

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Transformación contemporánea de la artesanía tradicional:
práctica e innovación de la tecnología cloisonné en las
obras de arte contemporáneas

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Producción Artística

AUTOR/A: Chen, Yuhan

Tutor/a: Berenguer Wieden, María Desamparados

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

**TRABAJO FINAL DE MÁSTER
MÁSTER DE PRODUCCION ARTISTICA
VALENCIA, JULIO DE 2024**

TRANSFORMACIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA ARTESANÍA TRADICIONAL: PRÁCTICA E INNOVACIÓN DE LA TECNOLOGÍA CLOISONNÉ EN LAS OBRAS DE ARTE CONTEMPORÁNEAS

Autores: Chen Yuhan Tutor: Berenguer Wieden, Amparo

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Máster en Producción Artística

Curso 2023-2024

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**MÁSTER en
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA**
Universitat Politècnica de València

**FACULTAD
DE
BELLAS ARTES**

RESUMEN

La técnica tradicional del cloisonné es muy característica y encantadora. Es muy significativo crear nuevas obras basadas en técnicas tradicionales que estén en consonancia con el pensamiento artístico contemporáneo.

Esta tesis analizará el desarrollo y la aplicación tradicionales de las técnicas cloisonné, estudiará y analizará las ventajas de combinar diferentes técnicas en la creación artística. También mostrará la práctica innovadora de los trabajos de graduación en pintura y escultura.

Palabras Clave: Arte tradicional ;Arte Moderno; Intercambio cultura; Fusión cultura; Innovaciones tecnológicas;closonné, esmaltado de filigrana

SUMMARY

The traditional technique of cloisonné is very distinctive and charming. It is highly significant to create new works based on traditional techniques that align with contemporary artistic thought. This thesis will analyze the traditional development and application of cloisonné techniques, study and analyze the advantages of combining different techniques in artistic creation. It will also showcase the innovative practice of graduation projects in painting y sculpture.

Keywords: Traditional Art; Modern Art; Cultural Exchange; Cultural Fusion; Technological innovations;Cloisonné,;Filigree enamelling

Índice

1.Introducción	1
2.Objetivos	2
3 Metodología.....	3
4.Historia y proceso de fabricación del cloisonné	4
4.1 Origen del esmalte	4
4.2 Desarrollo del cloisonné en China	5
4.3 Métodos tradicionales de producción del cloisonné.....	7
4.4 El proceso de desarrollo de la artesanía contemporánea del cloisonné	9
5.Estudio de las características artísticas del esmaltado de filigrana y su relación con el diseño gráfico moderno.	10
5.1 Líneas en la técnica de esmaltado de filigrana	11
5.2 Los colores en la técnica de esmaltado filigrana	15
6.Referentes	20
DUAN YANLI.....	20
SHEN WENGUANG.....	21
7.Producción artística.	24
7.1 Ideas de diseño.....	24
7.2 Los materiales necesarios durante el proceso de producción.....	25
7.3 Proceso de producción.....	25
8.Artes Finales.....	39
9.Conclusiones.....	46
10.Bibliografía.....	48

1 INTRODUCCIÓN

景泰蓝 (JingTaiLan). variedad independiente de la artesanía del esmalte con incrustaciones metálicas, originaria de China. El término francés 'Cloisonné', que se traduce como 'una pared baja', se refiere a las divisiones creadas por alambres de cobre plano soldados a una pieza en bruto de cobre, que luego se rellenan con esmalte vidriado. La artesanía se originó en el antiguo Oriente Próximo. Se introdujo en China en la dinastía Yuan (siglo XIII).

Para hacer cloisonné, se pellizcan alambres planos de cobre en la forma deseada y se sueldan a la pieza en bruto de cobre, y los espacios así divididos se rellenan con pasta de esmalte de varios colores, y luego se cuecen para darles forma.

Originalmente, el cloisonné se producía únicamente bajo la supervisión de la corte imperial, pero en el siglo XIX, la técnica se extendió al ámbito popular y se difundió gradualmente por todo el país, convirtiéndose en una importante artesanía. Sin embargo, debido a la complejidad del proceso y a los altos costos asociados, la producción de cloisonné ha comenzado a desaparecer en diferentes regiones. En la actualidad, Beijing, China, es el principal lugar de producción de cloisonné, y ha sido incluido en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de China.

En mi proceso de producción, quiero enfocarme especialmente en la etapa de '掐丝 (qiasì)'. Esto implica utilizar pinzas para plegar y moldear los finos hilos de cobre en varias formas y patrones, que luego se fijan con pegamento en una superficie específica o en un recipiente. Dado que esta técnica enfatiza la sensación de las líneas, su integración con otros tipos de técnicas puede producir efectos muy especiales.

Este proyecto parte de la perspectiva y las técnicas de las artes y oficios. Por un lado, realizo un análisis y estudio sistemático de la técnica de esmalte cloisonné; por otro, investigo la innovación en el modelado del esmalte cloisonné combinándolo con otras técnicas. De acuerdo con las necesidades estéticas modernas del público para llevar a cabo prácticas innovadoras, y así contribuir a la herencia y el desarrollo de la artesanía de esmalte de cloisonné. Así, la integración de técnicas tradicionales y el arte contemporáneo permiten explorar y revelar nuevas formas de expresión artística.

2 OBJETIVOS

A lo largo de la historia, los intercambios culturales no sólo han facilitado la integración cultural, sino que también han promovido el desarrollo de diferentes técnicas artísticas. En esta tesis de máster, me planteo los siguientes objetivos:

- Realizar un estudio más detallado de las técnicas tradicionales del cloisonné que ya domino, con el fin de sentar unas bases sólidas para trabajos posteriores.

- Resumir y perfeccionar las características artísticas de la artesanía del cloisonné, analizando los puntos fuertes y débiles de las obras existentes y resumiendo la experiencia para futuras creaciones.

- Explorar otros ejemplos de la interacción entre diferentes técnicas. El análisis en profundidad de estos ejemplos permitirá comprender cómo las técnicas se han entremezclado e influido mutuamente a lo largo del tiempo, enriqueciendo así la diversidad del campo artístico.

- Incorporar técnicas tradicionales de cloisonné en pinturas, esculturas y fotografías, mezclando diferentes estilos, soportes y técnicas de realización de planos.

- Finalización de las obras. Estas obras serán el resultado de la investigación y la experimentación. Llevar la teoría a la práctica proporciona una plataforma para la expresión creativa individual.

- Tras la finalización del proyecto, se espera poder promover e inspirar la modernización de la artesanía tradicional.

3 METODOLOGÍA

La metodología de trabajo adoptada en este estudio se divide en cuatro etapas principales:

1. Comenzaré por buscar bibliografía relevante, estudiaré en profundidad las técnicas tradicionales del cloisonné, resumiré las características artísticas de la artesanía del cloisonné y extraeré los rasgos estilísticos necesarios para integrarlos en la obra.

2. Buscaré algunas piezas de cloisonné moderno ya existentes y analizaré los puntos fuertes y débiles de dichas obras. Aprenderé de la experiencia y buscaré inspiración creativa.

3. Busque algunas piezas de cloisonné moderno ya existentes y analice los puntos fuertes y débiles de dichas obras. Aprende de la experiencia y busca inspiración creativa.

4. Una vez determinado el tema de la obra que crearé para mi tesis, aplicaré las técnicas prácticas aprendidas en mi programa de máster e incorporaré dichas técnicas en la creación de la obra en la medida de lo posible. Este paso puede transformar los conocimientos teóricos en creación práctica, además de mejorar el nivel de creatividad y las habilidades profesionales.

5. Mediante la exploración en profundidad y la práctica a lo largo de todo el proceso de investigación, presentaré obras que integren técnicas tradicionales de cloisonné con elementos artísticos modernos, proporcionando nuevas perspectivas e inspiración para la creación de técnicas tradicionales y arte contemporáneo.

4 Historia y proceso de fabricación del cloisonné

4.1 Origen del esmalte

La artesanía del cloisonné evolucionó a partir del esmalte. Los primeros esmaltes reconocidos se remontan al siglo XII a.C. Anillos preciosos de la época micénica, desenterrados en la isla griega de Prusia, muestran el uso temprano de la técnica del esmalte. En el siglo III a.C., los celtas ya utilizaban la técnica de la " champlevé¹ " para decorar escudos.

Figure 1 Anillo de oro esmaltado micénico del siglo XIII a.C.

Figure 2 Escudo celta esmaltado con incrustaciones del siglo III a.C.

La artesanía del esmalte se desarrolló aún más en la Europa medieval, sobre todo en el siglo XII, cuando se produjo un gran número de obras de arte religioso de gran calidad, centradas en el norte de España y el suroeste de Francia. Entre ellas había relicarios, trípticos y otros objetos sagrados de esmalte y oro, que no sólo contribuyeron al desarrollo artístico del esmalte, sino que también se convirtieron en un importante medio de intercambio religioso y cultural. Posteriormente, la artesanía comenzó a extenderse por Asia Occidental y los países árabes, demostrando su influencia y atractivo transculturales.

¹ Método de fabricación de loza esmaltada. Se distingue del cloisonné en el que celdas son talladas, grabadas, golpeadas o producidas durante el colado de la fundición en la superficie de un objeto metálico, las celdas luego son rellenas con esmalte vítreo

Figure 3 Tríptico de Stavelot del siglo XII

Con la popularización de la pintura esmaltada en Europa Occidental en el siglo XV, la técnica cobró nueva vida durante el Renacimiento y se utilizó a menudo para decorar todo tipo de vasijas, ornamentos artesanales y para crear retratos en miniatura, que alcanzaron un altísimo nivel de excelencia artística y técnica. Esta versatilidad y adaptabilidad han asegurado que la artesanía del esmalte mantenga su relevancia en diversas culturas y a lo largo de los períodos históricos.

Figure 4 Detalle del plato de esmalte, Limoges mediados del siglo xvi, atribuido a Jean de Court (marcado "IC" en el centro), legado de Waddesdon, Museo Británico.

A principios del siglo XIX, a medida que el trabajo del cloisonné se popularizaba en Europa y Asia, la artesanía desarrolló formas artísticas adicionales en diferentes regiones. La producción de cloisonné no sólo encarna una magnífica artesanía, sino que también incorpora ricos elementos culturales. Esta combinación de tradición e innovación ha posicionado al cloisonné y a la artesanía del esmalte en un lugar único dentro de la historia del arte mundial, conservando su atractivo hasta hoy.

