

Taller de Restauración El Barco

Rigor e inspiración en el trabajo

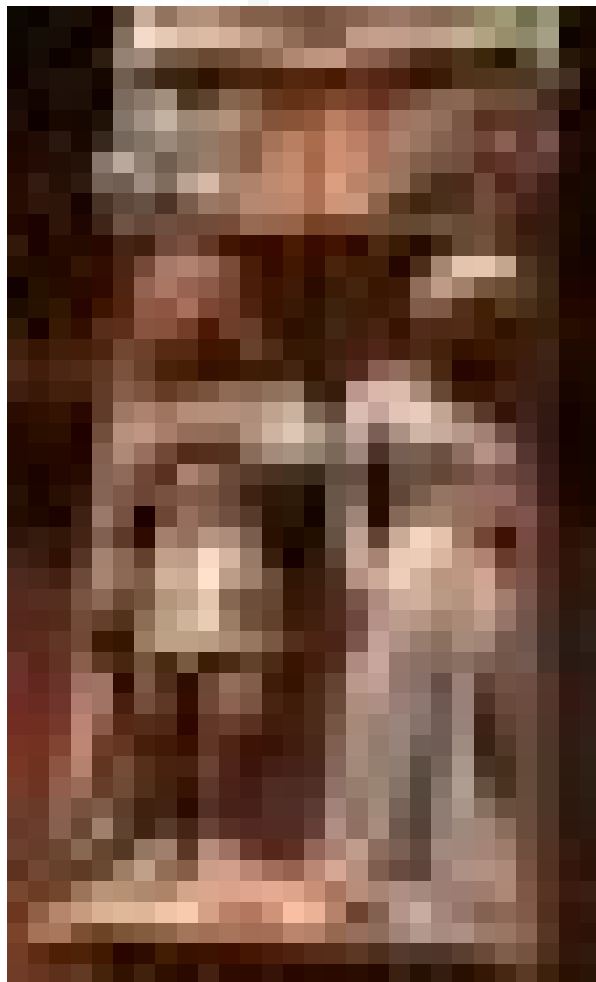
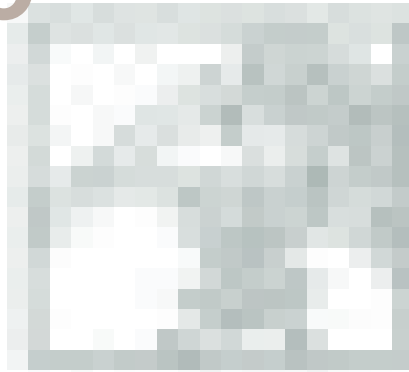
Hace 17 años no existía el Taller de Restauración EL BARCO, pero sí lo que entonces se llamó Cooperativa Artesana el Barco. En 1982 un grupo de artesanos decidió “embarcarse” en la aventura de organizar una empresa y, quizá buscando todas las bendiciones posibles, se instalaron en la calle Ave María.

A primera vista, organizar en España, en plena década de los 80, algo tan tradicional, tan poco moderno, podría haber parecido, por lo menos al principio, una mala idea, pero la fórmula funcionó y poco tiempo después recibían premios que, concedidos por la Cámara de Comercio de Madrid, se otorgaban al establecimiento y artesano tradicionales.

Una base artesanal

Con los años su actividad fue evolucionando y de ser un taller de artesanía en general, pasó a dedicarse a la artesanía aplicada a la restauración y de ahí a centrar su actividad exclusivamente en la restauración.

El paso del tiempo le ha ido cambiando la cara a la empresa, pero la estructura sigue siendo la misma y la idea que lo cimentó también. Así, la aventura inicial se ha convertido en algo muy

sólido, aunque también muy especial, ya que lo que ha perdurado y mantenido siempre en pie a “El Taller de Restauración el Barco” ha sido el espíritu artesano con el que nació. En sus talleres se pueden encontrar todos los estamentos gremiales, desde el peón al maestro, capacitando de esta

forma una mano de obra altamente cualificada, que se ha formado en la propia empresa y que conoce todos los aspectos de su profesión, muchos de los cuales no se pueden estudiar en ninguna especialidad, como por ejemplo: La de estuquista, tallista, marquetero o escayolista.

En total son aproximadamente 50 personas repartidas entre dos talleres, el de la calle Ave María, que aún conservan, y otro en la calle Zarapitos en el madrileño barrio de Carabanchel, amén de unas oficinas de reciente apertura en el Postigo de San Martín muy cerca del convento de las Descalzas Reales.

