

EL ARTE DEL BORDADO PICTORICO

CONCEPCIÓN GARCÍA COLORADO

HISTORIA DEL BORDADO PICTORICO

En Septiembre de 1991 se descubre la técnica plástica del **Bordado Pictórico**.

Tradicionalmente, el Bordado ha existido desde tiempos prehistóricos, en que los primeros pobladores de la Tierra grababan en la piel adornos que manifestaban la eterna necesidad de decorar el cuerpo humano. Hallazgos arqueológicos en Egipto y Mesopotamia, evidenciaron el uso de ropas bordadas; incluso el cabello lo envolvían en redecillas, semejantes a lo que con el decurso de los siglos vendría a ser el Encaje de Bolillos y el «Croché»^{1,2}.

Así, pues, el Bordado y el Encaje han caminado paralelamente en el mundo de las Artes Decorativas y Suntuarias.

El Bordado, con sus diferentes técnicas: «Punto Alzado», «Petit-Point», «Punto al Pasado», el «Deshilado», el «Relleno»... alcanzó su mayor desarrollo, expresión decorativa y profusa utilización en el Siglo XVIII, y en las Monarquías Europeas de la época, deviniendo un arte cortesano y palaciego, formando parte de la liturgia eclesiástica en su variedad de ornamentos: casullas, dalmáticas y capas pluviales...

Toda esta riqueza, manifiesta en los mantos de vírgenes, santos, y exposiciones de tronos religiosos que año tras año se muestran en las procesiones de la Semana Santa, hacen del Bordado expresiones estéticas, religiosas, decorativas y artísticas de muchos grupos sociales, ejemplo de su diversidad en las Artes Decorativas, no son sólo sus expresiones en el mundo variado, rico y creativo del vestido y moda, sino en otras instituciones, como la Francmasonería, en que los mandiles y bandas bordadas con los símbolos masónicos, hacen de Bordado, además de expresión estética y decorativa un vehículo simbólico de transmisión de valores en planos tan diferentes como la Política, la Iglesia, la Intelectualidad y las creencias y evoluciones históricas en general: Mariana Pineda fue sacrificada por bordar una bandera liberal... Poesía, lirismo, drama y emociones ha despertado y protagonizado el Bordado ...

Se ha estudiado como Artesanía una técnica plástica convertida en Arte. El mundo textil ha sido encuadrado en las Artes Menores, Suntuarias, decorativas e Industriales,

¹ Tesina: «Los Encajes de Almagro».

² Tesis: «Bordados y Bordadores de Toledo (SS.XVI-XX)

pero el Bordado también ha llegado a organizarse en las Artes Mayores: en la Arquitectura, revistiendo muros y paredes con tapices, cuadros, pendones, banderas y reposterías; en la Escultura, con su Punto de Realce o de Relleno, conformando bajo-relieves y medio-relieves; en la Pintura con sus miniaturas en las capas pluviales o cuadros bordados que por doquier integran el rico Patrimonio Textil, por no incluir el ajuar doméstico, donde, sábanas, mantelerías, toallas, cortinas, paños... han dejado su impronta tanto en humildes casas como en imponentes palacios.

Así, pues, el Bordado acapara innumerables campos de expresión artística dando respuesta a la humana necesidad de expresión y creación artísticas.

A partir del Siglo XIX, con el desarrollo de la Industria, la Artesanía del Bordado adquiere tal carácter, desapareciendo progresivamente la disciplina educativa de las niñas y mujeres, que sólo se mantendrá aisladamente en determinados reductos sociales, siendo objeto de masiva producción fabril y consumido por todas las capas sociales.

Llegados a este punto ¿qué es el **Bordado Pictórico** ante tan añejo e intrínseco concepto a nuestra existencia? Es el reencuentro con el concepto de Artesanía que a finales del Siglo XIX William Morris trató de difundir. Es, en este sentido, un Neomodernismo Textil que revitaliza la importancia de esta artesanía en el mundo del Arte Decorativo, no sólo como riqueza estética sino como valor simbólico y expresión creativa de un arte superior que enlaza con la Pintura formando una misma expresión estética. Si el Tapiz lo consiguió, la técnica del Bordado, que prescinde del Telar, ha querido buscar su lugar mediante la utilización de sus hilos no en una mínima expresión de detalle, sino en una macro-expresión del plano, espacio y forma pictórica³.

