

Juan J García Olmedo

Cuero Artístico
Leather craft

El uso del cuero y sus oficios - *Artesanía*

- **en la antigüedad**

Puede conocerse *el uso del cuero*, incluso del cuero labrado, por el hombre en la antigüedad sin necesidad de bucear en la noche de los tiempos y sin tener que basarnos en conjeturas o estudios antropológicos. En todos los trabajos y artículos editados sobre la historia del cuero se hace referencia a los utensilios y objetos de uso personal, de cuero, que eran encontrados en el ajuar funerario del Egipto faraónico. La conservación, el adorno y labrado que presentan algunas de estas piezas no hace sino constatar, además de la utilización de este material, que era muy avanzada y sorprendente la técnica artesanal que poseían en aquella época.

En *Grecia* y en *Roma* el trabajo y la utilización del cuero fueron muy extensos, incluso *el concepto gremial utilizado en Roma era muy similar al europeo que estuvo vigente durante toda la edad media y que ha perdurado hasta épocas muy recientes*. La documentación romana ha permitido descubrir con detalle como se realizaba el curtido y trabajo del cuero y como, bajo una misma ocupación gremial, se diferenciaban los distintos oficios “*los oficios del cuero*”, según el destino final de la pieza terminada: los *zapateros*, los *guarnicioneros*, los *constructores de corazas y escudos*, los que hacían *útiles de cuero para viaje*, los *fornadores de cuero liso u ornamentado para las arcas y cofres*, etc.

- **en la edad media y moderna**

Supuso un gran avance en las técnicas de utilización de la piel para un uso duradero *el pergamino*. Este procedimiento, que era conocido desde la antigüedad, se generalizó y tuvo un gran desarrollo en la *edad media* porque este material fue utilizado masivamente como soporte de toda la transmisión literaria que fue llevada a cabo durante esa época. Los pergaminos eran decorados, *iluminados*, con oro, plata y color. El declive de esta actividad, con la utilización del papel, entronca directamente con la utilización del cuero para *la encuadernación* que, con notables antecedentes, tuvo su gran auge a partir del invento de la imprenta; así, a finales del s XV y principios del XVI había encuadernadores verdaderamente reputados cuyos trabajos eran admirados y solicitados en toda Europa.

En nuestro ámbito geográfico debe significarse el gran aporte que representó la influencia y traspaso de nuevas formas técnicas y de conocimientos que se generaron a partir de **Al-Andalus**. La cultura que se instaló en la **Península Ibérica** y por ende en **Europa**, introdujo un uso del cuero que hasta entonces era desconocido; así, se hicieron comunes la utilización de bandejas de cuero -algunas metalizadas-, para soportar los utensilios y alimentos en las comidas, también se generalizó el uso del cuero en numerosos enseres y aplicaciones domésticas, como cojines y cubrecamas, y en la indumentaria. Hay testimonios de aquella época de los ricos arneses que llevaban las caballerías y de las adargas que portaban los caballeros, adornadas con diversos motivos decorativos, cueros que eran labrados por diversos procedimientos. Estas costumbres y técnicas orientales que se importaron, hicieron emerger una artesanía autóctona, que en poco tiempo alcanzó notable fama y floreciente comercio, ello debido, en especial, a los avances que se consiguió en el curtido de las pieles: *los cordobanes*.

El cordobán, es la piel de cabra curtida por procedimientos que le conferían una especial flexibilidad y las convertía en un material noble y duradero capaz de admitir el metalizado, labrado y coloreado con gran facilidad y prestándose para su utilización en todo tipo de aplicaciones.

Este soporte técnico es el que permitió que a los tradicionales trabajos de ajuar doméstico, atalajes y guarnicionerías, más o menos decorados, se incorporara, en una época posterior, la utilización del cuero como elemento fundamental del mueble y en especial como elemento decorativo propio “*cuero para colgar*”: **el guadamecil**

Como en toda organización gremial, en diversas ciudades de **España** están perfectamente documentados, desde principios del siglo XVI, las ordenanzas que determinan claramente el modo de trabajar e incluso la formación que deberían tener los artesanos que se dedicasen a la confección de estos cueros, que ya eran muy demandados en el resto de Europa, a donde comenzaron a ser exportados; pero, probablemente no sólo fueron exportados los cueros, sino también sus técnicas de realización porque de inmediato se empezó a trabajar el cuero labrado y el **guadamecil** en **Venecia** y posteriormente en **Francia, Flandes** y en otros países europeos, donde perduró esta actividad hasta el siglo XVIII y donde se generalizaron métodos pseudoindustriales: la aplicación de moldes para la obtención mecánica de varios ejemplares.

