

Yáñez Martínez, Mª Begoña.

PDI, Universidad Internacional de La Rioja-UNIR, Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología-ESIT, grupo de investigación DiSEA (Diseño, Sociedad, Educación y Arte).

Mirar hacia arriba. Investigación artística en torno a la gárgola española

Looking up. Artistic research around the Spanish gargoyle

TIPO DE TRABAJO: Comunicación virtual.

PALABRAS CLAVE

Gárgola, Investigación basada en artes, Ilustración, Imaginario, Patrimonio.

KEY WORDS

Gargoyle, Arts based research, Illustration, Imaginary, Heritage.

RESUMEN

A lo largo de los últimos años he desarrollado un proyecto de investigación artística en torno a las gárgolas españolas desde sus posibilidades expresivas como objeto de estudio en escritos, dibujos, cuaderno de bocetos y proyectos utópicos, y especialmente como vehículo de difusión y presentación de una visión cercana de un tesoro escultórico escondido. Este proyecto se materializa en el conjunto de ilustraciones *Una Historia de Gárgolas* que ha formado parte de varias exposiciones. El objetivo del proyecto era dar vida a la piedra, aportando a las gárgolas un carácter más cercano. Estos dibujos contaban una historia que ayuda a comprender y valorar la gárgola, o al menos despertar un principio de interés animando a *mirar hacia arriba*, nombre, a su vez, de un proyecto educativo online para el conocimiento de la gárgola. En la actualidad he comenzado a fraguar un segundo proyecto en una nueva dirección. Se trata de *La gárgola en la oscuridad*, un conjunto de ilustraciones desde la oscuridad del papel negro "dibujando con la luz", inspiradas en gárgolas españolas. Este segundo proyecto trata el carácter dual de la gárgola, umbral entre dos mundos, que nos permite un viaje a la imaginación. Una historia que alimenta el interés creativo hacia ellas, como espacio de libertad para los escultores de una época en la que imaginación y fantasía se relegaban a los márgenes, a lo escondido. La oscuridad aporta el punto de vista romántico de unir pasión y terror en un equilibrio constante.

ABSTRACT

Over the last few years I have developed an artistic research project around Spanish gargoyles from its expressive possibilities as an object of study in writings, drawings, sketchbooks and utopian projects, and especially as a vehicle of dissemination and presentation of a close vision of a hidden sculptural treasure. This project materializes in the set of illustrations *A Story of Gargoyles* which has been part of several exhibitions. The objective of the project was to give life to the stone, giving the gargoyles a kinder point of view. These drawings told a story that helped to understand and value the gargoyle, or at least awaken a principle of interest encouraging for *looking up* (also the name of the educational project online for knowledge of the gargoyle). Recently I have started to forge a second project in a new direction. This is *The Gargoyle in the Dark*, a collection of illustrations from the darkness of black paper "drawing with light", inspired by Spanish gargoyles. This second project deals with the duality of the gargoyle, threshold between two worlds, which allows us a trip to the imagination. A history that boosts the creative interest in them, as a space of freedom for the sculptors of a time when the imagination and the fantasy were hidden and relegated to the margins. Darkness brings the romantic point of view of uniting passion and terror in a constant balance.

INTRODUCCIÓN

«El pensamiento verdaderamente productivo tiene lugar en el reino de las imágenes» (Arnheim, 1971, p. ix).

Mirar hacia arriba es una acción muy necesaria entre los observadores de las gárgolas, a lo que hay que sumar que esta acción surge de la necesidad de proponer una mirada hacia las alturas, pero también más elevada en cuanto a profundizar en la contemplación. Así este estudio persigue, por una parte dar difusión a la gárgola española a través de la obra artística y por otra promover la dimensión visual del conocimiento mediante el desarrollo de la observación activa.

