VER Y CREAR

Obradores y mercados pictóricos en la España gótica (1350 - 1500)

Matilde Miquel Juan
Olga Pérez Monzón
Miriam Bueso Manzanas
(editoras)

LA ERGASTULA
ediciones

VER Y CREAR

OBRADORES Y MERCADOS PICTÓRICOS EN LA ESPAÑA GÓTICA (1350 - 1500)

Colección HISTORIA & ARTE_ 1
Madrid, Noviembre 2016

Publicación realizada dentro del proyecto de Investigación I+D+i "Formación del pintor y práctica de la pintura en los Reinos Hispanos (1350-1500)"(HAR2012-32720) del Programa Nacional de Proyectos de Investigación, Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada, Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, del Ministerio de Economía y Competitividad.
Asimismo se ha contado con el apoyo de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; el Comité Español de Historia del Arte; el departamento de Historia del Arte I (Medieval) de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Martínez Gómez-Gordo.

© *VER Y CREAR. Obradores y mercados pictóricos en la España gótica (1350 - 1500)*
Matilde MIQUEL JUAN, Olga PÉREZ MONZÓN y Miriam BUESO MANZANAS (editoras)

Esta edición es propiedad de EDICIONES DE LA ERGASTULA y no se puede copiar, fotocopiar, reproducir, traducir o convertir a cualquier medio impreso, electrónico o legible por máquina, enteramente o en parte, sin su previo consentimiento. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

© Todos los derechos reservados.
© Textos: Sus autores.
© Ilustraciones: Sus autores.

© Ediciones de La Ergástula, S.L.
Calle de Béjar 13, local 8,
28028 – Madrid
www.laergastula.com

Ediciones de la Ergástula ha realizado todos los esfuerzos posibles para conocer a los propietarios de todas las imágenes que aquí aparecen y por obtener los permisos de reproducción necesarios. Si se ha producido alguna omisión inadvertidamente, el propietario de los derechos o su representante legal puede dirigirse a Ediciones de la Ergástula (info@laergastula.com).

Diseño y maquetación: La Ergástula
Imagen de portada: Detalle del retablo de San Ildefonso de la Catedral de Zamora, obra Fernando Gallego. Fotografía de Tomás Antelo. Instituto del Patrimonio Cultural de España, MECD.

I.S.B.N.: 978-84-16242-19-1
Depósito Legal: M-41593-2016
Impresión: Liberdigital
Impreso en España – *Printed in Spain.*

ÍNDICE

Introducción 9

LA PRÁCTICA DE LA PINTURA EN EL OBRADOR

Dibujo y diseño.La práctica de la pintura gótica
Matilde MIQUEL JUAN 15

Materialidad y técnica en la obra de Fernando Gallego.
El retablo de San Ildefonso de la Catedral de Zamora
Marisa GÓMEZ y Ana ALBAR 43

El miniaturista durante el Gótico Internacional en Cataluña:
formación, trayectoria profesional y prácticas de taller
Josefina PLANAS 63

LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y LA TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO

El artífice y sus habilidades. La transmisión del conocimiento artístico medieval
Francesca ESPAÑOL BERTRÁN 97

La larga travesía del desierto: pintura y pintores en las fuentes castellanas de los siglos XIII y XIV
Fernando GUTIÉRREZ BAÑOS 135

30 años del taller de Fernando Gallego desde la radiografía y la reflectografía de infrarrojos
Carmen VEGA, Ana Rosa GARCÍA y Beatriz MAYANS 171

LAS TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO

Maestros, aprendices y talleres. Aprender a pintar en la Corona de Aragón 1350-1500
Gloria FERNÁNDEZ SOMOZA 191

Confluencias técnicas y estilísticas en Toledo a mediados del siglo XV.
El retablo de la Epifanía del Maestro Felipe
Rocío BRUQUETAS GALÁN y Marta PRESA CUESTA 209

Talleres nórdicos y clientes hispanos: la llegada de libros de horas flamencos a la Corona de Aragón (siglos XIV-XV)
Javier DOCAMPO CAPILLA 235

El dibujo preparatorio en las techumbres gótico medievales (siglos XIII- XV)
Ana CARRASSÓN LÓPEZ DE LETONA 259

Los tratados de tecnología artística: la transmisión del conocimiento técnico y la formación del artista en la alta Edad Media
Stefanos KROUSTALLIS 289

EL USO, LA VISIÓN Y LA VALORACIÓN DEL ARTE

Los talleres de pintura mural de los siglos XV y XVI en el norte de Portugal. Formas, fuentes y modos de producción
Joaquim INÁCIO CAETANO 317