4.2 Desarrollo del cloisonné en China

El cloisonné es un tipo de esmaltado que se introdujo en China desde los países árabes de Asia Occidental a principios del siglo XIII. Se combinó rápidamente con la artesanía tradicional china de incrustaciones de filigrana y fue perfeccionado por los

artesanos durante el periodo 景泰 (*Jingtai*) de la dinastía Ming (siglo XIV), transformándose en una obra de arte distintivamente china. Entre ellos, "蓝 (*lan*) " es un tipo de nombre para el esmalte . Debido al nuevo avance en la tecnología de producción del esmalte azul, se utilizó como color base de un gran número de artesanías. Por eso en China se le conoce como "景泰蓝 (*JingTailan*) ".²

Durante el proceso de producción, los artesanos utilizan alambres planos de cobre de igual anchura, los doblan formando el dibujo deseado, los sueldan a la carcasa de cobre y luego rellenan la zona hundida con esmalte vidriado de ricos colores. Tras varias cocciones y un pulido fino, se dora. El producto final es una obra de arte cloisonné.

El primer periodo de máximo desarrollo del cloisonné ocurrió durante la dinastía Ming. Durante este periodo, las técnicas de esmaltado estaban relativamente maduras y la producción se expandió gradualmente. El enfoque artístico, la técnica y la calidad mejoraron notablemente. La familia imperial creó talleres especializados en esmaltes imperiales, el proceso de producción alcanzó un alto nivel y la función del cloisonné pasó gradualmente de ser puramente ornamental a ser práctica. Además, se incorporaron gradualmente más elementos locales chinos en las obras, lo que permitió que el cloisonné perdiera gradualmente la etiqueta de 'producto importado' y se transformara en una forma de arte con un estilo y una tradición artísticos nacionalmente chinos y distintivos.

A mediados de la dinastía Qing, en el siglo XVIII, con un mayor desarrollo económico y estabilidad social, la artesanía del cloisonné había alcanzado un desarrollo sin precedentes. Este periodo no sólo heredó el proceso anterior, sino que también introdujo más innovaciones en la selección de materias primas y el procesamiento. El modelado de los productos ofrecía una amplia gama de temas y ricas variedades. El amor del emperador por la artesanía cloisonné también contribuyó en gran medida a su desarrollo, el emperador incluso participó personalmente en el diseño y la producción, reunió a los mejores artesanos del país, sin importar el coste, y se esforzó por producir las mejores obras. Durante este período, se utilizaban variedades de esmaltes de filigrana y colores, comenzando a emplear tanto esmaltes caseros como importados. Además, se introdujo la técnica del sfumado³ en la producción de esmalte de filigrana, enriqueciendo así la expresión artística.

Sin embargo, a finales de la dinastía Qing (finales del siglo XIX), la guerra causó

² Wang Haixia, Zhu Weikai. Patrimonio cultural inmaterial chino ilustrado China más bella segunda serie de cloisonné [M]. Wuhan: Hubei Bellas Artes Editorial, 2015.03: 2

³ 画珐琅(*esmalte pintado*): Se utiliza la técnica del sfumado, en la que el diseño se pinta directamente sobre la superficie con esmalte vidriado y luego se cuece.

inestabilidad en el poder estatal y los artesanos reales se dispersaron. Aunque la artesanía del cloisonné se extendió a talleres populares, debido al alto coste de producción y la complejidad del proceso, la calidad de los productos populares no era alta. Esta situación cambió cuando las Fuerzas Aliadas de las Ocho Potencias atacaron Pekín, lo que, debido al favoritismo occidental por las características distintivas del cloisonné, generó una gran demanda de exportación. Durante este periodo, la artesanía popular del cloisonné experimenta una cierta recuperación y desarrollo, e incluso alcanza el nivel del periodo de auge. Sin embargo, con el pleno estallido de la guerra de invasión japonesa en China en 1937, y la interrupción de las exportaciones, la mayoría de las fábricas de esmalte cerraron. Los productos de ese período eran simples en diseño, monótonos en color y de baja calidad.

Hasta después de la fundación de la República Popular China, con el fin de salvar la artesanía tradicional, la Universidad de Tsinghua creó un grupo especial de investigación de artes y oficios. Este grupo llevó a cabo investigaciones en profundidad, invitó a muchos artesanos de cloisonné y realizó una serie de estudios prácticos, logrando poco a poco la restauración de la artesanía del cloisonné. De esta manera, el cloisonné se transmitió oficialmente de la artesanía real al pueblo, y se ha convertido en un conocido producto de artesanía en la actualidad.

4.3 Métodos tradicionales de producción del cloisonné

El cloisonné es una artesanía compuesta que reúne una amplia gama de técnicas, y su proceso de producción es extremadamente complejo, ya que comprende hasta 108 pasos detallados. El proceso no solo se fundamenta en las técnicas tradicionales del trabajo del metal, sino que también incorpora pintura, cocción en horno y otras técnicas diversas. En el centro de todo el proceso de producción se encuentran la forma, el dibujo, el color y el brillo, que juntos determinan el valor artístico y el impacto visual del producto acabado. Para producir una pieza exquisita de esmalte de filigrana, el artesano debe dominar y aplicar una diversidad de técnicas, que incluyen diseño, fabricación de tochos, prensado de hilos, soldadura de alambre, relleno con esmalte, cocción y pulido.⁴

En la fase de diseño, la producción de artesanía comienza con el modelado de la base de la pieza en bruto, así como el diseño detallado del patrón; esta fase es muy crítica, ya que está directamente relacionada con la estética general y la función práctica de la obra final. El diseño no sólo debe tener en cuenta las propiedades físicas del material, como la ductilidad y la estabilidad del metal, sino también la trabajabilidad del proceso, para garantizar que el diseño sea a la vez estéticamente

⁴ Chen Xicheng. Artesanía del esmalte [M]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press, 1963: 28

agradable y prácticamente producible. En el proceso de fabricación, es crucial seleccionar el material metálico adecuado, usualmente oro, plata o, más comúnmente, cobre. A menudo se elige el cobre como material principal, sobre todo para piezas grandes o importantes, por sus excelentes propiedades físicas y su economía. Al diseñar un motivo, el artesano necesita conferir a la obra un sentido de ritmo dinámico y armonía visual mediante combinaciones cuidadosamente diseñadas de tamaño y longitud, expresando simultáneamente la fuerza y la flexibilidad de la obra.

La tarea de '掐丝(qiasi)' es el núcleo de todo el proceso e implica un alto grado de habilidad y delicadeza. Inicialmente, el alambre de cobre o plata se somete a una serie de preparaciones, como el desplumado y el enrollado, para conseguir la suavidad y el grosor adecuados para el pellizcado. A continuación, el artesano utilizará varios tipos de pinzas para pellizcar con precisión los distintos motivos según los diseños prediseñados. Este paso requiere no sólo un alto nivel de habilidad manual, sino también un buen sentido del arte para garantizar la finura del dibujo y la belleza general de la pieza. Además, el artesano utilizaba un pequeño pincel humedecido en pegamento especial para algas marinas para fijar con precisión los alambres pellizcados a la base del molde, creando intrincados dibujos. En la estética de la filigrana influyen la textura y limpieza del sustrato, la complejidad del diseño y la calidad del esmalte, así como una serie de procesos muy técnicos como la cocción, el pegado y la soldadura de los alambres.

La magnificencia de los colores es otra de las principales características del cloisonné, que depende en gran medida de la calidad de los esmaltes. Los esmaltes se utilizan desde hace miles de años y siguen conservando su solidez cromática y su inalterabilidad porque son materiales compuestos de sílice fundida, cuarzo, plomo, bórax, feldespatos y flúor. Estos componentes no sólo tienen una excelente estabilidad física y química, sino también un brillo y una transparencia similares a los de las piedras preciosas. Estas materias primas se mezclan en la proporción adecuada, y luego se añaden algunos oligoelementos metálicos colorantes, de modo que el esmalte producido ofrezca diferentes transparencias.

El "点蓝(dianlan)" también se conoce como la etapa de relleno del glaseado. La herramienta de relleno tradicional, similar a una espátula plana, está hecha de tiras finas de acero con extremos en forma de abanico. Más tarde, se comenzó a utilizar también con pajitas de vidrio. Los artesanos utilizan palos planos de bambú y pinceles finos para rellenar los esmaltes. El proceso de rellenar los esmaltes requiere paciencia y no debe apresurarse, ya que los esmaltes se funden y solidifican en el horno después de la cocción, e incluso pueden encogerse un poco, por lo que es necesario realizar

este proceso una y otra vez. Como la mayoría de los colores fríos se cuecen a una temperatura ligeramente superior a la de los colores cálidos, el proceso de punteado también debe seguir el orden de los colores, normalmente se rellenan primero los colores fríos y después se cuecen los cálidos.

Figure 5 Proceso“点蓝”

El último paso es la cocción, que consiste en introducir la pieza esmaltada en un horno con la temperatura ajustada en función del color del esmalte. Una vez introducido, el esmalte debe mantenerse bajo observación constante en el horno para que se funda por completo y luego se solidifique, adhiriéndose firmemente a la base de la pieza en bruto y al alambre de plata. Dado que el esmalte no es adecuado para múltiples cocciones, cada entrada al horno conlleva un grado diferente de riesgo. p por lo que después de la cocción es crucial observar cuidadosamente las superficies para detectar cualquier desnivel que deba ser corregido.por lo general se repite tres o cuatro veces hasta que la superficie de la obra cubierta con esmalte para alcanzar el espesor adecuado, el esmalte solidificado y con la filigrana al ras hasta que se lija y pule, y finalmente es pulido hasta alcanzar la planitud deseada y luego sometido a un pulido en caliente para obtener un acabado similar al de un espejo.En resumen, una obra fina de cloisonné, no sólo necesita una forma interesante, sino que también tiene dibujos finos y colores preciosos, es un conjunto de forma, decoración, color en una de las artesanías especiales.

4.4 El proceso de desarrollo de la artesanía contemporánea del cloisonné

En cuanto al proceso, la producción tradicional de alambre prensado de hilos a mano se sustituye gradualmente por el proceso de corrosión a máquina. Las máquinas de corrosión metálica superan las deficiencias del tradicional prensado manual de hilos, y mediante la corrosión a máquina con una finura de 0,1 mm, evitan el problema de rotura de los hilos de cobre hechos a mano durante el doblado, asegurando además

la uniformidad del grosor del hilo. Además, las máquinas pueden programarse mediante software vectorial para reproducir fielmente los patrones originales, eliminando los pasos de doblado y soldadura, lo cual mejora significativamente la eficiencia de producción y reduce costos.