La **motivación** de este trabajo se basa en la necesidad de trasladar el conocimiento adquirido en la investigación de la gárgola a una obra plástica. Esta necesidad procede inicialmente de la reconstrucción y simplificación visual de los principales rasgos de las gárgolas para desarrollar una historia con la que hacer más sencillo y dinámico su aprendizaje. Los primeros dibujos de las gárgolas formaron parte de un block de apuntes que ha ido creciendo poco a poco a lo largo de los años desde el 2011 y del que salieron los representantes de la narrativa visual y textual, que se explicarán más adelante.

La gárgola es uno de los representantes del arte marginal, forma parte de los «relegados al margen»¹ (Monteira, Muñoz, y Villaseñor, 2010), y de los olvidados de la Historia del Arte en nuestro tiempo, pero también forma parte de las micronarrativas de su época, como mensaje escondido que busca encontrar su lugar dentro de un mensaje mayor (el macrorrelato del gran libro de piedra que suponían las catedrales en la Edad Media). Esta investigación artística pretende acercar la gárgola a lugares más accesibles, a través de la interpretación personal y la implicación de la experiencia desarrollada durante estos años de convivencia².

Podríamos decir que el **objetivo principal** de esta investigación es ampliar los puntos de vista artísticos de la gárgola y mostrar sus distintas facetas a través del dibujo. Para ello se han ido desarrollando una serie de planteamientos en base a las necesidades de cada proyecto:

- Acercar y simplificar la historia de la gárgola en forma de cuento que resuma los aspectos más destacados de la gárgola y permita, especialmente a los más pequeños, comprender y valorar su belleza y familiarizarse con el monstruo.
- Presentar a la gárgola desde su misterio y exotismo (incluso su erotismo) a los más mayores (tercera edad), en una comunicación que les ayude a recuperar la ilusión por lo fantástico.
- Introducir una visión respetuosa de la gárgola en un ámbito más cercano al análisis de su presencia en la cultura visual actual y los *mass media* (Yáñez, 2016), ampliando el rango de edades que quedaban fuera de la atención del cuento.

Para lograr estos objetivos específicos se hace uso de la creatividad y el lenguaje artístico. «En los procesos creativos [...] lo que define el conocimiento a través del arte es *“la emanación de significado a través del proceso de la expresión creativa”*» (Piccini, 2012, p. 5).

Reflexión, experiencia, emoción y acercamiento al conocimiento histórico de la gárgola pueden lograrse a través de su expresión mediante el uso de estos lenguajes artísticos como método que fomente el pensamiento creativo. Como indican Ponce, Ortuño y Serrano (2018) en su estudio *Procesos creativos en la construcción del conocimiento histórico*:

La construcción del conocimiento histórico requiere, en el marco de un proceso de investigación, habilidades muy diversas, propias del pensamiento metódico y del pensamiento creativo, e imprescindibles para la elaboración de un discurso argumentado y una concepción crítica del mismo (p. 101).

La búsqueda de alternativas creativas para el conocimiento de la gárgola y acercarla a ámbitos más accesibles, que nos permita bajarlas de las alturas, está en estrecha relación con el pensamiento divergente (creativo, lateral, etc.). Este proceso reflexivo se materializa en mostrar una interpretación artístico-visual en lugar de fotografías y tratar de fomentar el interés por ver las reales nombrando a las protagonistas originales de cada ilustración. El último proyecto es el avance lógico del proceso hacia un punto de vista que plasme toda su sublimidad asociada al misterio y a la noche.

Para conocer en profundidad a la gárgola debemos recurrir a su vertiente histórica y también al imaginario colectivo. Como plantea Tomás (2015), el imaginario colectivo supone un ámbito de actuación entre la pedagogía y el arte, y desde giros conceptuales podemos ayudar a desarrollar el pensamiento crítico que cuestione la realidad social hacia la transformación. «Todo esto contribuye a generar fórmulas de educar en el imaginario para generar experiencia auténtica. La imaginación se vuelve aquello verosímil que ocupa un lugar en el tiempo, sino continuo, sí preciso» (Tomás, 2015, p. 19).