Corte, lujo y ascenso político en Castilla: La Casa de Juan Pacheco (1440-1445)
Francisco de Paula CAÑAS GÁLVEZ 337

El retablo bajomedieval: Visiones complementarias y espacios camaleónicos
Olga PÉREZ MONZÓN 365

Bibliografía 399

Resúmenes 441

INTRODUCCIÓN

Se ha intentado presentar un amplísimo cuestionario de preguntas que es necesario hacer si queremos saber más sobre estos artistas-artesanos medievales que han dejado tantas obras excepcionales. (…)
Pero es algo que puede,
que debe enriquecerse con nuevas interrogaciones,
nuevas iniciativas y, sobre todo,
nuevas respuestas. En conjunto hablamos de un capítulo inmenso en el estudio del arte medieval en general,
aunque aquí lo hayamos dedicado sólo
al hispánico de los reinos peninsulares[1]

Desde que en 1983 se celebrara el congreso de Lleida sobre el artista-artesano en la Corona de Aragón, que inició y marcó una línea de trabajo fructífera y necesaria en los estudios de carácter social de la historia del arte medieval hispano, el camino recorrido ha sido largo y cambiante. Largo por el número de publicaciones y la labor de los historiadores que han ido desgranando diferentes aspectos sociales que influyeron en la obra de arte, y cambiante por la variedad y amplitud de estos temas. En la estela de esa orientación metodológica, queremos encuadrar el volumen *Ver y Crear. Obradores y mercados pictóricos en la España gótica (1350-1500)*. "Ver" porque nos interesa la obra de arte en su planteamiento más claramente estético e icónico, lo que nos sumerge en todas las cuestiones vinculadas a la visión y contemplación artística (modos de adquisición y exhibición de piezas, mercado de arte, colecciones y coleccionistas,…). "Crear" porque, del mismo modo, apreciamos la más pura

1 J. YARZA LUACES, "Artista-artesano en la Edad Media hispana", *L´artista- artesà medieval a la Corona d´Aragó* (Lleida 14-16 enero 1998), Lleida, 1999, pp. 7-58, esp. 58.
Las palabras con las que iniciamos este volumen pretenden recordar la labor y trayectoria de Joaquín Yarza Luaces (+2016), el historiador de arte de referencia dentro de los estudios de carácter social en la Edad Media hispana. Su participación en el innovador congreso de Rennes de 1983 (Artistes, artisans et production artistique) marcó un punto de inflexión sobre los estudios del artista-artesano en España. Pero, además, su labor como maestro y mentor en la dirección de tesis doctorales y, a la vez, la influencia renovadora y estimulante de sus investigaciones han definido una estela de historiadores que hoy en día marcan los estudios actuales de historia del arte medieval en España. Sirvan estas páginas como señal de homenaje y reconocimiento a su magisterio.

materialidad de las obras bien a través de la reflexión teórica de la literatura artística o de las modernas técnicas empleadas en la restauración o conservación de las piezas, bien en la práctica de los talleres atendiendo al utillaje, los materiales empleados, el desarrollo del oficio o la importancia del diseño y el dibujo que surgen como uno de los grandes protagonistas –también de los olvidados– del proceso de creación artística. La conjunción de ambos aspectos constituye uno de los elementos definitorios del trabajo que tienen en sus manos donde han colaborado especialistas, de amplia trayectoria investigadora, vinculados a diferentes universidades y centros de estudio nacionales e internacionales.

Trabajo que, en líneas generales, recoge las aportaciones presentadas en las *IX Jornadas Complutenses de Arte Medieval* celebradas los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2015 en el Instituto de Patrimonio Cultural de España y la facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el amparo 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).*

Ver y crear aborda el estudio de los *Obradores y mercados pictóricos en la España gótica (1350-1500)* en cuatro grandes bloques, independientes entre sí pero enhebrados intrínsecamente. El tema marco introductorio se centra en la labor y práctica del arte de la pintura en el obrador, y su circundante perímetro, definido por la documentación proporcionada por los contratos de obra y el ejercicio de la profesión en aspectos como el diseño (Matilde Miquel Juan), las técnicas y los materiales (Marisa Gómez González y Ana Albar Ramírez) o los factores sustanciales del proceso creativo (Josefina Planas Badenas). El segundo bloque aborda los modos de transmisión del conocimiento como determinantes de las novedades artísticas y las formas de elaboración de los proyectos abordados. La visión de Francesca Español Bertrán, Gloria Fernández Somoza y Fernando Gutiérrez Baños contrastarán la situación de la formación artística y la transmisión del conocimiento entre los territorios de la Corona de Aragón y de Castilla; mientras que las aportaciones de Rocío Bruquetas Galán, y por otra parte de Carmen Vega Martín, Ana Rosa García Pérez y Beatriz Mayans Zamora vendrán a refrendar esta situación a partir de ejemplos concretos, desarrollados en las últimas décadas por el Instituto de Patrimonio Cultural de España. El tercer bloque del texto está centrado en las transferencias artísticas y técnicas entre artesanías como favorecedores de la llegada de nuevos estilemas, procedimientos y tecnologías. Las aportaciones desde la miniatura, con el trabajo de Javier Docampo Capilla, desde el dibujo y confección de techumbres de Ana Carrassón López de Letona, o el papel desarrollado por los tratados medievales de tecnología artística, elaborado por Stefanos Kroustallis, serán visiones complementarias de este tema. Por