Conforme avanzan la tecnología y se diversifican los materiales, los artistas tienen la oportunidad de innovar las técnicas tradicionales para satisfacer distintas necesidades. Por ejemplo, el alambre de cobre, material principal en el prensado de hilos, es tridimensional y suave, brindando un relieve distintivo cuando se aplica en superficies planas. El alambre de cobre puede utilizarse para convertir la forma plana de las pinturas tradicionales en una forma tridimensional, mostrando las características del alambre de cobre, lo que hace que todo el cuadro sea más bello.

La pintura de esmalte prensado de hilos encarna esta innovación, aplicando técnicas de cloisonné a las artes gráficas. También conocida como 'pintura gráfica cloisonné', este estilo omite el proceso tradicional de cocción y pulido, conservando la textura granulada y variada del esmalte. Este tipo de pintura omite el proceso tradicional de cocción y pulido, conserva la singular textura granulada y arenosa del esmalte, y despliega colores ricos y variados y encantos únicos mediante la mezcla y tinción de colores. "La pintura de esmalte filigrana, mientras utiliza técnicas de cloisonné, se asemeja más a la pintura tradicional, pudiendo integrarse con técnicas como el óleo, la acuarela y la pintura china, empleando un sistema de color más moderno. Al simplificar el proceso de producción, esta forma de arte reduce el umbral de creatividad, permitiendo una mayor experimentación en la vida cotidiana, lo que inspira la creatividad individual y promueve su adopción más amplia como artesanía.

5 Estudio de las características artísticas del esmaltado de filigrana y su relación con el diseño gráfico moderno.

Las características artísticas del esmaltado de filigrana se centran principalmente en dos aspectos: los motivos decorativos y los colores. El diseño gráfico crea diversos efectos visuales mediante la combinación de puntos, líneas y superficies. El color, como impresión visual primaria del diseño, junto con la forma del diseño gráfico, constituye el elemento visual clave.

El valor fundamental del diseño gráfico reside en su lenguaje visual vívido e intuitivo, un lenguaje que trasciende las palabras y las diferencias culturales para transmitir información valiosa de forma silenciosa. Sin embargo, el arte del diseño gráfico depende del contexto cultural. La información y la belleza que transmite el diseño gráfico moderno tienen su origen en su connotación cultural, mostrando así una fuerte fuerza e influencia artísticas contagiosas.

Por tanto, en una sociedad modernizada, los estilos de diseño que pueden resaltar la individualidad nacional son especialmente valiosos. Es muy importante analizar y extraer las características artísticas efectivas de la artesanía tradicional. La combinación de artesanía tradicional y diseño moderno también puede convertirse en una importante dirección de exploración en el campo del diseño. Aunque la integración de la artesanía esmaltada de filigrana en el diseño gráfico aún está en sus primeras etapas, los artistas trabajan incansablemente para fusionar este elemento cultural tradicional con el diseño gráfico moderno de manera orgánica.

5.1 Líneas en la técnica de esmaltado de filigrana

“掐丝(qiashi)” es un paso clave en la producción del cloisonné. El proceso utiliza alambres metálicos para crear finos dibujos y motivos, enfatizando el uso preciso y creativo del 'hilo'. A lo largo de la historia del arte humano, los dibujos y motivos han sido ampliamente utilizados en diversas artesanías como expresiones planas del arte. Los elementos constitutivos de estos patrones, que incluyen puntos, líneas y superficies, destacan especialmente la 'línea' en la artesanía del cloisonné, convirtiéndola en un arte decorativo único con un estilo artístico distintivo.

Como la herramienta de modelado más abstracta, sencilla y eficaz de las artes decorativas, las líneas son extremadamente comunes desde los símbolos de los tiempos primitivos hasta el arte y el diseño modernos. Las líneas no sólo tienen un gran poder de modelado y fuerza expresiva, sino que en la estética del arte, diferentes líneas pueden expresar diferentes ideas y emociones. La línea, una forma abstracta derivada de los objetos y sus movimientos, transmite información eficazmente, evocando pensamientos y sentimientos en el espectador con su claridad visual y características intensamente expresivas.

En el campo de las artes decorativas y la estética, las diferentes formas de líneas —como la tensión y claridad de las líneas verticales, la tranquilidad y estabilidad de las líneas horizontales, el dinamismo de las líneas diagonales y la rica expresividad y emoción de las curvas— han enriquecido enormemente el lenguaje visual. Además, la aplicación de líneas en las imágenes trasciende su existencia física, abarcando también líneas invisibles como elementos visuales. Estas incluyen la alineación en el diseño de disposiciones y las relaciones entre elementos visuales en una composición. Estas líneas invisibles desempeñan un papel importante en la segmentación espacial y la conexión de elementos visuales.

La naturaleza decorativa del arte lineal chino se caracteriza por su trascendencia de la naturaleza, su énfasis en la expresión y en la comunicación de imágenes. Al diseñar patrones y motivos decorativos, los diseñadores deben tener en cuenta las

relaciones e interconexiones primarias y secundarias entre los elementos para garantizar que cada línea exprese con precisión su emoción intrínseca y su intención estética.

Los motivos son una forma de expresión muy común en las artes decorativas, con una larga historia que se remonta a los primeros días de la sociedad humana, incluso antes que los registros escritos. Estos motivos han sido testigos de la formación y evolución de la cultura humana, y son la expresión artística del conocimiento y la experiencia iniciales de la humanidad sobre el mundo natural. Con el desarrollo de la conciencia humana y el sentimiento profundo del entorno vital, los patrones se enriquecen y evolucionan gradualmente, innovándose y evolucionando constantemente.

Inicialmente, los patrones surgieron como tótems, originados en la veneración y el culto que los humanos de las sociedades primitivas rendían a ciertos animales o plantas. Cada clan solía adoptar como tótem un animal o una planta específicos, creyendo que estos tótems eran encarnaciones de sus antepasados, destinados a proteger y promover la prosperidad de la comunidad. Estos motivos no solo poseen un valor decorativo, sino que también encierran profundos significados simbólicos y culturales, cada uno con su propia interpretación y representación únicas.

La técnica decorativa del esmaltado de filigrana representa de manera significativa el desarrollo histórico del esmaltado. Su forma visual y cada etapa de su desarrollo reflejan el trasfondo estético y cultural de la sociedad de la época.

Figure 6 Jarrón de la dinastía Yuan con ramas de loto entrelazadas esmaltado de filigrana

Figure 7 Veta de“缠枝莲”

A mediados de la dinastía Ming, debido a los avances tecnológicos, el contenido de los patrones también experimentó cambios sin precedentes. A principios de ese tipo de una sola línea esbozada en las grandes ramas retorcidas del tema de la flor es,

obviamente, reducido, este período más de doble línea de gancho de la aproximación a la actuación de las ramas plegables de las flores y las hojas, el patrón es más cinta roja, prensado de hilos ligeramente garabatos, Long y Feng⁵, bestias y representa la longevidad auspiciosa del patrón aumentó, también hay un pequeño número de personajes del paisaje historia tema funciona rendimiento. Además, combinaciones de palabras auspiciosas y patrones, como "福壽吉祥" (felicidad, longevidad y buena fortuna), "萬事如意" (que todos los deseos se cumplan), "福壽康寧" (felicidad, longevidad, salud y paz), y "雙龍捧壽" (dos Longs sosteniendo el símbolo de longevidad), se convirtieron en una forma decorativa de moda en este periodo.

Figure 8 Motivos Long y Feng

Figure 9 Quemador de incienso de la dinastía Ming con motivo de Long y Feng en esmalte de filigrana

A principios de la dinastía Qing se siguió emulando el estilo de la dinastía Ming, con una artesanía es más refinada, las líneas de prensado de hilos más fluidas. A mediados de la dinastía Qing, el emperador Qianlong era un gran admirador del estilo antiguo y a menudo pedía a los artesanos que fabricaran artículos esmaltados con la forma de bronce antiguos y otros objetos. Estas imitaciones de formas antiguas diferían bastante de las anteriores y eran más innovadoras, lo que las convierte en un rasgo típico de este periodo. Los tipos más comunes de vajillas esmaltadas eran los trípodes antiguos y otras vajillas ceremoniales, y sus modelos también se basaban en los originales de estas vajillas. Durante este periodo, el esmalte de filigrana para esbozar animales también era más común. Además de las tradicionales grullas, leones y otras imágenes de animales, aparecieron nuevas representaciones de elefantes, conejos, rinocerontes, cabras, gallinas y otros animales, haciendo que la técnica del prensado de hilos fuera bastante innovadora, con cientos de formas y tamaños diferentes. En ese

⁵ 龙、凤(Long y Feng) Animal sagrado tradicional chino que suele representar a la realeza.

momento, se buscaba la complejidad en los patrones de esmalte de filigrana y se promovía la tecnología. Los intercambios con el extranjero también se vieron influenciados por el rococó europeo y el estilo barroco.

Figure 10 Quemador de incienso de doble seda y esmalte Grulla de la Dinastía Qing

Al comparar la evolución de los patrones de esmaltado de filigrana en las distintas dinastías, se observa que estos cambios estaban profundamente influidos por el trasfondo social, el estado de los intercambios internacionales y las necesidades de los gobernantes de cada periodo. Estos factores determinaron las preferencias estéticas y las tendencias de moda de cada época. Los motivos simbólicos del esmaltado de filigrana ocupan un lugar importante en el arte tradicional chino, y su contenido abarca una amplia gama de aspectos, como creencias religiosas, ideas filosóficas, conceptos morales y simbolismo auspicioso.

Las dinastías Yuan, Ming y Qing fueron periodos clave en el desarrollo del arte del esmaltado de filigrana, que comenzó con la introducción de técnicas extranjeras y se fue desarrollando y perfeccionando hasta dar lugar a productos con características chinas distintivas. Durante estas tres dinastías, el arte del esmaltado de filigrana experimentó un ciclo completo de prosperidad y declive, y estos cambios estuvieron estrechamente ligados a los cambios políticos y al desarrollo social de la época. Durante las dinastías Yuan, Ming y Qing, China se encontraba en el periodo feudal tardío, con un gobierno centralizado, una capital en Pekín, una industria artesanal muy desarrollada, una economía próspera, los inicios del capitalismo y un comercio floreciente con el Sudeste Asiático y Oriente Próximo, al que se exportaban grandes cantidades de cerámica y tejidos de seda. Al mismo tiempo, desde América y Europa se importaban a China plata, especias y artesanía de alta calidad, siendo muy frecuente en este periodo los intercambios culturales entre China y el extranjero. La continua imitación y absorción de excelentes técnicas extranjeras en el proceso de esmaltado de filigrana inyectaron nueva vitalidad a las habilidades tradicionales de China, factores todos ellos clave que influyeron en el desarrollo de las artes y la artesanía de la época.