Su mayor apuesta siempre se ha centrado en tener la mejor mano de obra especializada y eso se ha convertido en su mayor ventaja. Es lo que les da tranquilidad y seguridad a la hora de enfrentarse a su competencia. Prácticamente no existe otra empresa que se pueda comparar con ella, cada una

tiene su sitio en el mercado y en su lugar ellos son los mejores: “ No puedes crear de la noche a la mañana una empresa como esta, por eso yo no tengo miedo a la competencia, porque para que alguien se meta a crear algo como esto se necesitan muchos años de encontrar y formar a los mejores especialistas. Además nosotros tenemos nuestro espacio en el mercado, cualquier actividad que se desarrolle lo tiene, y entramos a formar parte de la cadena como un eslabón más, pero estamos bien considerados ahora mismo. La diferenciación también depende del tipo de obras en las que licitas. Por ejemplo, si hay que darle un tratamiento antixilófagos a una madera mediante impregnación, creo que hay empresas que están especializadas en ese tipo de cosas que nosotros no ofrecemos.”

Normalmente el trabajo es artesano, aunque ello no quiere decir que estén cerrados a la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la restauración, como por ejemplo la utilización del láser, y opinan que nunca una máquina podrá sustituir a la sensibilidad de la persona que está trabajando,

porque no todas las obras son iguales, cada una tiene sus peculiaridades y el resultado final que se obtiene depende mucho del criterio personal de quien está realizando la restauración.

La restauración y sus reglas

Son restauradores hace 14 años. En un principio estaban muy especializados en los trabajos con madera, pero la evolución de la empresa hacia la restauración les obligó a ampliar sus actividades y les llevó en el año 86 a obtener una beca del consejo de Europa con la que se fueron a Italia a estudiar en el Centro Europeo de Restauración en Venecia. Allí obtuvieron una formación teórica y aprendieron las tres reglas de oro de la restauración. La primera: "no restaurar, no tocar nada", la segunda, "seguir sin tocar nada" y la tercera: "si no tienes más remedio que tocarlo asesórate sobre el tema y discútelo". A partir de entonces siempre lo han tenido en cuenta y con ese criterio han actuado en intervenciones tan significativas como: La biblioteca del Monasterio de El Escorial en 1998, la techumbre mudéjar de Santa Clara de Tordesillas en el año 1989, el Convento de Santo Domingo de Plasencia, restaurando un conjunto de cuatro techumbres, la biblioteca de la Universidad de Valencia, el Palacio de la Moncloa, el Congreso de los Diputados en Madrid, salas del Palacio de La Granja¹, etc. Y entre esa etcétera, una muy especial que D. Eduardo Benavente, fundador del Taller recuerda con especial orgullo: Un convento del siglo XIV en Belalcázar (Córdoba). "Allí había una colección de techumbres muy buenas. Belalcázar hoy es un pueblo pequeño de Córdoba pero en el siglo XIV formaba parte del latifundio de la familia de los Zúñiga, el convento era muy rico y tenía unas colecciones de techos preciosas. Con el tiempo y las vicisitudes de la historia de España se fue estropeando mucho. Por ejemplo: Los techos se quemaron durante la estancia en el convento de un regimiento de infantería, y además al claustro le faltaban dos alas. Entonces lo que allí se planteó fue recuperar el convento tal y como era en la época. Esto significaba un trabajo de pura conservación de los techos que todavía persistían y otro de recreación arquitectónica, es decir, recuperación de las dos alas que faltaban de los claustros, no sólo en un nivel estructural sino también del color. Allí había elementos suficientes de lo que quedaba oculto en los muros para hacer esa reposición. No se repintó encima del original, lo que se hizo fue reconstruir íntegramente dos alas. La cultura del color se ha perdido en gran medida en España arquitectónicamente hablando. Nos da miedo el color, pero en el siglo XIV lo normal en estos sitios era que fueran muy decorados y con

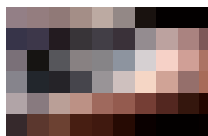
colores muy llamativos. Por eso fue criticada nuestra intervención allí, por las policromías. La idea general es que si entras en un claustro de aquella época todo tiene que ser muy serio y al encontrarte con esa explosión de color te llama mucho la atención. Por eso para mí lo más importante es el criterio con el que hacer una intervención. No todas son iguales depende del fin que quieras conseguir con esa restauración."