último, se intenta valorar las formas de exposición y contemplación de las obras de arte (Olga Pérez Monzón), su valoración artística por parte de la sociedad y su uso representativo (Francisco de Paula Cañas Gálvez), como determinantes del proceso de producción y objeto final (Joaquim Inácio Caetano).

El presente trabajo no hubiera podido llevarse a cabo sin la generosidad y profesionalidad científica de los autores de los artículos de investigación que desde el primer momento se mostraron positivos (y entusiasmados) a tratar desde esta orientación metodológica los temas propuestos. Asimismo, queremos subrayar el apoyo del profesor don José Manuel Nieto Soria, sus consejos, colaboración y presencia científica y personal han sido una constante durante estos últimos años. Nuestro agradecimiento debe extenderse al departamento de Historia del Arte I (Medieval) de la Universidad Complutense de Madrid por iniciar estas Jornadas y mantenerlas a lo largo de estos 9 cursos académicos. El compromiso de todos sus miembros a través de la ayuda material, intelectual o personal constituye uno de los grandes activos de las mismas. Por último, quisiéramos hacer constar la calidad profesional de los miembros del proyecto de investigación HAR2012-32720, pertenecientes a instituciones y áreas diversas, pero unidos desde el 2012 para iniciar una investigación llenos de ilusión, para compartir nuestros conocimientos y experiencias y procurar un mejor acercamiento a la pintura bajomedieval hispana.

Matilde Miquel Juan, Olga Pérez Monzón, Miriam Bueso Manzanas
El Saler (Valencia) - Madrid
Septiembre 2016

RESÚMENES

Dibujo y diseño. La práctica de la pintura gótica

Matilde MIQUEL JUAN
Universidad Complutense de Madrid, Dpto. Historia del Arte I (Medieval).
mamiquel@ucm.es

Abstract: Through the analysis of the preserved news concerning artistic practice and analyses of underlying drawings examined today in Hispanic paintings from medieval period, attempts are made in order to deepen our understanding of the role of the drawing as a transformative tool of the traditions, techniques and habits in the practice of Gothic painting. This will improve our knowledge of fundamental aspects such as artistic education and the transmission of knowledge, and the use and value of the work of art.

Materialidad y técnica en la obra de Fernando Gallego. El retablo de san Ildefonso de la catedral de Zamora

Marisa GÓMEZ Y ANA ALBAR
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), Área de Investigación y Formación, Sección de Análisis de Materiales
marisa.gomez@mecd.es; ana.albar@mecd.es

Abstract: The San Ildefonso's altarpiece of Zamora cathedral is one of the few signed works by Fernando Gallego, dated by historians around 1480. The ground of plaster and glue is similar to other Castilian medieval paintings. There are three different types of gildings depending on the pictorial element: burnished (polished) gold over bole with dispersed cinnabar particles and protein binder; matte gold "a la sisa" and yellow layers that mimic the appearance of gold. There are two steps in the realization of the underdrawing, before and after applying the "imprimatura". This thin layer located above the ground, white or of very light gray colour, seems to exist widely on the scenes. In the blue layers behind the tracery, azurite overlaps indigo in the predella and carbon black in the upper elements. White lead and azurite are mixed together to achieve the lighter blue hues and with madder lake to show violet ones. In the vegetation and garments,

lead-tin yellow is added to verdigris to obtain yellowish shades. The red and orange pigments are vermilion, minium and madder lake, which were used to obtain the final glazes. The main binder is egg tempera, but also oil-made and pure protein layers were detected.
Due to the quality and richness of its artistic repertoire, the material characterization of the altarpiece by instrumental methods led to interesting advances in the technical knowledge of workshops of the time and becomes as well a reference for further studies addressing other works attributed to Gallego environment.