En el diseño gráfico moderno, el valor de los puntos, las líneas y las superficies procede de la belleza formal que han encarnado a lo largo de la historia del diseño. En el arte tradicional chino, estos elementos visuales básicos son especialmente importantes. La combinación de puntos y líneas en el arte del esmaltado de filigrana tiene un encanto único, y analizando e integrando en detalle los mensajes que transmiten estos elementos, se puede lograr un diseño verdaderamente innovador.

En primer lugar, el diseño de los puntos es crucial. En el diseño del esmaltado de filigrana, la continuidad bipartita tradicional y la continuidad cuatripartita se consideran puntos independientes, rompiendo la disposición convencional y cambiando la relación de tamaño y el contraste de escasez, a fin de reforzar el impacto visual en el diseño gráfico moderno.

A continuación, está el diseño de las líneas. Las líneas rectas no se utilizan tanto como las curvas en la artesanía del esmaltado de filigrana, ya que son más difíciles de realizar. En el diseño moderno, ajustando el ángulo y el grosor de las líneas, se puede optimizar el diseño y hacerlo más tranquilo y estable.

Por último, está el diseño de las superficies. Los esmaltados de filigrana tradicionales suelen estar cargados con motivos, lo que da una sensación de complejidad. El diseño gráfico moderno, sin embargo, tiende a favorecer la simplicidad, por lo que en el tratamiento de la cara se debe hacer referencia a las tendencias de diseño actuales y realizar diseños innovadores en función del efecto del esmaltado de filigrana, con el fin de lograr una expresión visual más concisa y moderna. Este enfoque no solo respeta el espíritu de la artesanía tradicional, sino que le da un nuevo aliento en el contexto del diseño moderno.

Desde los tiempos modernos hasta la actualidad, los diseñadores han intentado integrar la artesanía del esmaltado de filigrana en el diseño gráfico moderno, demostrando el verdadero encanto de los elementos culturales tradicionales como esta artesanía. Aunque la integración actual del diseño gráfico moderno con la artesanía del esmaltado de filigrana aún está en progreso, los esfuerzos continuos y los intentos pueden seguir profundizando la comprensión de los diseñadores sobre esta artesanía y otros elementos culturales tradicionales. Esto permitirá la integración del estilo y pensamiento personal en el diseño, logrando así una integración orgánica y más completa entre el diseño gráfico moderno y la artesanía del esmaltado de filigrana.

5.2 Los colores en la técnica de esmaltado filigrana

La artesanía del esmaltado de filigrana muestra características decorativas únicas en el uso de los colores, y la combinación de colores y motivos de diversas épocas demuestra exquisitamente el encanto del cloisonné. La mayoría de los esmaltes de

color utilizados en el cloisonné son de origen vegetal o mineral, y el clásico esmalte de base azul se elabora a partir del mineral natural turquesa. En el cloisonné tradicional, el método habitual de combinación de colores es utilizar colores contrastados o complementarios; rara vez se utilizan colores iguales o similares, y la pureza y el brillo de los colores suelen ser elevados. La elección de los colores rojo, verde, amarillo, morado y blanco puros refleja las necesidades estéticas de la familia imperial de la época y las limitaciones de los colores de esmalte. Estos colores distintivos, si se mezclaran simplemente, no mostrarían adecuadamente las características del esmaltado de filigrana y no serían lo suficientemente llamativos. Sin embargo, la adición de filigrana dorada, que separa los diversos colores, no sólo sirve de efecto tonalizador entre los colores contrastados de gran pureza, sino que también se ajusta a la opulenta sensación visual de los nobles del Palacio Imperial, formando una combinación cromática china única. Esta disposición no sólo aporta las características de la cultura tradicional china, sino que también crea un estilo decorativo llamativo pero no vulgar.

Los esmaltes del cloisonné de la dinastía Yuan son de textura limpia y delicada, de color puro y uniforme, con una superficie inusualmente brillante, entre transparente y opaca, que ofrece un efecto de transparencia similar al cristal. Los esmaltes importados utilizados durante este periodo eran de la más alta calidad e incluían colores como el rojo rubí, el azul rubí, el verde oscuro y el violeta uva, cuya transparencia daba al esmalte un brillo y una profundidad únicos. Estos esmaltes son exclusivos de la dinastía Yuan, y estos colores distintivos ya no se encuentran en obras esmaltadas de filigrana posteriores a la dinastía Yuan, lo que confiere al cloisonné de esta época un valor histórico y artístico único.

Figure 11 Incensario de tres patas esmaltado de filigrana de la dinastía Yuan

Los esmaltes cloisonné de principios de la Dinastía Ming eran finos y limpios, con colores ricos y tonos puros, una superficie brillante y cálida, y un esmalte brillante y bien relleno. Sin embargo, debido a la reducción del suministro de materias primas

de esmalte importadas de alta calidad, junto con la tecnología de esmalte de producción de China aún no ha madurado, la calidad del esmalte durante este período ha disminuido, el esmalte no tenía el tipo de efecto cristalino y transparente de la dinastía Yuan. El cloisonné de este periodo utilizaba principalmente el azul claro como color base, con rojo, amarillo, blanco, verde, azul oscuro, morado y otros colores como decoración.

Figure 12 Botella con diseño de león esmaltada de filigrana de mediados de la dinastía Ming

La artesanía de esmaltado de filigrana de principios de la dinastía Qing aún no estaba totalmente madura, lo que se reflejaba principalmente en la insuficiencia de las técnicas de preparación y cocción del vidriado. En aquella época, la mayoría de las piezas se hacían con esmalte azul como color base, pero el esmalte base azul claro parecía gris y seco, carente de transparencia y brillo, y los otros colores del esmalte tampoco eran lo suficientemente puros. La superficie del vidriado a menudo era irregular, y el trabajo de esmerilado también era tosco. Sin embargo, la artesanía de filigrana mostraba un alto grado de destreza, con líneas limpias y suaves y un grosor uniforme. La elección de colores de vidriado durante este periodo era relativamente limitada y homogénea.

A mediados de la dinastía Qing, la tecnología de producción del esmaltado de filigrana mejoró notablemente. El color del esmalte se hizo más puro y pleno, y el tratamiento de la superficie mejoró, haciéndose más lisa y plana, y el tratamiento de la superficie mejoró notablemente, haciéndose más lisa y plana, con una notable reducción del número de agujeros de arena. En este periodo, el esmalte cloisonné de seda fina y gruesa utilizaba principalmente esmalte azul claro opaco como fondo. Aunque la superficie del esmalte seguía siendo seca y gris, la calidad general había mejorado. Además, los esmaltados de filigrana de este periodo se modelaron principalmente a partir de los objetos que quedaban en la corte Ming, siguiendo e imitando el estilo y las técnicas de la dinastía Ming, y continuando la transmisión y el

desarrollo de esta forma de arte única.

Durante el reinado del emperador Qianlong, en la dinastía Qing, se estableció formalmente la Oficina Real de Fabricación de Esmaltes, lo que marcó la estandarización y maduración de la técnica del cloisonné. El cloisonné de seda uniforme y grueso esmalte del periodo Qianlong se convirtió en el estilo dominante de producción de cloisonné en la dinastía Qing a partir de entonces, caracterizándose por el uso del esmalte azul como color base y la decoración con esmaltes rojos, amarillos, verdes, azules, blancos, morados y marrones. Los esmaltes de este periodo eran de textura fina y color puro, con una superficie lisa y plana, pulida y con raros ojos de arena. El cloisonné del periodo Qianlong no sólo tenía esmalte puro, sino que la superficie del objeto era lisa y limpia, y los colores también eran más ricos, con la incorporación de más de diez nuevos colores, entre ellos el rosa. El esmalte rosa fue una innovación, ya que utilizaba el oro como material colorante, y desde su creación durante la dinastía Qianlong, se ha convertido en un símbolo importante para que las generaciones posteriores identifiquen la antigüedad del esmaltado de filigrana. Durante este periodo, las técnicas de producción del cloisonné alcanzaron su apogeo.

Figure 13 Pila de esmalte transparente de mediados de la dinastía Qing

Figure 14 Jarra de porcelana esmaltada de mediados de la dinastía Qing

A finales de la dinastía Qing, la producción de esmaltados de filigrana utilizaba principalmente la artesanía del azul bruñido. Aunque no tiene las características pulcras, delicadas, tranquilas y solemnes del periodo Qianlong, su superficie sigue siendo lisa y brillante. La tecnología de pulido se ha mejorado, con menos agujeros de arena, dorado brillante y colores intensos. La producción de este periodo se caracteriza por la búsqueda deliberada del efecto de halo de color. La base del objeto redujo gradualmente el uso del tradicional vidriado azul y pasó a usar rojo ocre, amarillento, verde manzana, gris y tinta como decoración, mostrando unas capas más diversificadas y ricas de efectos visuales.

En el proceso de esmaltado de filigrana, la selección y combinación de los colores

del esmalte siguen enriqueciéndose y evolucionando con el desarrollo de la sociedad. La forma tradicional de combinar los colores se basa principalmente en colores contrastados y complementarios, y los colores utilizados son de gran brillo y pureza, lo que refleja el encanto único de los colores tradicionales chinos. Sin embargo, en el contexto de la estética contemporánea, este método de combinación de colores puede parecer un poco hortera. Las técnicas modernas de combinación de colores incluyen el método de combinación de triángulos, el método de combinación de colores complementarios, el método de combinación de colores similares, el método de combinación de colores degradados y el método de combinación de ecos.

El método de emparejamiento de triángulos utiliza los tres colores que forman un triángulo equilátero en el anillo de color para combinar, como la combinación de rojo, azul y amarillo. La ley de combinación de colores complementarios consiste en emparejar colores opuestos en el anillo de color, como rojo y verde, azul y naranja, amarillo y morado, con el fin de crear un fuerte impacto visual. El método de combinación de colores similares selecciona colores adyacentes en el anillo cromático para combinarlos, como el rojo y el naranja o el verde y el azul; este método es menos impactante, pero suele ser más armonioso y seguro. La ley de combinación de colores degradados utiliza diferentes tonos o matices del mismo sistema de colores para crear un efecto visual suave, introvertido y rítmico. El método de combinación por eco crea una sensación de unidad y armonía al dispersar el mismo color en distintas partes del objeto.