Pero, no hay que llevar el criterio de "no hay que tocar nada para que esté puro" hasta sus últimas consecuencias, hay que intervenir, pero sabiendo cómo hacerlo y conociendo lo que se toca. Según nos contó, muchas veces han decidido no restaurar algo porque estaba muy bien como estaba. La filosofía de la empresa mira al trabajo como algo que tiene que darles un futuro de muchos años de trabajo y para ello usan el criterio de intervenir sólo en aquellos sitios donde es absolutamente necesario hacerlo. Pero además, se debe tener en cuenta que, el trabajo de la restauración no es un trabajo artístico, sino puramente técnico, un trabajo de especialistas en el que, cada vez más, se introducen nuevas metodologías. Es ahora cuando se está comenzando a aplicar con rigor una profesión que antes no lo tenía. "Antes el que no valía mucho para pintar se ponía a restaurar y ahora son dos cosas diferentes". Ahora se habla de la restauración como un trabajo interdisciplinar en el que interviene mucha gente y en el que se evoluciona, se utilizan las últimas tecnologías aplicables y se discute. Es y debe mantenerse como algo vivo y que evoluciona. Por eso, afirma, no hay que tener miedo a las polémicas. La publicidad de la empresa hasta ahora se ha basado en su propio trabajo, en los folletos, en la publicación de artículos en revistas especializadas, etc. Este año piensan invertir más en publicidad, están realizando un vídeo sobre las actuaciones más famosas que han efectuado y quieren asistir a ferias especializadas.

Clientes fijos pero exigentes

Su cliente es la Administración. No realizan trabajos para particulares porque su estructura no se lo permite, la mano de obra que utilizan es cara y la importancia de la obra debe ser grande para que el coste permita su contratación. Así pues trabajan con concursos de Boletín Oficial. Se opta a la obra con la presentación de un proyecto o simplemente se realiza el proyecto en colaboración con los arquitectos, que cada vez cuentan más con los servicios de este tipo de profesionales cuando los necesitan y, por lo general, se dejan asesorar por ellos, sobre todo cuando, como en este caso, tienen un nombre conocido dentro del sector. "Los

arquitectos tienen muchos conocimientos a cerca de las estructuras de nueva edificación, pero han perdido todo el conocimiento que antes sí tenían acerca de los oficios y esto es esencial cuando uno se enfrenta a una restauración. El conocimiento de las diferentes técnicas utilizadas a lo largo del tiempo para conseguir uno u otro acabado no se aprende ahora en la Escuela de Arquitectura, sólo en algunos Masters, pero en general la laguna en ese tema es importante". Un ejemplo de cuándo se dejan aconsejar los arquitectos es en el momento en el que se trata de aplicar conocimientos como por ejemplo, el envejecido de las maderas que se sustituyen en una intervención para igualarlas con las que no son reemplazadas. En este tema en concreto el "Taller de Restauración El Barco" es especialista y los resultados hablan por sí mismos. El método que utilizan para envejecer la madera no es el de la tinción sino el de la oxidación mediante agentes químicos. El teñido tradicional de la madera tiene un problema fundamental y es que la madera que más fácilmente se impregna es la de los espacios entre anillos de crecimiento, que es la más blanda y que en su estado natural suele tener el color más claro, con lo que finalmente lo que se consigue no es una imitación de una madera envejecida naturalmente sino una madera que podría ser el negativo fotográfico de la que se partió. Ellos con la oxidación química consiguen que una madera, que en su proceso natural tardaría en adquirir un determinado aspecto 100 años, adquiera el mismo aspecto envejecido en muy poco tiempo y además con control absoluto sobre el momento en el que se quiere dejar la madera, es decir, que se puede llevar la oxidación hasta la edad de la madera que se quiera, logrando, de esta manera, una igualación total con las maderas que no han sido sustituidas. Pero también ellos buscan el consejo de arquitectos especializados cuando necesitan asesoramiento en problemas concretos. Como siempre, lo mejor es hablar sobre el tema e intercambiar opiniones. Además de optar a los concursos de la Administración, también participan con carácter de subcontratistas en las obras que han sido adjudicadas a grandes empresas de construcción. Estas grandes constructoras habitualmente carecen de la especialización necesaria en estos temas y bien acuden a ellos o bien la propia Administración opta por encargarle este tipo de trabajos a especialistas reconocidos y convocan un concurso entre las empresas, que serán subcontratadas para realizar la obra, en el que juega un papel destacado el curriculum de la empresa y la clasificación que la propia administración les otorga a las empresas que trabajan con ella (La Administración tiene un sistema interno de

ARTESANÍA

clasificación de empresas que otorgan dependiendo de varios factores como, entre otros, el volumen de facturación anual y para participar en una obra de un presupuesto determinado, te exige una determinada clasificación.).