¹ Tema principal de la publicación cuyo concepto se asocia a las gárgolas, canecillos, misericordias y marginalia, entre otros.

² El proceso de investigación de las gárgolas españolas comienza en el año 2008, aunque el origen del interés por ellas viene de mucho antes y el germen que despertó la necesidad de mostrarlas surge con la adquisición del libro de Janetta Rebold, *Holy Terrors: Gargoyles on Medieval Buildings*, en el año 2006.

METODOLOGÍA

Este trabajo se enmarca en el ámbito de la investigación asociada a la creación artística, que busca encontrar su lugar en el ámbito académico de la investigación «para que se asuma como perspectiva legítima de producción de conocimiento [dando valor a] la experiencia, las historias personales acontecidas, las creencias, etc., enlazados con la práctica artística en un ejercicio perpetuo de reflexividad» (De Miguel, 2014a, p.5). Dicho de otro modo, «permitir –actuando como mediadores- que la realidad hable por sí misma» (Hernández, 2008, p. 90).

Esta investigación comparte con la IBA (Investigación Basada en Artes) las características que en su día presentaron Barone y Eisner (citados en Hernández, 2008, p. 94):

- «Utiliza elementos artísticos y estéticos», en este caso el dibujo y la ilustración como lenguajes artísticos comunicativos.
- «Busca otras maneras de mirar y representar la experiencia», compartiendo de forma visual la experiencia de la autora a través de sus obras.
- «Trata de desvelar aquello de lo que no se habla», acercando a la gárgola al imaginario colectivo de forma respetuosa y coherente.

Como indica Piccini (2012), el proceso debe ponerse de manifiesto tanto como el producto y con la misma relevancia. La vertiente **performativa** de la IBA «se refiere a la práctica (artística) como parte del proceso de investigación» (p. 4). A su vez el proceso creativo comparte las constantes metodológicas de todo proceso investigador: Información e investigación, análisis, síntesis y evaluación (Vilchis, 2002). Este proceso metodológico teórico se lleva a cabo también en el trabajo con los productos visuales, ya que también se desarrolla una investigación visual previa, con el resultado de la documentación fotográfica de las gárgolas de catedrales góticas españolas, un análisis y clasificación de las imágenes y una síntesis organizativa con relación a diversos criterios de selección de las más representativas dentro de cada categoría que se presentó en la tesis doctoral de la autora. La evaluación, en este proyecto visual, se materializa en la investigación artística y los distintos proyectos que se presentan en este artículo.

La **investigación performativa** o **creativa** se refiere a «la investigación basada en la práctica o Practice-Based Research, donde el artista-creador-investigador reflexiona a partir de su propio proceso de creación o de su propia práctica, ya sea artística, educativa o investigadora» (Piccini, 2012, 15).

DESARROLLO

A nivel fáctico esta intencionalidad comunicativa, constructiva y educativa se manifiesta en un proceso llevado a cabo en la investigación/creación artística de las gárgolas españolas. Como se muestra esquemáticamente en la **figura 1** este es un proceso iterativo que evalúa cada fase y vuelve sobre ella para corregir errores. El paso inicial es el **conocimiento** de las opciones dentro de un catálogo de imágenes elaborado por la autora en distintos viajes por la geografía española. Este conocimiento general nos permite tomar decisiones en cuanto a la **selección** más adecuada para cada momento de la investigación. En el proyecto *Una Historia de Gárgolas*, que reunía un total de 14 ilustraciones (en 30x40 cm, en posición horizontal y vertical), el objetivo era representar la diversidad de las gárgolas desde su clasificación principal: antropomorfas, zoomorfas y fantásticas, y también con relación a los mundos del Bestiario: acuático, terrestre y aéreo.