- **en el siglo XIX y principios del XX**

Parecen coincidir todos los autores, que con el inicio del siglo XIX (y a todo lo largo del mismo), con la revolución industrial, cambiaron radicalmente las condiciones de vida y de producción de los artesanos y de la clase obrera. Las obras que han llegado hasta nuestros días corroboran esta situación y como las **Artes y los Oficios del Cuero** quedaron muy mermados porque *el cuero como arte suntuaria* dejó de despertar interés y fue sustituido por otros revestimientos más duraderos y menos costosos. Al mismo tiempo, los avances en el tejido, el metal, la fibra, el moldeado de la madera, etc, también desplazó al *cuero que era utilizado como soporte* -más o menos trabajado y decorado- *en otros elementos*. El cuero quedó relegado a un uso más tradicional, asociado al trabajo de talabarteros y guarnicioneros, con una aplicación muy directa al mundo rural o como elemento accesorio en la indumentaria.

Esta situación fue muy criticada, especialmente por diversos teóricos ingleses que proponían renunciar al trabajo con máquinas y retornar a un pasado donde la producción tuviera un rostro más humano. El paradigma de esta línea de pensamiento fue un incurable neorromántico: **William Morris**, que desarrolla su actividad en la segunda mitad del s XIX.

W Morris, organizó unos talleres donde se ponía en práctica la forma de producción artesanal de la Edad Media, llegando a ser tan influyentes que dieron paso a un estilo propio: **Arts and Crafts**. En estas obras se trató de huir de la producción en masa con el fin de recuperar y preservar las artes y oficios medievales. Cabe resaltar, entre otras formas y aplicaciones, que del taller de W. Morris salieron numerosos muebles en los que se utilizaban aplicaciones de cuero labrado (*Museo de Orsai – París*).

Durante esta época fue reformada la enseñanza de oficios impartida en Academias, que se orientó hacia una mayor expresión subjetiva del artesano, intentando de esta manera entroncar sus trabajos con la esencia del pueblo y se asistió a un resurgir del interés por la Artesanía y las Artes aplicadas que coinciden con la llegada del cambio de siglo y la corriente estética conocida como el “**Modernismo**”. Se revitalizaron las Artes Suntuarias y se aumentó, en gran medida, la utilización del cuero, sobre todo en el mobiliario. También en estas fechas empiezan a conocerse los primeros estudios serios realizados para el conocimiento de las técnicas antiguas del trabajo del cuero, produciéndose ensayos e investigaciones de los procedimientos artesanales que finalmente permitieron la recuperación de técnicas olvidadas que hoy pueden aplicarse.

También hay que dejar constancia del gran aporte, al menos teórico, que supuso a partir de los años veinte del pasado siglo XX la **Bauhaus**.

Aunque los talleres verdaderamente artesanales de la **Bauhaus** no tuvieron un gran arraigo, basta citar que el taller de Encuadernación, quizás el más afín al oficio del cuero, duró apenas un curso, sus conceptos, entre los que puede destacarse las ideas de “*perfeccionamiento de los oficios como motivo esencial para cualquier artista*” y de la “*unidad entre arte y tecnología, reconociendo las raíces comunes que tienen las bellas artes y las artes aplicadas*”, son aportaciones dinamizadoras (aunque no nuevas porque ya los teóricos ingleses planteaban la reforma de la enseñanza de los oficios como un cruce de intereses entre el arte, el diseño y la artesanía), cuya discusión sigue vigente hoy en día.

Fue trascendental los logros que Bauhaus logró en el campo del diseño y del modo de plantear la enseñanza del arte/artesanía..

- **situación actual**

Con estos planteamientos teóricos y debido al impulso de las primeras investigaciones sobre los denominados cueros artísticos, ***se han ido sucediendo, a través de todo el siglo XX, un pormenorizado y masivo estudio del cuero:***

De las técnicas de curtido y del “*acabado*” de las pieles.

De las posibilidades de color, textura y volumen del material.

De los sistemas y gestión del trabajo.

De las distintas aplicaciones del cuero.

.....

También podría mencionarse una gran variedad de facetas en torno al cuero artístico en las que se ha profundizado como son:

- ***Investigación de las técnicas industriales medievales relacionadas con el cuero.***
- ***Estudio y recuperación de objetos y obras de cuero antiguo***, posibilitando de este modo conocer su proceso de creación y las técnicas que encierran, lo que ha permitido la recuperación de antiguos oficios del cuero, como es el caso de los pergaminos iluminados o el guadamecil.