Un estudio concienzudo

De cualquier forma lo primero que se hace cuando se está realizando un proyecto de esta naturaleza es un estudio a fondo de aquello sobre lo que se va a actuar, y cuando se habla de estudio profundo es en todos los niveles. Se hacen dibujos a escala, se estudian posibles problemas estructurales y de acabados y se hace un estudio histórico en todos los aspectos, tanto artísticos como de utilización de técnicas, además de análisis químicos de los acabados. Todos los aspectos son tenidos en cuenta, y a partir de los resultados arrojados por la investigación se propone y elige un determinado criterio de actuación que también es dependiente de la función que cumpliera y vaya a cumplir en el futuro el objeto de la restauración, y todo ello sin perder de vista el carácter del cliente. Todo está interrelacionado y todos los detalles deben ser tenidos en cuenta para poder proponer la mejor solución posible. Como muestra: En el parador de Plasencia se han elegido criterios muy museísticos en la restauración, pero dado el carácter funcional del edificio, se han tenido que tener en cuenta cosas tan prosaicas como por ejemplo las canalizaciones de aire acondicionado; sin embargo, en el convento de Belalcázar, que nombrábamos anteriormente, se realizó una investigación histórica de pigmentos en todos sus aspectos: Tipos, aglutinantes utilizados, etc., hasta lograr reproducir el de la época de manera que si un profesor quisiera explicar cómo es una techumbre mudéjar del siglo XIV, sólo tendría que ir al convento y mostrarlo, porque era así como se construían y se decoraban en aquella época: "No todos los techos de la época eran policromados, pero el que lo era, lo era y con unos colores puros, básicos. Ocurre igual que con los frescos de Miguel Ángel; eran así, como han aparecido tras la restauración, aunque nos asusten." Y por supuesto siempre se intentan utilizar materiales iguales que los que se utilizaban en la época e incluso, si se trata de reponer maderas, se utilizan las que sobran de las vigas para estructuras que en su mayoría siguen siendo sustituidas por secciones de hierro: "Se está utilizando un nuevo lenguaje, respecto a la restauración, que se llama *restauración integral de un espacio arquitectónico*. Se trata de actuar en un edificio de forma que todos los elementos arquitectónicos y decorativos queden al mismo nivel de acabado, es decir, que no quede uno muy nuevo y otro muy antiguo, sino que todo quede entonado

dentro del mismo espacio arquitectónico", por ello, como en todos los sectores, cada vez más se tiende a ofrecer un servicio completo en vez de especializarse en la restauración de sólo determinadas piezas o materiales.

Además, por supuesto, también se preparan ellos mismos todos los acabados que, dependiendo de la pieza a la que se le va a aplicar, tendrá una composición química diferente: "Dependiendo del mueble que se vaya a reparar se prepara la goma laca con unos componentes u otros; unas van descerificadas, otras decoloradas, otras traslúcidas, o naranjas. Luego depende de la dureza que quieres conseguir, porque no es lo mismo la cera para un techo que para un mueble de estilo.»

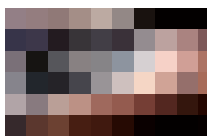
Trabajos con madera

Sus trabajos más frecuentes en madera son de dos tipos: Restauraciones de estructuras de madera que pueden ser: Retablos, sillerías, bibliotecas, techumbres, etc., y otro tema muy importante que son los muebles de estilo, como los restaurados del Palacio de la Granja y del Palacio de la Moncloa. También en este importante apartado los estudios son pormenorizados y se cuida el detalle al máximo: "No es igual un mueble del XIV que otro del XVIII, no se utilizan las mismas técnicas ni los mismos acabados. La finura en los acabados fue llegando paulatinamente hasta llegar a su culminación, aquí en España, en la época de Carlos IV, que ha sido la más importante en cuanto a ejecución: La talla, la marquetería, los bronce, todo era lo más fino, al estilo francés. Las lacas se traían del extranjero." Y volvemos a lo mismo de nuevo. Todo hay que tenerlo en cuenta, el análisis químico y las técnicas de los acabados, todo para lograr que el mueble resulte como recién hecho otra vez en el siglo que le corresponda, y siempre, en este caso, se deben utilizar criterios museísticos y no comerciales, como suele ocurrir con los anticuarios.