En el diseño futuro de los esquemas de color del esmalte, los diseñadores pueden intentar adoptar estas leyes modernas de los esquemas de color, combinar la artesanía tradicional con los esquemas de color modernos y crear obras de arte del esmalte con la herencia tradicional pero en consonancia con la estética moderna. Esta innovación no sólo enriquece el poder expresivo de la artesanía del esmalte, sino que también confiere a esta antigua habilidad una nueva vitalidad y estilo.

6.REFERENTES

DUAN YANLI.

Duan Yanli es una de mis artistas favoritas. La mayoría de sus obras son joyas, pero se le da bien utilizar distintos tipos de materiales y técnicas en sus diseños, y mezclar las características de los materiales con los temas de sus obras.

Esta, es una de mis obras de arte contemporáneas de esmalte favoritas. Combina el esmaltado y la pintura china para lograr una fusión de forma y cultura. La pintura china plana y el esmaltado de filigrana tridimensional realzan la estratificación y la riqueza de la obra. El diseño gráfico utiliza un motivo floral habitual en las pinturas danqing chinas. Los colores utilizados en la parte esmaltada son amarillos, verdes y rosas más saturados, lo que contrasta con los tonos poco saturados de la pintura danqing del fondo. La transición gradual de los colores del centro a los alrededores crea un efecto de degradado natural que realza la tridimensionalidad y la profundidad del cuadro. Este tratamiento no es tan llamativo como el de las obras tradicionales y combina armoniosamente con la elegante pintura danqing, al tiempo que resalta las características del esmaltado. Conserva el encanto tradicional de la artesanía del esmalte, al tiempo que añade un sentido de estilo al diseño moderno. Es un equilibrio perfecto entre tradición e innovación.

Figure 15 Duan Yanli 《山水珐琅之歌》，2020

El diseño de esta serie de obras se basa en la cultura china de los canales y logra la intersección de lo contemporáneo y lo antiguo en cuanto a forma, color y artesanía. Analizando el patrimonio histórico de la ciudad, extrayendo los elementos característicos de la forma del puente y aplicando la artesanía del esmalte translúcido, se sintetizan los rasgos estilísticos y la composición cromática. El diseño de la

colección de joyas está muy logrado, y uno de los aspectos más destacables es la combinación de colores. Cada pieza de joyería utiliza la misma gama cromática de verde, azul o marrón, y sustituye el tradicional hilo de oro por plata, resaltando el tema del "agua". La combinación de colores es armoniosa y tiene una estética de diseño moderno.

Figure 16 Duan Yanli 《颂韵》，2023

SHEN WENQUANG

Shen Wenguang también es un artista a quien admiro. Fue responsable de hacer muchos regalos para eventos nacionales. Shen Wenguang, como diseñador que crea con la artesanía tradicional, está en contra de copiar e imitar el pasado. Se propone incorporar las características de la época sobre la base del aprendizaje y la herencia de las tradiciones, y hacer un uso audaz de nuevas técnicas y materiales. Por ello, ha creado una serie de obras que representan la cultura tradicional china como regalos para los líderes de la conferencia de la APEC.

Figure 17(1-2) Shen Wenguang 《大唐风韵》《四海升平》 2015

Figure 18 Shen Wenguang haciendo cloisonné

Al mismo tiempo, es capaz de reflejar sus propios intereses y aficiones en sus creaciones personales, combinando distintos materiales y formas artísticas en una misma obra. Esto revela un estilo artístico completamente diferente.

Figure 19 Shen Wenguang 《山水之间》，2018

Esta obra esmaltada introduce la estética apagada de los literatos chinos tradicionales en el cloisonné, que representa la estética real, y demuestra un efecto único en la práctica de la artesanía contemporánea. Utilizando el cloisonné como vehículo, la obra toma como prototipo la piedra del Taihu⁶, utilizada habitualmente en el diseño clásico de jardines chinos, y la recrea deconstruyendo y extrayendo sus características. Los elementos decorativos adoptan la representativa textura de escamas abiertas de la porcelana Song, complementada con adornos de filigrana dorada. La combinación de la creación natural de la piedra extraña y la fisión natural del vidriado del copo abierto, la obra refleja la profunda herencia de la cultura tradicional, pero también en consonancia con la estética del arte contemporáneo. Esta práctica innovadora no sólo revitaliza la artesanía tradicional, sino que inyecta nueva inspiración y vitalidad al diseño moderno.

⁶ 太湖石 (La Piedra de Taihu) Es una piedra de jardín muy utilizada en los jardines chinos clásicos. Puede colocarse sola o apilada para formar rocallas. Debido al impacto de las olas del agua a lo largo de los años, se han formado numerosos agujeros, lo que da lugar a una peculiar forma erosionada que es muy valorada por los jardineros.

7.Producción artística.

7.1 Ideas de diseño

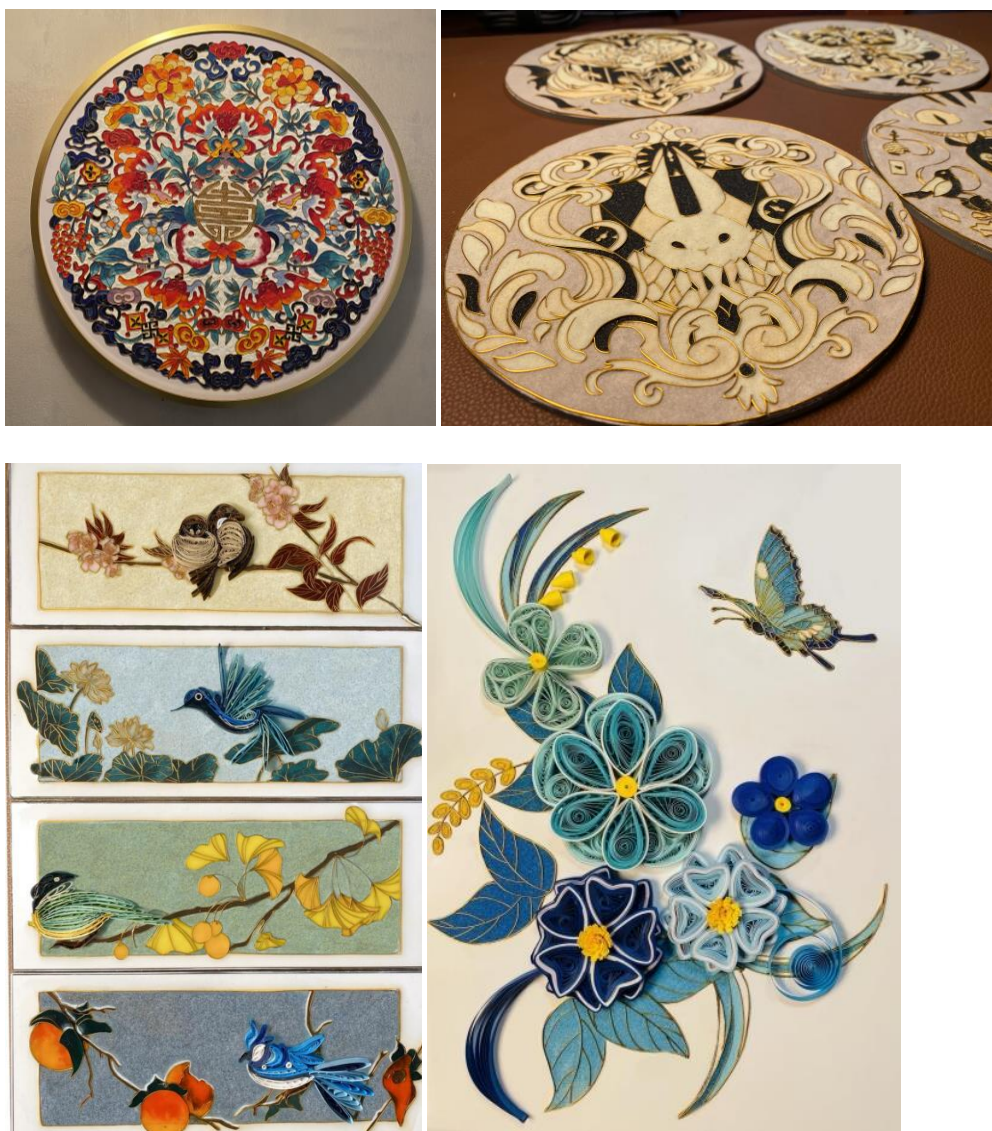

Figure 20 (1-4) Algunos de mis trabajos anteriores en esmaltado de filigrana

Estos son algunos de mis trabajos anteriores de esmaltado de filigrana. Se puede ver que primero intenté la creación de patrones tradicionales, que se pueden presentar con buenos efectos combinándolos aleatoriamente porque tienen un sistema de combinación de patrones y colores muy maduro. (Fig. 20-1) Después, intenté expresar el contenido del diseño gráfico moderno mediante la técnica del esmaltado de filigrana. Aunque estas obras pueden utilizarse como cuadros decorativos, en realidad solo cambian el soporte de los cuadros. (Fig. 20-2) Por último, intenté combinar la técnica del esmaltado de filigrana y el papel de filigrana, que son dos técnicas similares que combinan bien. También intenté combinar el contenido del cuadro con el arte tradicional chino, que es uno de los más satisfactorios de todos mis trabajos. (Figuras

20-3.4)

Me inspiro en la "luz". En mi opinión, el hilo de oro en el esmaltado de filigrana no es solo un elemento que divide una zona, sino que también atrae la mirada hacia él y crea un efecto visual impactante. El brillo y el lustre de los hilos de oro crean una experiencia visual única en la obra, en la que el ojo es guiado de forma natural hacia los detalles de la obra. Al mismo tiempo, las características de las líneas y los colores también desempeñan un papel importante en la creación de las obras, añadiendo un sentido de jerarquía y dinamismo.

Por eso, intento utilizar la filigrana de oro para enfatizar y expresar la luz en mis creaciones. También combino la técnica de la filigrana con otras técnicas artesanales modernas, como la serigrafía, el corte de madera y la impresión en 3D. La combinación de estas técnicas no solo amplía mi enfoque creativo, sino que también ofrece más posibilidades a las obras.

Con este enfoque innovador, espero romper los límites de la artesanía tradicional y explorar nuevas formas de expresión del esmaltado de filigrana en el arte moderno. A través de estas obras, deseo expresar la creatividad que aporta la fusión de la artesanía tradicional y la tecnología moderna.