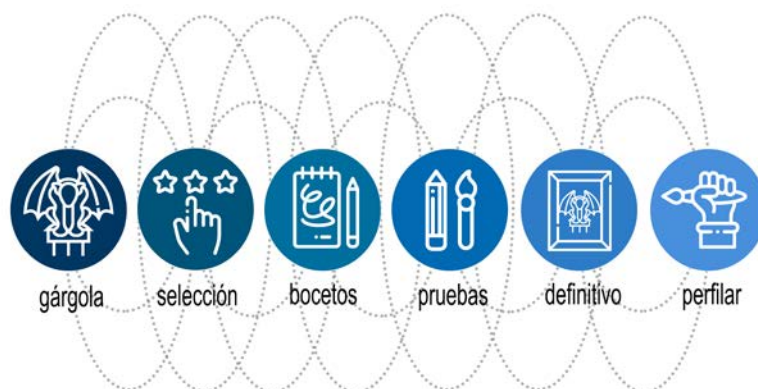

Figura 1. Proceso iterativo metodológico/creativo. Infografía, elaboración propia, 2019. Fuente iconos: Freepik (s.f).

Como indicábamos en la metodología, la investigación performativa o creativa pone el énfasis principalmente en el proceso, que fue el centro ideológico de la exposición *EMBBAA* (De Miguel, 2014b), primer espacio en el que se comparte el conocimiento visual de la gárgola. La mejor forma de comprender el proceso creativo de este proyecto es a través de las siguientes imágenes.

Proceso de selección

La **selección** se manifiesta primero en los **bocetos** del block de apuntes, que contiene todo el saber gargolesco-visual de la autora. Una vez solucionados los problemas constructivos del dibujo pasamos a las pruebas de color, materiales y acabados. De ahí llevaremos las soluciones constructivas de los bocetos en el block, combinadas con las decisiones de color y modelado de la bidimensionalidad, a un soporte definitivo.

Figura 2. Proceso de selección, bocetos en el block y pruebas de color, 2014. Gárgola del claustro de San Juan de los Reyes, Toledo. Fotografía de la autora (2011) y Elaboración propia.

Obra final

Sobre la base de aprendizaje de los bocetos previos se dibuja la gárgola desde el conocimiento y la familiaridad con sus formas. Para darle el entorno primero se construye el fondo arquitectónico que ubica a la gárgola en su contexto catedralicio más habitual; el modelado plástico de las formas sobre la propia gárgola va construyendo una entidad física bidimensional que la separa del fondo; y el remate consiste en darle vida al dibujo con el perfilado final.

Figura 3. Proceso de las ilustraciones finales del proyecto *Una historia de gárgolas*, 2014. Gárgola de la catedral de Burgos. Elaboración propia.

La gárgola en la oscuridad

En el caso del proyecto *La gárgola en la oscuridad* el objetivo de los bocetos iniciales reside en resolver, en el formato final A3, la forma completa de la gárgola a retratar. Partimos igualmente del block de gárgolas y la selección sobre el conocimiento adquirido en su estudio. De ahí se rescatan las gárgolas que nos permitan asociar esa visión más sublime, siendo un total de 9 seleccionadas. Esta sublimidad consiste en la combinación de terror y admiración propia de los románticos en unas figuras que irán surgiendo a cada trazo y pincelada de la oscuridad, como si estuvieran iluminadas por la luna llena.