El caso de las tallas es un poco especial, puesto que habitualmente se encuentran atacadas por insectos xilófagos y, por añadidura, se encuentra la dificultad de la conservación de la policromía. En esos casos concretos se tratan en cámaras de vacío. Pero lo más importante, y lo más efectivo, es la conservación de la pieza en unas condiciones que no faciliten la labor de los organismos que se alimentan de la madera. Es evidente que si la pieza está expuesta a un 80% de humedad lo más probable es que se vea atacada. En la mayoría de estos casos lo mejor es fijarse en las condiciones en las que se encontraba y, si el estado de conservación era bueno, mantenerlas como estaban. Esto

sucede en general con toda la madera: "Lo único que hay que hacer en estos casos es reproducir cómo se hacían las cosas en la época. Las vigas que yo me he encontrado en estructuras de edificaciones que estaban en buen estado siempre dejaban que la madera se aireara procurando que la viga nunca tocara el muro, y no lo tapaban con yeso, dejaban una cámara de aire para que se ventilara y la madera pudiera así defenderse de la humedad. En Tordesillas hay un techo que lleva construido 400 años y está en perfectas condiciones de conservación. Lo que hay que hacer en estos casos es fijarse en cómo se las arreglaron para lograr que las piezas de madera estuvieran siempre aireadas y lo que nunca hay que hacer es crear unas condiciones atmosféricas que no había allí antes." Otro ejemplo claro es el caso de la Biblioteca del Monasterio de El Escorial: "Esta Biblioteca es curiosa por cómo está construida. Es muy rica en maderas y fue muy bien diseñada. Es un lugar en el que no ha habido ocasión de existir ataques por xilófagos porque está muy bien ventilada y muy bien aislada del muro, hay una serie de condicionantes que evitan el ataque a la madera. En ese lugar nosotros no introdujimos ningún tratamiento preventivo moderno en la madera, los tratamientos que se han utilizado han sido los mismos que se usaban en la época en la que la construyeron."

Mantenimiento

De momento no se han planteado, ni se les ha planteado, el intervenir en una obra de madera al exterior: "Si surge, se hace de todo", pero reconocen que el tratamiento de la madera expuesta al exterior es muy diferente de lo que ellos vienen haciendo habitualmente y no tiene nada que ver con el tratamiento de maderas situadas en el interior": En el exterior hay otros elementos que se deben considerar como el sol, el viento,...". De momento su campo de actuación lo tienen muy delimitado al interior, aunque a veces han restaurado ventanas de palacios, etc. En estos casos las piezas están barnizadas o pintadas y, como siempre, se siguen analizando los recubrimientos para conseguir los mismos que se utilizaron en la época. Lo que ocurre es que el mantenimiento se convierte ahora en algo esencial para lograr que la pieza no se deteriore pero tiene un problema esencial: "El mantenimiento es algo que estamos intentando introducir. Después de una actuación debe haber un mantenimiento, pero el proceso es lento porque políticamente no es muy vendible." Y por todos es conocido el problema de incompatibilidad que existe entre los planteamientos a largo plazo y la política. Ahora bien, en general se podría decir que la restauración está de moda, y lo está, de nuevo en gran parte, gracias al carácter artesano que tiene, lo cual lo convierte en una gran fuente de empleo, lo cual a su vez, en los tiempos que corren, es políticamente muy apetecible: "Haces una carretera y te gastas 100.000 millones, pero la mayoría de lo que te gastas se va en maquinaria, en cambio en restauración el 80% es mano de obra y el resto es prácticamente materia prima".