Por consiguiente, se desentiende del Tapiz y del «Petit-Point» y del Telar, pasando a integrarse en la textura pictórica sobre lienzo, siendo el hilo su materia principal, dispuesto en macro-puntadas de hasta 10 y 13 cms., tensadas por aquel soporte, que van conformando un dibujo con intención ya no exclusivamente estética y decorativa, sino intelectual, de expresar una idea o contenido que interpele nuestro espíritu y creencias. Esta necesidad de decir algo, de comunicarse, de participar en la vida, activa, social y culturalmente, hacen que el Bordado trascienda al mundo científico, con sentido expresivo y comunicativo de lo que entendemos como aportación patrimonial e intelectual, y, por tanto, participe en su globalidad no sólo del concepto artesano, que siempre tendrá por manual, sino «artístico» por su creatividad y vía de comunicación de ideas y pensamientos, y «patrimonial» en cuanto heredero de una tradición elevada a la categoría de Arte.

DESARROLLO Y EVOLUCION

Entrando en la Categoría Científica como nueva técnica, y en la Intelectual como vehículo de comunicación, creatividad y expresión simbólica de ideas y pensamientos, el **Bordado Pictórico** estará representado en Corporaciones como la Real Academia de Doctores, simbolizando el esfuerzo, desarrollo y evolución de la mujer en

³ «El Bordado Pictórico en el Arte Sacro».

el ámbito académico⁴: esfuerzo, valor, coraje, se hacen presentes en una figura femenina que conquista sus derechos y restablece la igualdad y solidaridad en efectividad creativa y retributiva, a través de una actividad cual es el Bordado, siempre identificado con el mundo de la mujer, que le ha permitido el acceso a cotas de trascendencia cultural.

El **Bordado Pictórico** va desarrollándose en el contexto artístico, buceando en las fuentes de la tradición, la cultura y las creencias, adentrándose en el Evangelio, donde rescata la pasión del espíritu, el amor por la trascendencia y el estudio teológico del significado de Dios en nuestra sociedad y cultura⁵.

El **Bordado Pictórico** ha estado representado en el I Congreso Iberoamericano del Patrimonio Cultural, —celebrado en Madrid los días 29 y 30 de noviembre, y 1 de diciembre de 2001—, como signo de identidad, participación, evolución, recopilación y estudio reflexivo sobre nuestras tradiciones textiles, integrándose esta expresión plástica con los 23 países de la Primera Red de Redes de los Continentes Europeo y Americano, enlazando a través de España con la Unión Europea. Unidos por nuestras semejanzas y enriquecidos por nuestras diferencias, formamos parte de lo que hoy entendemos por Globalización en las Artes, concepto muy vinculado a dicha técnica. Fue dado a conocer en el II Congreso Internacional de Investigadores, celebrado en la Universidad de Villanova —Pennsylvania (Estados Unidos), en octubre de 1992—. Un año más tarde, con esta novedosa técnica plástica, se ejecutó la «Alegoría de la Veritatis Splendor»⁶, debatida Encíclica que vino a caracterizar el Pontificado de Juan Pablo II; también se halla representado en la Zarzuela, con el cuadro «El Toison de Oro»⁷, ya que nuestro Rey ostenta el título de Presidente de la Orden; en el Ateneo de Madrid, con «La Humanidad»⁸, exponente de aquello en lo que jamás el hombre debe convertirse; etc.

BASE PARA UNA ACADEMIA DE ARTE SACRO: INSTITUCION DE PATRIMONIO VIVO

En 1995 se fundó la **Academia de Arte Sacro**, con la función de conservar, restaurar, crear e investigar el Patrimonio Sacro, considerándolo fuente de nuestras tradiciones artísticas y culturales forjadoras de nuestra Historia y que siguen siendo vínculo de conexión, y punto de encuentro con todo el mundo occidental.

El mundo del espíritu esta ahíto de buenas intenciones, pero no es suficiente: debemos seguir investigando el significado profundo de esta gran cualidad, y conquistar nuevas metas para situarnos a la altura de nuestro mundo actual. Para ello la flexibilidad, la cooperación, la reflexión sobre lo que tenemos y la aspiración a más lucidez en aspectos tan relevantes y trascendentes como el mundo de las creencias, y la necesidad de encontrar desde él sentido a nuestras vidas, origen-función y acto-efecto, hasta la generosa entrega de cada uno, con sus actitudes y aptitudes en una

⁴ «Homenaje a la Mujer Académica» - Lámina.

⁵ «Agnus Dei», «El Tetramorfos y el Creador», «El Espíritu Santo» - Láminas.

⁶ «Veritatis Splendor» - Lámina.

⁷ «El Toison de Oro» - Lámina.

⁸ «La Humanidad» - Lámina.

función social y personal, constituyen el presupuesto de la existencia de la **Academia de Arte Sacro**.

El Bordado Pictórico supuso un avance en la conquista de la evolución artística, como vehículo e instrumento de expresión y canalización de emociones que nos elevan a contemplar y contemplarnos parte generatriz de este hermoso Universo.