El miniaturista durante el Gótico Internacional en Cataluña: formación, trayectoria profesional y prácticas de taller

Josefina PLANAS
Universitat de Lleida, Departamento de Historia del Arte e Historia Social
Josefina.planas@hahs.udl.cat

Abstract: In this study we address the analysis of social and economical conditions related to the Catalan miniaturists over the period known as the International Gothic. The goal is to extend the previous knowledge, offering new data and a broader view on the miniaturists during this lapse of time. One section makes reference to the origin and the geographical location of the artists settled in Barcelona, capital of the Principality and main center of the artistic creation during this period. Other highlighted topics include the workshop practices, the documentary evidence related to the stages of the apprentices' formation and the nature of the established contracts. Finally, we analyze the problems that revolve around the use of a specific terminology and its correct interpretation from the data offered by the documentation.

El artífice y sus habilidades. La transmisión del conocimiento artístico medieval

Francesca ESPAÑOL BELTRÁN
Universidad de Barcelona
francescaespanol@ub.edu

La larga travesía del desierto: pintura y pintores en las fuentes castellanas de los siglos XIII y XIV

Fernando GUTIÉRREZ BAÑOS
Universidad de Valladolid, Departamento de Historia del Arte
fbanos@fyl.uva.es

Abstract: It has become commonplace stating that in the former Crown of Castile, unlike in the former Crown of Aragon, records about artistic practices in the Low Middle Ages are scarce in number and limited in content, especially before the 15th century. This paper explores to what extent this is real concerning painting and painters (and, if it is real, which are the causes). First of all, the different types of written sources (documentary, epigraphic and literary ones) will be analyzed. Then, the word 'pintor' itself will be discussed, as its meaning is not always coincident with its modern meaning. As from written sources we can obtain mainly a list of names of 'painters', we will consider what kind of useful information they provide. A few relevant documents (contracts, letters of payment, accounts…) will allow us to approach the way painters used to work. Finally, our focus will lie on interchanges with other territories revealed by written sources as a key force in the development of Gothic painting in Castile.

30 años del taller de Fernando Gallego desde la radiografía y la reflectografía de infrarrojos

Carmen VEGA, Ana Rosa GARCÍA y Beatriz MAYANS
VISIONA I.P. e Instituto del Patrimonio Histórico Español
maca.vega@gatv.ssr.upm.es; anarosa.garcia@mecd.es; beatriz.mayans@mecd.es

Abstract: The study of the Radiography and infrared reflectography done to most of the work attributed to Fernando Gallego and his workshop, has provided new information which, studied comparatively, provides important data for understanding the working methodology of this Castilian master from the last third of the fifteenth century.
Our participation in the *IX Jornadas Complutenses* is focused on the key value of these documents in terms of what they can contribute to the History of Art.
The conclusions of these studies lead us to propose a view on the way of working in the workshop of Fernando Gallego which is different from those made by other authors. Also, they allow us to define a clear continuity between the workshop of Fernando Gallego and the one from Francisco Gallego.

Maestros, aprendices y talleres. Aprender a pintar en la Corona de Aragón 1350-1500

Gloria FERNÁNDEZ SOMOZA
Universidad Ramón Llull (ESDi_Escola Superior de Disseny)
gloriasomoza@gmail.com

Abstract: In the Crown of Aragon during the Middle Ages, some specific modes of transmission of knowledge were established among painters. When there was still no official regulation of the teaching profession, there were clear rules stipulating and normalizing the learning of painting. We know this thanks to the rich documentation preserved, basically through apprenticeship contracts or contracts of collaboration between painters, whether novice or trained artists.

Confluencias técnicas y estilísticas en Toledo a mediados del siglo XV. El retablo de la Epifanía del Maestro Felipe

Rocío BRUQUETAS GALÁN y Marta PRESA CUESTA
Museo de América; Biblioteca Regional de Madrid
rocio.bruquetas@mecd.es; marta.presa.cuesta@madrid.org

Abstract: The altarpiece of the Epiphany of the Monastery of San Pablo in Toledo, attributed to "Artifex Phillipus", signer of the panel of the Epiphany, is a clear example of the confluence of two great pictorial trends in the same artistic focus: Italian, dominant in Toledo throughout the first half of the fifteenth century, and Northern, still not widely spread. This latter trend decisively influenced the gradual abandonment of the egg tempera technique in favor of the adoption of the European painting in oil on wood. Technical studies carried out in this altarpiece have revealed a close relationship between the stylistic differences observed in the various panels and certain uses of materials and pictorial procedures which coincide with some traditionally assigned to the two streams European.

