

GRANDA.

Restauración | Restoration

Presentación | Presentation

1. Presentación Presentation	1
2. Departamento Restauración Restoration Department	2
3. Criterios de restauración y conservación preventiva The principles of restoration and preventive conservation	4
4. Alaejos Alaejos	8
5. Cristo de las batallas Christ of the Battles.....	10

El compromiso de GRANDA con el arte no se limita a la creación de nuevas obras, sino que se extiende a la preservación y conservación del Patrimonio Histórico Artístico, especialmente aquél relacionado con la Iglesia.

La dilatada experiencia de GRANDA en el empleo de las técnicas artesanales es una exclusiva herramienta de apoyo para el trabajo del Departamento de Conservación y Restauración. Este conocimiento se aplica a cada obra sobre la que se interviene, posibilitando su estudio no sólo desde el punto de vista académico, sino también desde el técnico, lo que supone una ventaja inigualable al diagnosticar la óptima intervención.

Además, nuestros Talleres están capacitados para realizar réplicas de la mayor calidad y fidelidad, cuando los criterios de restauración así lo requieren, así como para la elaboración de estudios de conservación preventiva, orientados a custodiar el Patrimonio de forma correcta, evitando, de esta manera, la intervención restauradora.

GRANDA'S commitment to art does not stop at its creation, but includes the preservation and conservation of our Historical and Artistic Heritage, particularly that related to the Church.

GRANDA's extensive experience in traditional craftsmanship is a unique tool that our Restoration Department uses in its work. This knowledge is applied to each and every piece that we work on, enabling us to examine it not just from an academic viewpoint, but also from a technical perspective, affording us an incomparable advantage when it comes to deciding upon the most appropriate way to intervene in each case. Our workshops are also equipped to produce high-quality, precise replicas, when the restoration in question so requires.

The services of the Restoration Department also include preventive conservation studies, designed to permit the correct conservation of art heritage, and hence avoid the need for restoration work.

Departamento Restauración | Restoration Department

Nuestro Departamento de Restauración fue creado en 1999. Realiza intervenciones en todo tipo de bienes, dimensiones, técnica y materiales, atendiendo siempre al criterio de recuperación y conservación de la obra original, cumpliendo la normativa legal sobre esta materia dependiendo del país en el que se intervenga. En el caso de España, el Departamento de Restauración de Granada cuenta con la clasificación N5D de nivel 5, que habilita para la realización de proyectos de contratación pública. Entre sus prestigiosos clientes destacan el Ministerio de Cultura, I.P.C.E., la Junta de Castilla y León, la Junta de Extremadura, la Comunidad de Madrid y Patrimonio Nacional.

Acomete trabajos tanto de Conservación Preventiva como de Restauración. Está formado por un equipo multidisciplinar de expertos -restauradores, historiadores del arte, químicos, arquitectos, diseñadores, ebanistas y carpinteros y orfebres expertos en restauración y comprometidos en realizar esta labor, con todas las garantías técnicas y científicas que esta actividad requiere.

Las obras de gran formato, cuyo traslado a nuestros talleres no es aconsejable, son restauradas in situ, contando con todos los materiales y recursos tecnológicos necesarios para llevar a cabo su trabajo.

El departamento también lleva a cabo otras tareas complementarias del proceso de restauración, como la preparación de las piezas para los traslados, la elaboración de soportes y medios de exposición y protección para explicar el proceso restaurador y abordar la total revalorización del bien restaurado, así como programas de público para garantizar la accesibilidad a las piezas sobre las que se está interviniendo.

Our Restoration Department was created in 1999. It works on all kinds of objects of art, regardless of their size, or the artistic technique or materials used, always seeking to restore and conserve the original piece, and complying with the legislation that regulates this activity, depending on the country in which our work is carried out. In Spain, the Granada Restoration Department has obtained the Level 5 N5D classification, which enables it to undertake public concession projects. Its prestigious clientele notably includes, the Castilla y Leon Regional Government, the Extremadura Regional Government, and the Autonomous Community of Madrid, Patrimonio Nacional (Spanish National Heritage).