- *Catalogación y exposición museística de las obras de cuero antiguas.*
- *Métodos de curtido de la piel.*
- *La utilización de los tintes.*
- *La posibilidad de manufacturación de todo tipo de obras terminadas para uso personal tanto de forma totalmente artesana como por medios industriales.*
- *La aplicación del cuero al diseño y la decoración de interiores* en una sociedad moderna y dirigido a la arquitectura actual
- *Métodos de estampación y de variadas terminaciones muy duraderas* que han posibilitado diseños de vanguardia en la indumentaria, el calzado y en los accesorios personales.

Por todo ello, el soporte técnico y de experimentación realizado en estos últimos años ha modificado de forma radical los conceptos de los oficios tradicionales que tenían los artesanos y les han permitido transitar caminos hasta ahora desconocidos en su elaboración y también el propio uso del cuero, como está ocurriendo con otros materiales artesanos como el metal, el vidrio, la cerámica, etc.

Las Asociaciones y Corporaciones, tanto nacionales como internacionales, de Artesanos, los sucesivos encuentros de los oficios del cuero que se vienen realizando en los últimos años en España, las publicaciones periódicas de artesanía que incluyen importantes noticias sobre el cuero, internet, etc., no hace sino mostrarnos, en principio, la vitalidad que esta adquiriendo el trabajo del cuero artístico, y, más detalladamente, la situación del sector y las líneas de trabajo que están siguiendo estos profesionales.

Las obras que hoy nos están brindando los artesanos del cuero cubren un amplio abanico que va desde las realizaciones más clásicas, incluso miméticas de las antiguas, hasta diseños totalmente novedosos basados en una estética contemporánea que, sin embargo, se nutre, en la mayoría de los casos, de recursos y técnicas aquilatadas con el paso de los años *–la heterodoxia del artesano–*.

Ahora vemos que a los tratamientos tradicionales en los trabajos de guarnicionería, marroquinería, de complementos de la indumentaria, etc., que se siguen realizando, se han incorporado **diseños y acabados novedosos y de vanguardia**.

El conocimiento del **tratamiento del cuero antiguo**, que siempre da un buen resultado estético, ha permitido **el florecimiento y viabilidad de numerosos talleres artesanos** dedicados a obras estrictamente decorativas (heráldica, obras para colgar, etc) y también dirigidos al souvenir.

Fuera de prejuicios, asistimos hoy a una **simbiosis entre el mundo de la industria y del trabajo artesano**, que, cuando es necesario, se apoyan mutuamente, y por eso podemos ver como se incorpora trabajo artesano “rigurosamente realizado a mano” en líneas de productos de complementos para la indumentaria de lujo y, si hace unos años, de forma esporádica, había colaboraciones de los artesanos del cuero para trabajos muy puntuales relacionados con el vestido de vanguardia, hoy no extraña ver con frecuencia a los creadores de moda utilizar la piel de forma específica en sus “colecciones”. Estos creadores han explorado la mezcla formada por los distintos acabados que ahora posibilita el material con **el diseño de las prendas de vestir** y están consiguiendo verdaderas obras artísticas de la indumentaria del ser humano.

Las aplicación al mueble se ha renovado y el tradicional “respaldo/asiento” de la sillería española y portuguesa, heredera del “frailero” del “renacimiento”, que hasta hace bien poco adornaban la mayoría de los despachos del país -con sus correspondientes “*escribanías*” completas de cuero-, se han renovado y hoy el cuero se ha incorporado al mueble moderno, al mobiliario funcional acorde con los tiempos que corren, y es este un campo de especial sensibilidad para los artesanos que, preocupados por el diseño, de forma constante están aportando prototipos novedosos del cuero para el mobiliario.

También, por fin, de nuevo empieza **el cuero artesanal** a interesar a los profesionales de **la arquitectura** y de **la decoración de interiores** y a utilizarse, entre otras aplicaciones, para el revestimiento mural, para la decoración de paramentos, en la creación de elementos separadores –el tradicional biombos, etc. Ya se conocen obras relevantes en edificios religiosos y civiles con diseños totalmente actuales, de vanguardia, en los que se han utilizando las técnicas artesanales antiguas del incisado y metalizado.

Finalmente tenemos que destacar el interés que ha despertado en los últimos tiempos **el cuero como material plástico**, de este modo, son numerosos los creadores que atraídos por las características que le son peculiares al cuero y con el conocimiento de sus técnicas de trabajo, están utilizando este material para la expresión artística.

Para terminar hay que considerar que en una sociedad tan cambiante como la actual en la que la moda y el mercado son capaces de modificar “modelos” fuertemente arraigados, es difícil vaticinar el modo en que va a evolucionar el mundo del cuero, su uso y sus oficios; no obstante, la variedad de proyectos y líneas de trabajo que actualmente tienen encauzados los profesionales del cuero hace que se sea optimista respecto de la viabilidad y el desarrollo de esta actividad. En todo caso, **el futuro está en manos de los propios artesanos.**