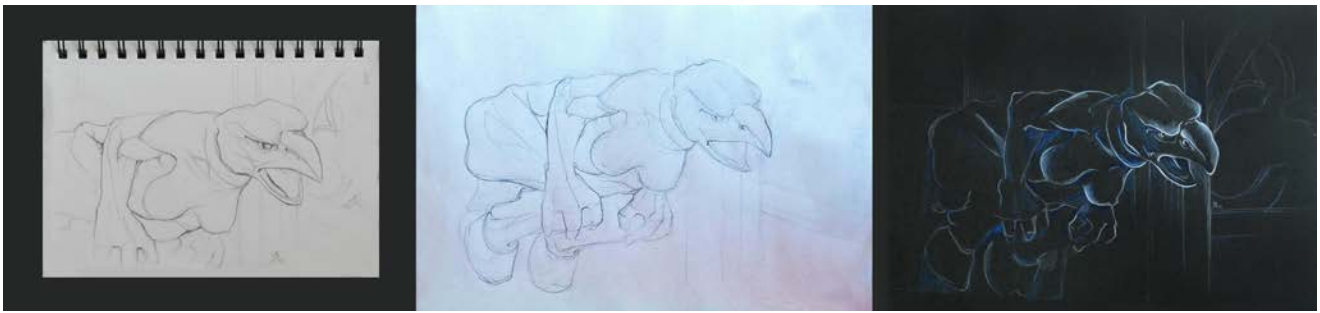

Figura 4. Boceto de selección en el block (2015), boceto en A3 (2018) y dibujo final sobre soporte negro (2019). Gárgola de la catedral de Barcelona. Elaboración propia.

En los dibujos finales comenzamos igualmente con un esbozo a grafito que le aporta una belleza curiosa, ya que no puede observarse si no es dibujando con luz rasante. Conservamos estas primeras líneas en el dibujo final por el gusto de mantener el armazón original visible en el dibujo terminado (algo habitual en el trabajo de la autora). En la **figura 5** podemos ver un primer esbozo a grafito, prácticamente imperceptible, que continua con un dibujo a lápiz blanco y lápiz acuarelable azul. Finalmente introducimos el pincel que irá poco a poco dando énfasis a las partes más importantes desdibujando el resto. El resultado final es una gárgola que sale de la oscuridad cruzando el umbral que protege.

Figura 5. Proceso de los dibujos finales del proyecto *La gárgola en la oscuridad*, 2019. Gárgola de la catedral de Burgos. Fuente: Elaboración propia.

«Mediante el arte, los individuos, en sus relaciones con el inconsciente y con las otras personas, ponen en juego su creatividad y su narrativa. En este punto es donde radica el placer que el arte produce» (Tomás, 2015, p. 26).

CONCLUSIONES

Lo que ocurre es que nuestros modelos, nuestras evidencias [...] Deberían crearse para tratar de describir los procesos y formas de hacer que ha ido utilizando el investigador a lo largo del camino indagador, sobre los que sustentar planteamientos alcanzados, conclusiones propias de la práctica, cambios de dirección en el proceso y en el artista-investigador (en su identidad). (De Miguel, 2014a, p. 7).

La inserción de la gárgola en nuestra cultura visual actual, a través de nuevas manifestaciones artísticas, permite hacer de conexión con la gárgola gótica en su valoración y su comprensión como parte de nuestro patrimonio escultórico, buscando que forme parte de nuestra identidad patrimonial. Esta atención debería repercutir en acciones hacia la conservación y restauración de estas manifestaciones escultóricas con la misma relevancia que se aplica a capiteles, portadas y esculturas exentas.

Esta investigación artística quiere acercar las reflexiones personales de la autora como vehículo que dirija a un lugar más adecuado a la gárgola dentro de nuestro imaginario colectivo, así como despertar el interés por *mirar hacia arriba* para observarla y también para impregnarnos de conocimiento a través de la observación. Es una defensa de la dimensión visual del conocimiento que tanto la

investigación principal, como cada uno de los proyectos artísticos, han ido tratando de inculcar en los espectadores, convirtiéndolos en «sujeto que aprende» (Fontal, 2003) y desarrolla una relación coherente con su entorno visual.

«Es en esta influencia positiva [del arte] en el desarrollo cultural de cada individuo donde podemos desarrollar la sensibilidad hacia nuestro entorno» (Tomás, 2015, p. 26).