The Department's work involves both Preventive Conservation and Restoration and it is made up of a multidisciplinary team of experts—restorers, art historians, chemists, architects, designers, cabinetmakers and carpenters and silversmiths specialised in restoration work—, all of who are committed to performing their work with all of the technical and scientific guarantees that the task demands.

In the case of large works of art which cannot, or ideally should not, be transported to our workshops, they perform their restoration work in situ, using any technological resources and materials that may be necessary in order to complete it.

The department also provides other services to supplement the restoration process, such as the preparation of works of art for transportation, the creation of supports and exhibition and protection resources to explain the restoration process and ensure the full appreciation of the restored asset, as well as public programmes to guarantee the accessibility of the works of art on which it is working.

Detalle del Retablo Mayor de la Iglesia de San Nicolás de Bari en Burgos. Gótico, primer tercio del siglo XVI, realizado en piedra caliza. Estado final tras la restauración.

Detailed view of the main altarpiece of the Saint Nicholas of Bari Church in Burgos. A gothic piece created from limestone in the early 16th Century. Photo taken after restoration.

Pintura sobre lienzo al óleo de San Antonio de Padua del retablo del Nazareno de la Catedral de Granada. Durante la intervención se descubrió que se trataba de un lienzo de José de Ribera (siglo XVII). Estado final tras la restauración.

Oil painting on canvas of Saint Anthony of Padua, from the Jesus the Nazarene altarpiece of Granada Cathedral. During the restoration work, it was discovered that this canvas was the work of José de Ribera (17th century). Photo taken after restoration.

Criterios de restauración y conservación preventiva |

The principles of restoration and preventive conservation |

El objetivo común de la conservación preventiva y de la restauración es el de preservar los bienes culturales de los factores externos, que pueden ser nocivos y alterar de alguna manera su estructura, manteniéndolos en un ambiente apropiado para prolongar su existencia y mejorar al máximo sus condiciones físicas. Los tratamientos de restauración se realizarán cuando las agresiones y los daños que muestren las piezas lo reclamen.

Toda restauración debe ejecutarse en la intervención mínima e indispensable sobre el objeto a tratar según los siguientes criterios:

- *Legibilidad de las intervenciones realizadas:* la parte restaurada debe poder distinguirse de la parte histórica original, de forma que no se produzca una falsificación.
- *Reversibilidad de los tratamientos:* cualquier material añadido deberá poder ser retirada de la pieza histórica sin causarle daño.
- *Estabilidad de los materiales aplicados en la restauración:* Los materiales empleados no deberán causar daño a la pieza, manteniéndose un equilibrio perdurable entre ambos.

La metodología del trabajo de restauración, se estructura sobre una base científica: se comienza haciendo un análisis preliminar del estado de conservación en el que se encuentran las piezas, identificando y realizando un estudio de los materiales constructivos e investigando sus fuentes históricas y documentales. Una vez hecho este trabajo, se lleva a cabo una interpretación de todos los estudios anteriores y se hace una propuesta de trabajo, con soluciones individuales para cada caso.

Es imprescindible documentar y justificar las intervenciones realizadas en las piezas. Las labores de restauración nunca deben improvisarse, con el fin de evitar los falsos históricos y dejar constancia de los productos utilizados durante la restauración. Para facilitar el trabajo y la recopilación de datos, se sigue un modelo de *ficha técnica* que se adapta a las necesidades específicas de cada tipo de objeto.

Conservación preventiva

Casi más importante que la restauración, es la conservación preventiva. Si mantenemos la obra en las condiciones necesarias, investigando cómo se encuentran los materiales que la componen y proporcionándole las condiciones ambientales más adecuadas, estaremos en condiciones de garantizar la conservación óptima de la pieza y evitaremos su posterior restauración.