7.1 Los materiales necesarios durante el proceso de producción

1. Software: Procreate, Adobe Illustrator

Tinta para serigrafía, tablero de madera de 1 cm, tablero de madera de 0,5 cm, pintura acrílica

Hilo de cobre, látex blanco hecho a mano

2. Software: Nomad

Resina para impresión 3D, pintura acrílica, arcilla de gres, papel de lija, esponja, esmalte azul, pegamento, alambre de cobre, resina epoxi

7.2 Proceso de producción

Esta obra está inspirada en una fotografía.(Fig.21) Muestra un edificio muy típico de los jardines chinos. Creo que el contraste entre el edificio en la sombra y las hojas a la luz del sol puede ser muy nítido, y ambos pertenecen a la misma familia cromática, lo que hace que el conjunto de colores resulte muy armonioso. Al mismo tiempo, el reflejo de la luz del sol puede representarse con alambre de cobre, lo que es muy adecuado para mi idea creativa. Así que utilicé el programa Procreate para dibujar el efecto general (Fig22). Y se dibujó una capa de tres hojas de colores para serigrafiar(Fig.23-1-3).

Figure 21 Fotografía: Tian Tianzai

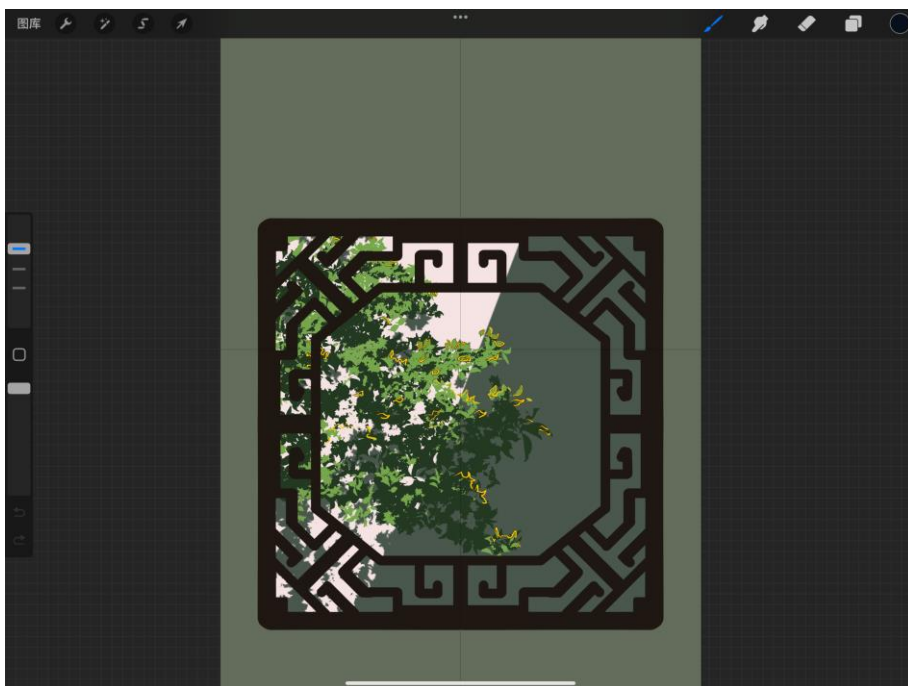

Figure 22 Dibujar diseños con Procreate

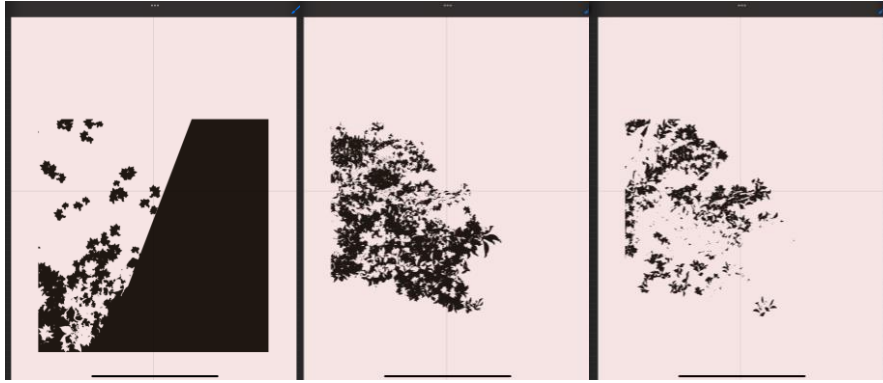

Figure 23(1-3) Capa de sombra, Capa oscura de hoja, Capa clara de hoja

Como quería que la obra tuviera un efecto de capas tridimensionales, se creó una imagen vectorial del marco de la ventana con el programa adobe illustrator (Fig24). Las formas deseadas se crearon con tablas de madera cortadas con láser y se colorearon con pinturas acrílicas.

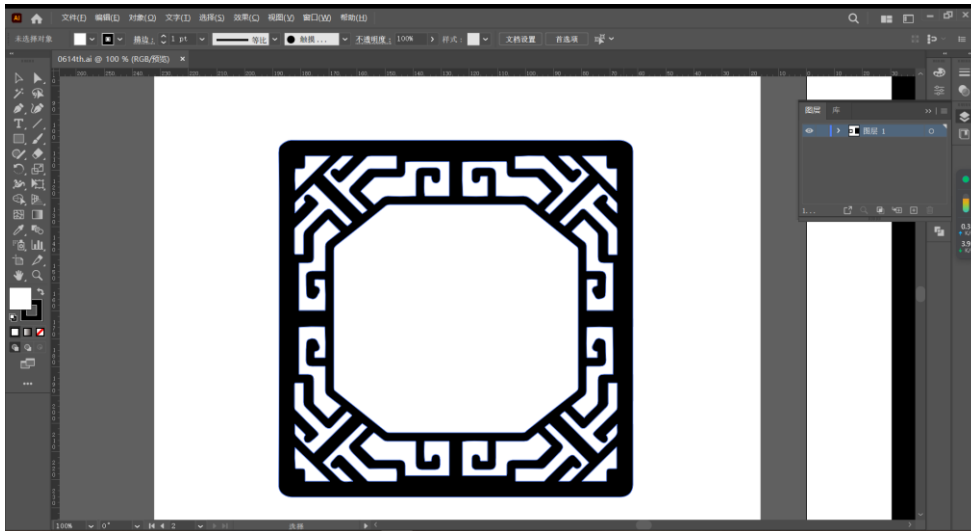

Figure 24 Dibujo vectorial de una sección de tabla de madera con adobe illustrator

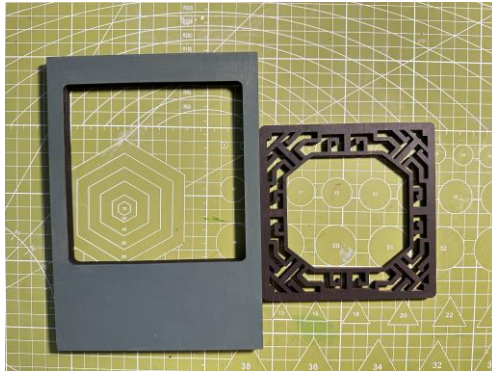

Figure 25 (1-3) Cortar y colorear tablas de madera

Haz tres capas separadas de patrones de pantalla, mezcla los colores correspondientes de tinta e imprímelos en el papel en secuencia (Fig.26). Espera a que la pintura se seque por completo y, a continuación, utiliza hilo de cobre para perfilar la forma de la luz solar en las hojas (Fig.27). Por último, combina el marco de la ventana con el papel impreso para completar el efecto final de pintura decorativa (Fig.28).

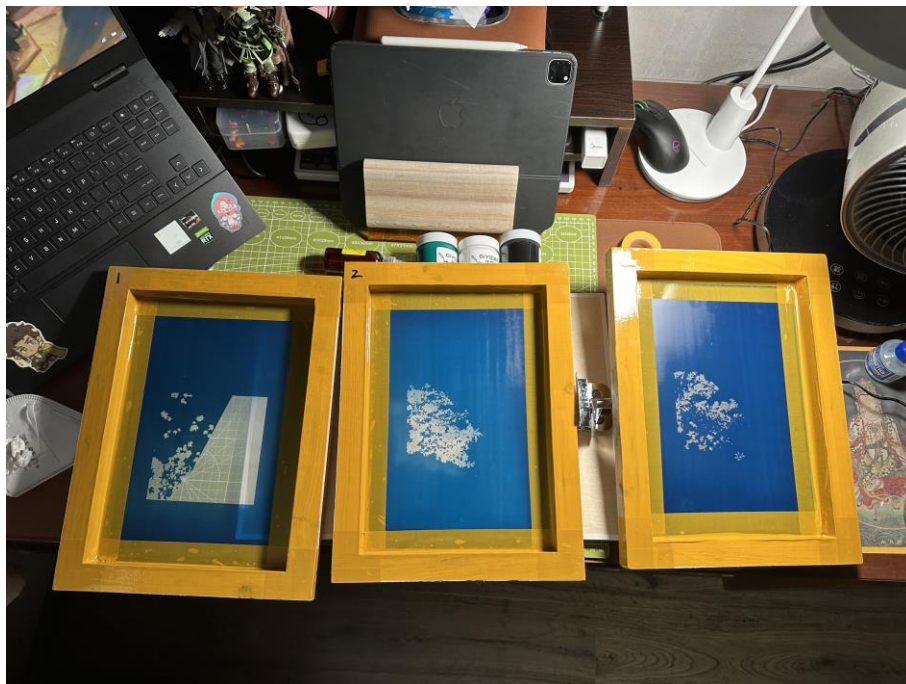

Figure 26 Materiales y equipos para serigrafía

Figure 23 Serigrafía en tres colores diferentes para imprimir hojas y sombras

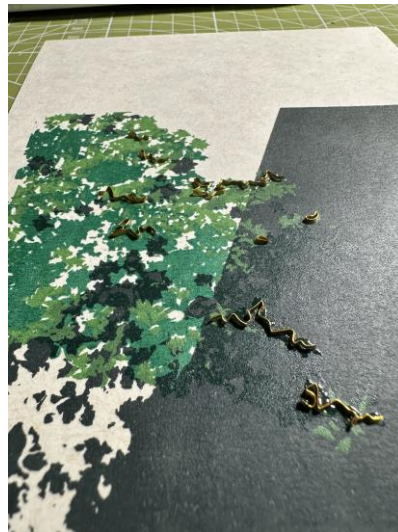

Figure 24 Utilizar hilo de cobre para mostrar los reflejos de la luz solar

Figure 25 Pega la ventana creada al papel

La segunda obra se inspiró en esta fotografía (Fig.29). Esta fotografía fue tomada en el Parque Beihai de Pekín, que en su día fue uno de los antiguos jardines reales. El cielo, la torre blanca, el lago, los bosques y los muros rojos y las tejas verdes de los edificios típicos chinos forman una escena muy armoniosa y estéticamente agradable.