En cuanto a las **limitaciones** del último proyecto, el registro fotográfico de los dibujos con soporte oscuro se ve dificultado porque el negro es un color que se tiñe fácilmente con las tonalidades de alrededor, por lo que en una misma ubicación un ligero cambio en la iluminación natural supone dominantes de color distintas en cada fase de registro del proceso. Al contrario de lo que podría parecer, y lo que sucedía en las ilustraciones del primer proyecto, el registro y retoque fotográfico no beneficia ni alcanza la calidad de la obra real.

Como **trabajo futuro**, el conjunto no cuenta, por el momento, con un ámbito expositivo definido, por lo que la siguiente fase es encontrar el ámbito adecuado para la materialización del proyecto de forma que pueda ser observado y despertar el interés por la gárgola a nivel artístico-plástico, y también el deseo de observarlas en su lugar de origen, devolviéndole parte de la atención que se merece.

REFERENCIAS

Arnheim, R. (1971). *El pensamiento visual. Psicología del ojo creador*. Madrid: Alianza.

De Miguel, L. (2014a). La creación artístico-narrativa, a partir de registros visuales, sonoros y audiovisuales, como estrategia metodológica en las Bellas Artes. *Actas – VI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – VI CILCS* (p. 23). Tenerife: Universidad de La Laguna. Recuperado de http://www.revistalatinacs.org/14SLCS/2014_actas/023_DeMiguel.pdf

De Miguel, L. (coord.). (2014b). *EMBBAA. Érase una vez*. Catálogo de la exposición. Artista participante (p.16). Recuperado de https://issuu.com/laurademiguel/docs/embbaa2014_low_simple

Fontal, O. (2003). Aprender en Internet: comprensión y valoración del patrimonio del siglo XX. En Calaf, R y Fontal, O (coords.), *Arte para todos. Miradas para enseñar y aprender el patrimonio: referentes, modelos y ejemplos* (pp. 137-172). Gijón: Trea.

Freepik. (s.f). Iconos vectoriales. *Flaticon* [Sitio web]. Recuperado de www.flaticon.es

Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI*, 26, 85-118. Recuperado de <https://revistas.um.es/educatio/article/view/46641>

Monteira, I., Muñoz, A. B. y Villaseñor, F. (2010). *Relegados al margen: marginalidad y espacios marginales en la cultura medieval*. Madrid: CSIC.

Picini, R. (2012). Investigación Basada en las Artes. Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes – Universidad de la República Oriental del Uruguay. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/235634127_Investigacion_Basada_en_las_Artes

Ponce, A. I., Ortuño, J. y Serrano, F. J. (2018). Procesos creativos en la construcción del conocimiento histórico: Perfiles del conocimiento. En García Sempere, P., Montiano Benítez, B., Tejada Muñoz, A. I. y Tejada Romero, P. (coords.). *Investigación y Docencia de la Creatividad desde una perspectiva interdisciplinar. Actas del III Congreso Internacional Virtual de Investigación y Docencia de la Creatividad* (pp. 101-109). Granada: Universidad de Granada. Recuperado de http://cicreart.com/wp-content/uploads/2018/11/Investigacion_y_docencia_de_la_creatividad_desde_una_perspectiva_interdisciplinar_978-84-338-6316-4.pdf

Tomás, D. (2015). La imaginación como aprendizaje. Arte crítico y pedagogías para la liberación del imaginario colectivo, *Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes Y Letras*, 4, 2015, 16-28. Recuperado de http://revistasonda.upv.es/2015_%20Articulo_Daniel%20Tom%C3%A1s%20Marquina.pdf

Vilchis, L. C. (2002). *Metodología del diseño: Fundamentos teóricos*. México: UNAM.

Yáñez-Martínez, M. B. (2016). La gárgola en la cultura visual actual. *Arte, Individuo y Sociedad*, 28 (3), 553-565. http://dx.doi.org/10.5209/rev_ARIS.2016.v28.n3.50832