Con toda humildad, pero con todo el deseo de aportar su grano de arena a la Cultura, a la Tradición, a la Ciencia y a las Artes, la **Academia de Arte Sacro**, con sede en Málaga, participa en actividades de colectivos tan interesantes como la Asociación de Gestores de Patrimonio Cultural, bajo los auspicios de la Universidad Complutense de Madrid, en la difusión, conocimiento e investigación del Patrimonio Cultural.

El perfil de la **Academia de Arte Sacro** viene definido por las fuentes evangélicas, actualizando y analizando todas aquellas ideas que el hombre/mujer de hoy busca responder o necesita expresar. Revisa, adapta, recrea iconos —véase por ejemplo: «El Espíritu Santo», bordado en rojo, color que simboliza el conocimiento, el amor, la energía y la fuerza...

Todo lo expuesto hace que la Academia de Arte Sacro forme y cree un Patrimonio Vivo, con realizaciones y donaciones a Iglesias, Catedrales, Instituciones Públicas y Académicas, e incluso a otras confesiones en el marco del Ecumenismo, como la realizada a la Iglesia Anglicana de Málaga, —cuya Capilla está enclavada en el conocido «Cementerio Inglés» de dicha ciudad, joya del Romanticismo Español.

La **Academia de Arte Sacro**, carente de otras ambiciones que no sea la de Evangelizar a través del Arte, no es una institución aislada, sino abierta, dispuesta a colaborar y participar en todo lo que conforme esa idea de Cultura y Tradición heredada que se ha de conservar, restaurar, promover y recrear a través de la divulgación intelectual, por medio de la tecnología que el progreso pone a nuestro alcance —E-mail: academia_de_arte_sacro@hotmail.com—, presente en Registros Nacionales e Internacionales (Guía «Quién es Quién en Patrimonio Cultural), con actitud reflexiva y de complementariedad con los demás sin por ello renunciar a su identidad, seleccionando a sus miembros con un solo perfil: amantes del Arte y de su sentido trascendente.

LAMINAS DE CUADROS REALIZADOS CON LA TECNICA DEL BORDADO PICTORICO

1. «Homenaje a la Mujer Académica», instalado en la Real Academia de Doctores, en Madrid.
2. «Agnus Dei», en la Catedral de La Almudena, de Madrid.
3. «El Tetramorfos y el Creador», en la Catedral expresada.
4. «El Espíritu Santo» en la Proto-Catedral de «Santa Eulalia», en Palma de Mallorca (Islas Baleares).

5. «Veritatis Splendor», Alegoría del a Encíclica de Juan Pablo II, en la Biblioteca Vaticana.
6. «El Toison de Oro», en el Palacio de La Zarzuela.
7. «La Humanidad», en el Ateneo Científico, Literario y Artístico, de Madrid.

Cuadro de San Agustín de Hipona, instalado en el Real Monasterio de El Escorial en 2005, realizado con la técnica del bordado pictórico por la autora del presente trabajo.

BIBLIOGRAFIA

- GARCIA COLORADO, Concepción; Tesina: «Los Encajes de Almagro». Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1984.
- GARCIA COLORADO, Concepción; «Los Encajes de Almagro». Actas de las III Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha. Guadalajara, 1985.
- GARCIA COLORADO, Concepción; «Introducción Histórica al Encaje». Revista «ARTES DECORATIVAS». Madrid, 1986.
- GARCIA COLORADO, Concepción; «El Bordado Popular en Toledo». Actas de las IV Jornadas Nacionales de Etnología de Castilla-La Mancha. Albacete, 1986.
- GARCIA COLORADO, Concepción; Tesis Doctoral: «Bordados y Bordadores de Toledo (Siglos XVI al XX)». Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1989.
- GARCIA COLORADO, Concepción; «Los Encajes de Almagro y Camariñas». «ATRIO, REVISTA DE HISTORIA DEL ARTE». Universidad de Sevilla. Sevilla, 1990.
- GARCIA COLORADO, Concepción; «El Bordado Pictórico». Actas del II Congreso Internacional de la Cofradía Internacional de Investigadores «Santo Cristo de la Oliva», de Toledo. Universidad de Villanova, Pennsylvania, Estados Unidos, 1992.
- GARCIA COLORADO, Concepción; «El Bordado Pictórico en el Arte Sacro de Mallorca». Palma de Mallorca, 1996.
- GARCIA COLORADO, Concepción; «De la Artesanía al Arte: El Bordado Pictórico». Revista «ENEBRO», Málaga, Octubre de 2001.
- GARCIA COLORADO, Concepción; «El Bordado Pictórico como Patrimonio Etnológico». Actas del I Congreso Iberoamericano de Patrimonio Cultural. Madrid, 2001.
- GARCIA COLORADO, Concepción; «El Patrimonio Cultural», Revista «ENEBRO». Málaga, Enero de 2002.
- GARCIA COLORADO, Concepción; «El bordado pictórico como expresión del Arte Sacro», Ed. G-33, Málaga 2004.