son por ejemplo, Aurelie Nemours (1910, Paris) quien trabajara en la iglesia de Salagon en 1997 junto al Atelier Duchemin. Obra monocroma roja, líneas ortogonales. La autora se apura en aclarar que su repertorio no tiene relación ni con la pasión, ni la sangre, ni ningún referente que recaiga sobre el rojo, sino que tiene que ver con el color, la longitud de onda rojo. La pureza y el silencio del gesto monocromo.

Jean-Pierre Bertrand (1937, Paris) también en la sutileza realiza un trabajo destacado en Bourg-Saint-Andéol (Ardeche, 1997) junto al Atelier de Florent Chaboissier, en que combina el amarillo #10 y el # 11 (de la fabrica Saint Just) en un juego que puede parecer monótono o demasiado caprichoso. El resultado es un espacio en que dos matices del amarillo dialogan con el edificio. Bello, fino, silencioso.

Cuando nos apartamos de la galería de arte, y nos atrevemos a penetrar el espacio sacro, fundamentalmente, el artista es rescatado del mercado y la especulación comercial. La obra se consolida en un espacio perenne. Pero el vitral debió salir del ámbito sacro para encontrarse un espacio en la galería de arte, creemos que lo va consiguiendo, y desde esa perspectiva volverá a su hábitat natural. Desde esa perspectiva también reencuentra un sentido en la monumentalidad y en la obra civil. No es casualidad que casi todas las asociaciones o fundaciones ocupadas de la conservación, documentación, formación y difusión del trabajo del vidrio, han comenzado su actividad hace algo así como 20 o 25 años. Hay un esfuerzo compartido, como lo señala Pilar Muñoz Domènech, la fundadora de Centre del Vidre en Barcelona, en su artículo *El lenguaje de la transparencia* para el catalogo de la exposición "Vitrall contemporani en l'arquitectura, 7 artistes" de hacer una fuerza común y hacer despegar este arte que ya en el año 1966, Jean Lafond describía como uno que no ha dicho su ultima palabra.

Finalmente, en la medida que, artistas, arquitectos y vitralistas encuentren la forma de trabajar como un equipo multidisciplinario a la hora de concebir el espacio arquitectónico, tendremos una vez más la oportunidad de asistir a una nueva época en que el vitral vuelva a expresarse en el lugar que le corresponde.

Andrea Araos (1972, Santiago)
Licenciada en Artes Visuales
Universidad Finis Terrae.
Licenciada en Ciencias Humanas,
mención Historia del Arte y
Arqueología, Universidad Paris1
Panthéon - La Sorbonne,
Miembro de Espacio Transparente.
Vive y trabaja en Valparaíso.

Algunas Fundaciones en Europa dedicadas a la investigación, formación y difusión de las artes del vidrio.

Fundació Centre del Vidre (Barcelona)

Tiene un centro de documentación, dan clases profesionales y para gente que quiera descubrir las técnicas del vidrio, tienen una sala de exposiciones y desde este año han creado el concurso **PREMIO FUNDACIO CENTRE DEL VIDRE DE BARCELONA**

www.fcv-bcn.org

Fundación Centre International du Vitral (Chartres)

Funciona en un antiguo granero de la catedral, declarado monumento nacional, donde desarrollan exposiciones (entre ellas el I y II Salón del vitral en los años 1981 y 1989), seminarios para principiantes, formaciones profesionales, restauración, edición de publicaciones, etc.

www.centre-vitrail.org

Fundación Musée du Vitrail y Centre suisse du Recherche sur le Vitrail et les arts du verre (Romont). En el castillo de Romont se encuentran las dos instituciones, las formaciones son cortas, pero el centro de documentación es de verdadero interés, la colección del museo y de la ciudad también lo son.

www.vitromusee.ch

Asociación Centre europeen de recherche sur le verre et les arts plastiques CERFAV y su proyecto VITRA (Nancy) Politécnico del vidrio, 18 talleres, incluidos centro de documentación y sala de computación. En este centro se puede optar al título técnico de Compagnon Verrier. El trabajo es de muy buen nivel tecnológico.

www.idverre.net

Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts Plastiques CIRVA (Marseille) Esta institución se dedica a desarrollar el material para llevar a la realidad los proyectos en vidrio de artistas plásticos, han realizado entre otros, el vidrio que utilizara Pierre Soulage en la abadía de Conques.

cirva@wanadoo.fr

Centro de documentación Centre del Vidre (Barcelona)