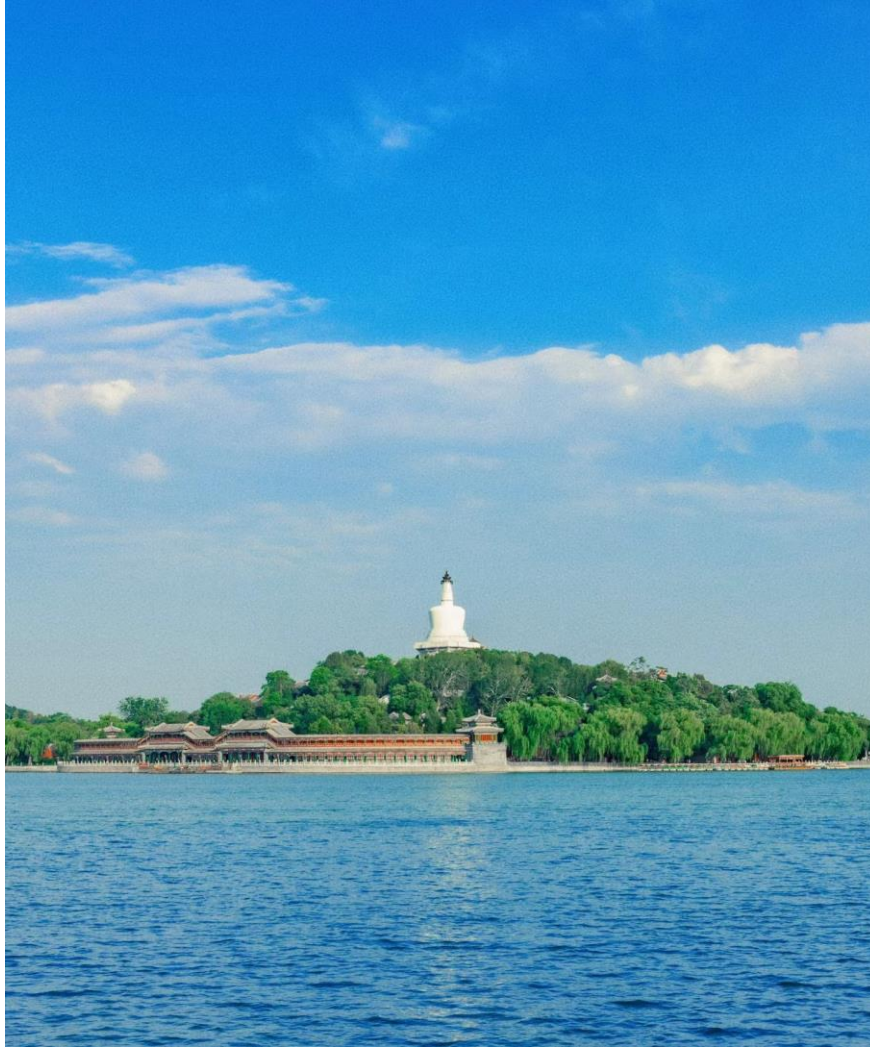

Figure 26 Tomada en el Parque Beihai, Pekín

Lo primero que hice fue un sencillo diseño gráfico (F.30) que debía identificar las partes principales que componen la obra. La torre blanca, la isla y el lago. Rápidamente me decidí por el esmalte para la base, ya que el degradado azul del agua encajaba perfectamente con lo que el esmalte podía ofrecer.

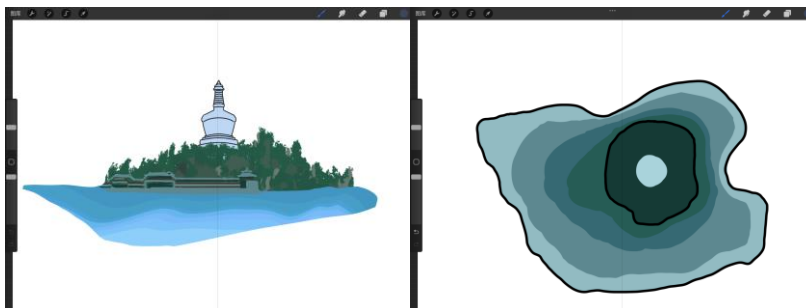

Figure 27(1-2) Diseño gráfico

Como quería presentar un efecto tridimensional, decidí combinar la obra con la impresión 3D y la escultura. Utilicé el programa Nomad para modelar en 3D y creé la

torre blanca central (Fig32-1) respectivamente y la forma del lago como base (Fig.32-2).
y se combinaron para formar la representación a tamaño final (Fig.32-3).

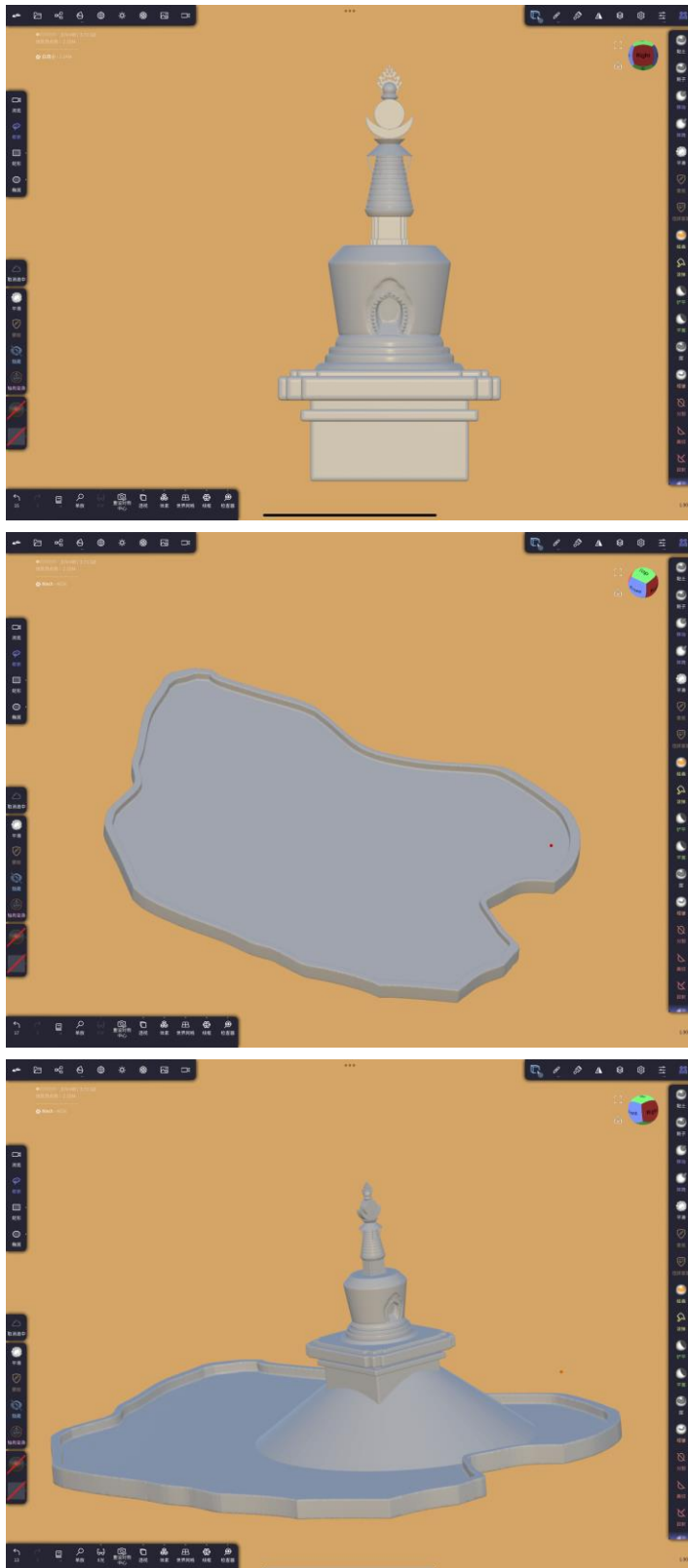

Figure 28(1-3) Modelado en 3D de la torre blanca y la base con el programa Noamd

Una vez finalizado el modelado, el modelo físico se imprimió en 3D utilizando resina (Fig.33-1). Colorear y dibujar el modelo con pintura acrílica (Fig. 33-2).

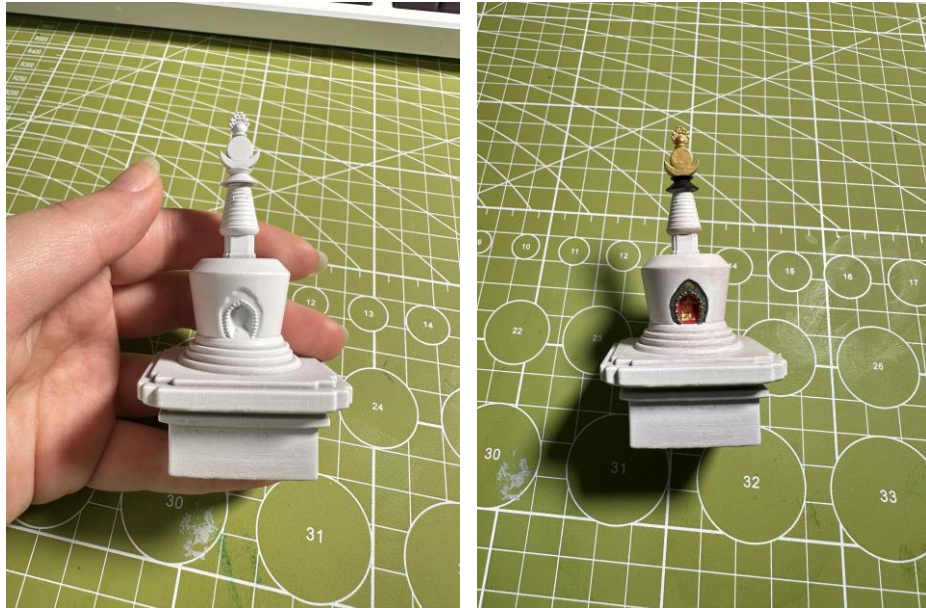

Figure 29(1-2) Imprime el modelo en 3D y coloréalo con acrílicos

Figure 30 Base de lago coloreada y materiales de arcilla para hacer la isla

Pellicza la forma aproximada de la isla con arcilla de gres y talla los detalles con un cuchillo(Fig.35-1.2). Espera dos días a que se seque por completo y lija la superficie(Fig.35-3).