Talleres flamencos y clientes hispanos: la llegada de libros de horas flamencos a la Corona de Aragón (siglos XIV-XV)

Javier DOCAMPO CAPILLA
Biblioteca Nacional de España
frajadoca@hotmail.com

Abstract: The importation of many illuminated manuscripts from Netherlandish workshops during the fifteenth and sixteenth centuries is a well-known fact in the Crown of Castile. But it is less known that nobles and merchants of the Crown of Aragon were also good customers of the workshops of Northern Europe. The phenomenon occurred in early dates. It is possible to trace the existence of manuscripts from the late thirteenth century, mainly books of hours, in the hands of Catalan merchants. So, all phases of the Flemish illumination were well-known in the Crown of Aragon and marked decisively the evolution of the miniature in these territories. The resurgence in the market of the so called Hours of Doña Violante, a book of hours made in Valencia with inserted Flemish miniatures, has allowed us also to witness the presence of the same phenomena of hybridization that occurred in Castile. It also adds an important piece to the already outstanding ensemble of illuminated book of hours in Valencia in the late fifteenth century

El dibujo preparatorio en las techumbres gótico medievales (siglos XIII- XV)

Ana CARRASSÓN LÓPEZ DE LETONA
Conservadora-restauradora del Instituto del Patrimonio Cultural de España
ana.carrasson@mecd.es

Abstract: This paper addresses the study of the preparatory drawing of the medieval roofing in Spain from a technical point of view. The purpose is to present the material collected during the conservation and restoration activities and pay due attention to an aspect insufficiently studied by the specialized scientific literature. The work focuses on the study of the repertoire of drawings under the polychrome, but also collects and analyzes the preparation systems involved in its preparation. Implementation processes are not tight phases; they concatenate a series of steps which culminate in the paintings we see. Structure and painting are a whole, with a coherent technical program where the pictorial individualization of each piece plays both a game of relation and opposition with the other parts.

A very particular view about the painting of these medieval structures is shown. Through the visible surface of the painting, the hidden part of these manufactures is emerged, in order to understand and comprehend what the teachers and assistants did, and how processed materials and functionality configured solutions, shapes and compositions.

Los tratados de tecnología artística: la transmisión del conocimiento técnico y la formación del artista en la alta Edad Media

Stefanos KROUSTALLIS
Universidad de Castilla-La Mancha
Stefanos.kroustallis@uclm.es

Abstract: Medieval treatises on art technology are compilations of recipes describing various artistic procedures, copied in the West between the eighth and fifteenth centuries. The study of these recipes has provided important historical references regarding the use of materials and techniques in medieval art in the fields of Art History, Conservation and Restoration and History of Science and Technology.
The present study aims to analyze the role of this recipe literature on art technology within the framework of the transmission of technical knowledge in the Early Middle Ages, studying the sources of these compilations, their role in the system of training and apprenticeship of medieval art and craft techniques, as well as the public these treatises were addressed to.

Corte, lujo y ascenso político en Castilla: La Casa de Juan Pacheco (1440-1445)

Francisco de Paula CAÑAS GÁVEZ
Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia Medieval
franccan@ghis.ucm.es

Abstract: This paper analyzes the curial environment which surrounded Juan Pacheco during his first years at the court of Castille, studying the role that played his own political structure, provided with exquisite art objects, well managed, solvent and which had numerous and qualified officers, in the consolidation of the objectives of social promotion and political preeminence that the valid developed since his youth in the troubled Castile from Juan II.

Los talleres de pintura mural de los siglos XV y XVI en el norte de Portugal.Formas, fuentes y modos de producción

Joaquim INÁCIO CAETANO
ARTIS - Instituto de Historia da Arte da Universidade de Lisboa, Becario FCT SFRH/BPD/98000/2013
joaquimcaet@gmail.com

Abstract: This research is the result of the work of conservation and restoration of mural painting developed from 1981 to the present, in a continuous work that is maintained and extended to various aspects, from the own intervention to the study and dissemination of the Portuguese mural painting by the publication of studies and presenting papers and conferences.

El retablo bajomedieval: Visiones complementarias y espacios camaleónicos

Olga PÉREZ MONZÓN
Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Arte I (Medieval)
olgapmonzon@ghis.ucm.es

Abstract: The view of the medieval church was defined by several principles like the patterned contemplation of objects and the chameleonic aspect of the religious space. These circumstances gives an aesthetic and semantic value to the art objects and helped to keep the attention and interest of parishioners in themselves. If this was the mode of a medieval church, the altarpiece –main piece of its ornament– necessarily had to subscribe to the same principles. In the context of this paper, we will approach the Low Middle Ages altarpiece, its different types –with and without wings and closed-open–, the topographical consequences of its insertion in the religious space and, especially, the liturgical and ceremonial functions.