Radio de acción

Su campo de actuación, como ya hemos podido comprobar, se extiende por todo el territorio nacional, aunque el lugar en el que más actuaciones desarrollan es en Madrid, ya que uno de sus clientes más importantes es Patrimonio Nacional; y el lugar en el que menos han trabajado es en Cataluña: "En Barcelona, normalmente, a una empresa castellana no la dejan trabajar. Es más difícil trabajar allí que en Francia. En estos temas yo opino que son muy provincianos, porque no dejan paso a las corrientes nuevas, se están cerrando demasiado en sí mismos y creo que eso no es bueno para ellos. Esto que pasa en Cataluña no pasa en ningún otro lugar del territorio nacional." En cuanto a la posibilidad de trabajar en el extranjero, es algo que contemplan con ilusión pero con prudencia. El que una empresa de estas características pudiera salir fuera de nuestras fronteras supondría unos gastos enormes en cuanto a desplazamiento de personal, ya que, como ya

hemos dicho, la mayor parte de la actividad se realiza mediante artesanos: "No actuamos en el exterior, me gustaría, lo que ocurre es que igual que una empresa extranjera es difícil que venga a España, a nosotros nos sería muy problemático trabajar allí aunque solamente contáramos con los gastos de desplazamiento de la gente hasta allí, y eso que la mano de obra en España sigue siendo más barata que fuera. Si tenemos algún proyecto en el que una empresa española, junto con otra italiana, habían licitado para el teatro de la Fenice, que se quemó, y me llamaron para que valorara lo que era la parte decorativa. Ahora mismo se está fomentando un poco la colaboración entre empresas, pero a nivel formación y estudios de proyectos, trabajar es más difícil."

Calidad acreditada

Actualmente, están también inmersos en la introducción de los sellos de calidad en el sector. Conjuntamente con AENOR están intentando sacar adelante la normativa que como empresa les sería aplicable. No es que nadie les exija ningún tipo de sello para trabajar, es simplemente una cuestión de previsión de futuro. Como ya se ha dicho, en España tienen la clasificación que les otorga la administración si trabajan para ella pero, evidentemente, eso para trabajar en el exterior, si alguna vez se les plantea, no les serviría para nada. Además ellos siempre han apostado por la calidad y la confianza como distintivo. Si se contrata una obra con ellos se tiene asegurada la calidad y lo demuestran simplemente con un curriculum como empresa lleno de intervenciones en lugares muy significativos.

No tienen previsiones explosivas, simplemente seguir trabajando y seguir atendiendo con calidad, porque están convencidos de que, si quieren crecer, deben tener unos buenos cimientos y deben trabajar para lograr riqueza para su sector." La mejor publicidad que puedes hacer es realizar buenos trabajos."

NOTAS:

¹ En el taller que tienen en la calle Ave María estuvimos hablando con Elena y Mercedes y ellas nos contaron, a grandes rasgos, cuál fue el proceso de recuperación que se llevó a cabo con unas peanas del siglo XVII-XVIII para esculturas de las salas de la Fe y la Justicia del Palacio de La Granja (Segovia), que eran las piezas que estaban restaurando en aquellos momentos. Se trata, a grandes rasgos, de unas piezas con estructura de madera y adornos de mármol con acabados en oro bruñido de 22 kilates. Si la pieza está atacada por organismos xilófagos, o está expuesta a un ambiente propicio a este tipo de ataques, se le inyecta con fungicidas y se le somete a un tratamiento preventivo por impregnación y posteriormente se procede a

la consolidación de la madera tratada. En los casos en los que la madera se encuentra en muy mal estado se debe proceder a la reintegración volumétrica del material y a partir de aquí entra en un proceso meticuloso:

1. Preparado de la superficie mediante lijado
2. Impregnación en caliente con cola animal
3. Aplicación de varias capas de yeso negro
4. Aplicación de varias capas de yeso más fino blanco
5. Lijado de la superficie hasta obtener una superficie de tacto similar al estuco

El proceso de dorado de las superficies con talla además comprende los siguientes pasos:

1. Repasado de la talla con los "hierros de repasar", para resaltar el volumen.
2. Lavado con agua cola
3. Impregnación con arcilla, también llamado bol
4. Recubrimiento con pan de oro fino de 22 kilates
5. Bruñido de la pieza.

Este proceso, que en un principio y con la sólo enumeración de los pasos a efectuar, podría parecer sencillo, conlleva tal cantidad de conocimientos y destreza profesional que, suele durar aproximadamente 2 ó 3 meses, dependiendo de la experiencia y cualificación del artesano.

LAS FOTOS DEL ARTÍCULO SON, POR ESTE ORDEN, JAMBA DE UNA CASA EN TOURS (RUE COLBERT), Y DE LA ABADÍA DE NEUVY LE ROY (BAPTISTERIO Y RETABLO DE MADERA)