Figure 31 Hacer islas con arcilla

Colorea las islas y los edificios con pintura acrílica (Fig.36). Colorea la esponja después de rasgarla en pequeños trozos irregulares para simular la forma de las maderas (Fig.37), y luego pégala con látex blanco sobre la superficie de la isla (Fig.38).

Figure 32 Colorear la isla con acrílicos

Figure 33 Triturar y colorear esponjas para hacer arbustos

Figure 34 Islas completas hechas

Pega la isla terminada a la base. A continuación, utiliza hilo de cobre para simular patrones de agua y pégalo a lo largo de la forma de la base(Fig.39). Después de que el pegamento se haya secado por completo(Fig.40-1), humedece la superficie de la base con un pulverizador y rellena las zonas divididas por el hilo de cobre con esmalte azul de distintos colores. Se eligió un color azul más oscuro para las aguas de la parte trasera de la isla y un color azul más claro para las aguas de la parte delantera, con un efecto de transición. Después de rellenar todas las zonas, utiliza un pulverizador para humedecer y nivelar la superficie(Fig.40-2). A continuación, rocía látex líquido sobre la superficie con un pulverizador para mantener el esmalte en su sitio. Por último, vierte epoxi transparente sobre la superficie y, tras esperar un día a que se seque completamente, la superficie desarrollará un efecto de esmalte que simulará la superficie de un lago(Fig.41).

Figure 35 Utilización de hilo de cobre para simular la creación de ondas de agua

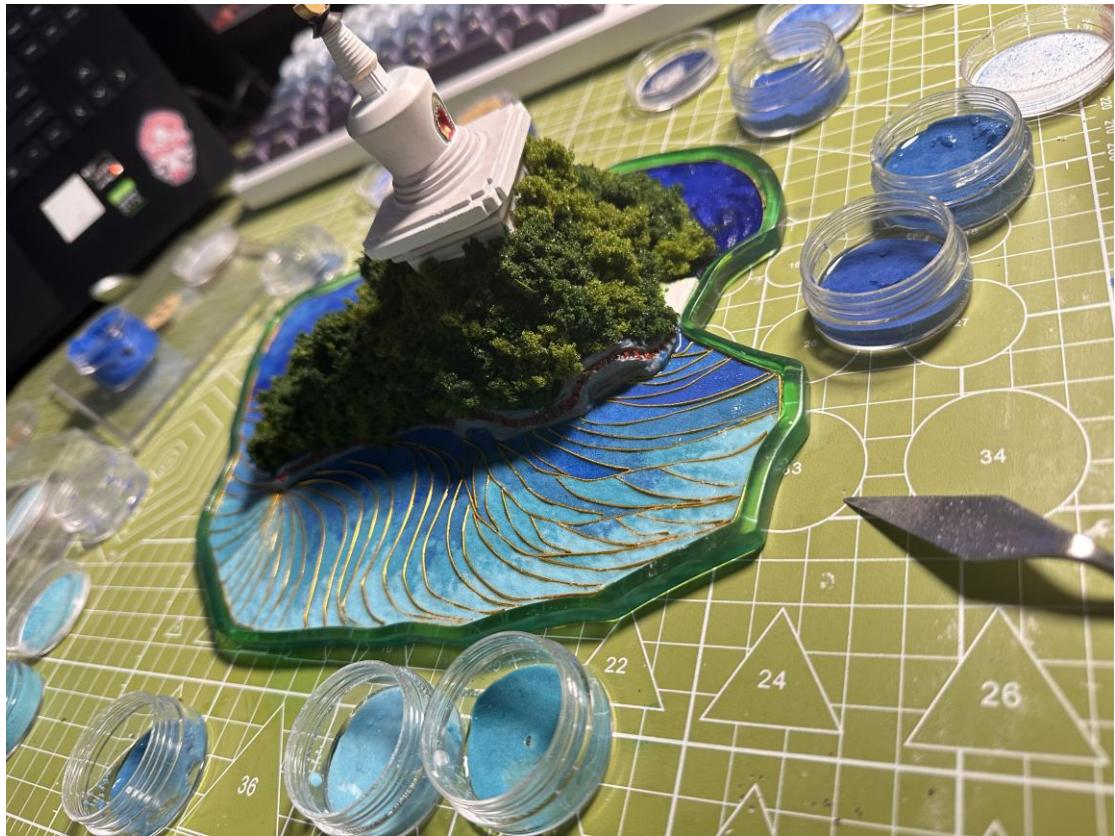

Figure 36 Rellenar con esmalte azul para crear un lago

Figure 37 Verter epoxy en la superficie para imitar un esmalte

ARTES FINALES

CONCLUSIONES

He cumplido con los objetivos marcados al principio del trabajo. Ha sido un trabajo enriquecedor. Explicar un poco esto.

En este trabajo final de máster, he cotejado sistemáticamente la historia y el desarrollo de las técnicas chinas del cloisonné, he explorado las posibilidades innovadoras de las obras contemporáneas esmaltadas de filigrana y he profundizado en mi comprensión de la expresión del diseño de las obras contemporáneas. Siempre he creído que, como creador, comprender las ventajas y características de las distintas técnicas es de gran ayuda para crear nuevas obras que incorporen las características de muchas culturas y artes, dando así nueva vida a las artes tradicionales.

Llevo intentando aprender técnicas diferentes desde que empecé a trabajar con creaciones hechas a mano. Antes del máster, probé técnicas como la pintura sobre papel filigrana, el esmaltado de filigrana y la costura. A lo largo del máster, opté por cursar asignaturas optativas de distintas artesanías, como serigrafía, diseño gráfico, fotografía, impresión digital y modelado en 3D. Cada vez que aprendía y experimentaba con una nueva técnica artesanal, era capaz de pensar y comprender las técnicas que dominaba desde una perspectiva diferente, lo que inspiraba la creación de nuevas obras.

En el proceso de diseño y producción de TFM, he integrado mis conocimientos del proceso de esmaltado y los conocimientos aprendidos en el máster de producción artística de filigrana para diseñar y producir artefactos acordes con la estética moderna. He intentado incorporar a mi obra elementos tradicionales de los jardines chinos, utilizando al mismo tiempo técnicas modernas y emergentes. En anteriores obras esmaltadas de filigrana, esta técnica solo se utilizaba como herramienta para dividir el espacio. En mis obras de TFM, a la artesanía de filigrana se le ha dado un significado simbólico de “Luz”, lo que considero una innovación. Espero seguir descubriendo y utilizando más materiales simbólicos en mis futuras creaciones.

Por supuesto, debido a las limitaciones de mi práctica del diseño y del tiempo, sigue habiendo algunas carencias en todo el proceso creativo. Por ejemplo, aún hay mucho margen de mejora en mi nivel personal de diseño gráfico, y espero crear más patrones con mis características personales de dibujo. Además, durante la fase inicial de diseño teórico, había planeado aprovechar la textura del esmalte para crear algunas creaciones innovadoras, como usar polvo de esmalte para imitar la textura de la arena, pero el efecto no fue bueno en la práctica. Tras consultar la información, descubrí que este efecto requiere un método de cocción específico para realizarse, que no se pudo llevar a cabo debido a las condiciones restringidas. No obstante, seguiré prestando atención al desarrollo de cada artesanía y reforzando mi aprendizaje y mis habilidades prácticas.

Desde mi contacto con las creaciones artesanales, desde la primera afición personal hasta el estudio profesional y sistemático, he intercambiado a menudo ideas con amigos y explorado nuevas ideas creativas, y también he recibido orientación y ayuda de profesores en el proceso de creación. Estoy especialmente agradecida a la UPV por ofrecer una rica variedad de cursos optativos, que nos dan la oportunidad de estar expuestos a una variedad de diferentes técnicas de artesanía. La interacción con la gente que me rodea me ha permitido cosechar infinitas alegrías en la artesanía. El proceso de ver una pieza de mi diseño pasar de un plano a un objeto tangible aporta una gran sensación de logro. Con el desarrollo de la tecnología, hay más formas de dar vida a nuestros caprichos. Seguiré experimentando con más artesanías en el futuro y haré de la creatividad una parte importante de mi vida.

Bibliografía

<https://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte>

https://en.wikipedia.org/wiki/Vitreous_enamel

<https://www.youtube.com/watch?v=0mxh0JykXUY>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AF%E6%B3%B0%E8%97%8D>

https://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_alveolado

<https://www.ad.tsinghua.edu.cn/info/1205/28100.htm>

<https://www.ad.tsinghua.edu.cn/info/1061/9500.htm>

Lin Chao. "La artesanía tradicional del cloisonné y su origen histórico" [J]. Pekín: Design Art, 2007.2.

Chen, Lihua. Artesanía china [M]. Pekín: Central Compilation and Translation Press, 2008.

Chen, Lihua. Cerámica esmaltada de la Colección de Palacio [M]. Pekín: Forbidden City Press, 2008.

Wang Haixia, Zhu Weikai. Patrimonio cultural inmaterial chino ilustrado: China más bella, segunda serie de cloisonné [M]. Wuhan: Hubei Bellas Artes Editorial, 2015.03: 2.

Chen Xicheng. Artesanía del esmalte [M]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press, 1963

Li Jiufang. "El esmaltado chino en alambre metálico y su origen" [J]. Pekín: Revista del Museo del Palacio, 1994, nº 4.

Li Fang. "Uso innovador del proceso de esmaltado de filigrana en el diseño moderno" [J]. Identificación y apreciación de reliquias culturales, 2021(16): 96-98.

Shi Huiyu. "A comparative study of modern and traditional artistic features of filigree enamelling" [J]. Mercado del arte, 2023(8): 84-85.

Zhang Rui. "Análisis sobre el patrón y la decoración de color del esmalte de filigrana" [J]. Design, 2017(7): 84-85.

Zhong Liansheng, Xia Huanzhen. Patrones de esmaltado [M]. Pekín: Beijing Arts and Crafts Press, 2005.

[Recurso electrónico]: Sobre la investigación del arte asiático en países de habla hispana. Madrid: Grupo de Investigación Asia, Grupo de Investigación Complutense Arte de Asia.