The common aim of both preventive conservation and restoration is to preserve cultural assets against external elements that could be detrimental to or in some way affect their structure, while maintaining them in a suitable environment that will prolong their survival and improve their physical condition as far as is possible. When the damage to or deterioration of works of art so requires, restoration treatments are used.

All restoration work should be carried out according to the principle of minimal intervention or restricting intervention on the piece in question to what is absolutely necessary, and always respecting the following basic rules:

- *Readability of interventions:* it must be possible to distinguish the restored part from the original historic part, so that there is no risk of forgery.
- *Reversibility of treatments:* it must be possible to remove any material that is added to the historic work of art without damaging it.
- *Stability of the materials applied in the restoration:* the materials used must not damage the piece, and must ensure the maintenance of a durable balance between restored and original parts.

Our restoration methodology reflects a scientific structure: it begins with a preliminary analysis of the current state of conservation of the piece in question, the identification and examination of the materials used to create it and an investigation of their historic and documentary sources. Once this stage is completed, these analyses are interpreted and a working proposal is prepared consisting of individual solutions in each case.

It is essential that any work to restore works of art be properly documented and justified. Restoration work must never be improvised, in order to avoid historical forgery, and a record must be kept of the products used during the restoration process. In order to facilitate our work and permit the collection of data, we use a *technical record* model, which is adapted to the specific needs of each kind of object.

Preventive conservation

Even more important, perhaps, than restoration, is preventive conservation. Keeping a work of art in suitable conditions, investigating the state of the materials that comprise it and placing it in the most suitable environmental conditions, will enable us to guarantee the optimum conservation of the piece and avoid the need for its subsequent restoration.

Pinturas sobre tablas del siglo XV pertenecientes al Retablo Mayor de San Esteban de Los Barbases (Burgos). Atribuidas al maestro de Los Barbases. Estado inicial y estado final tras su restauración.

15th century painting on panels from the main altarpiece of the Church of Saint Stephen in Los Balbases (Burgos). Attributed to the Master of Los Balbases. Photos taken before and after restoration.

Restauración de la Portada del Convento de Santa Cruz La Real (Segovia). Se trata de una obra del siglo XV realizada sobre piedra atribuida a Juan Guas.

Restoration of the façade of the Convent of Santa Cruz La Real (Segovia). The façade, which dates back to the fifteenth century, was created in stone and is attributed to Juan Guas.

Detalle de expositor de una custodia procesional situado en la Catedral de Burgos. Obra de orfebrería con esmaltes y relieves en marfil realizada por D. Félix Granda (siglo XX).

Detailed view of a monstrance exhibitor in Burgos Cathedral. Precious metal work with ivory enamel and relief, made by Fr. Félix Granda (20th century).

Alaejos | Alaejos

En la plaza mayor de la salmantina localidad de Alaejos, se levanta la Iglesia de San Pedro, en la que destaca la imponente torre del templo, que se divisa desde el amplio territorio circundante. Esta iglesia se comenzó a edificar a finales del s XVI, la torre es del s XVII y el testero del s. XVIII. Fue declarada monumento histórico artístico en 1980. Construida en mampuesto y ladrillo, en estilo renacentista, con algunas reminiscencias góticas, el interior es de planta de salón con tres naves. La decoración es bastante homogénea, conservando la pintura original en bóvedas, arcos y nervaduras; Los motivos decorativos en relieve están realizados principalmente en yeso y la decoración pictórica comparte elementos de policromía con grisallas. En el altar mayor se encuentra un imponente retablo dedicado a San Pedro, construido a finales del s XVI de importante influencia manierista.

El estado de conservación del edificio no presenta perturbaciones estructurales de importancia y ha sido sometido a recientes renovaciones de diversos elementos estructurales como la techumbre. Al carecer de calefacción, las condiciones ambientales en el interior del edificio se mantiene en unos parámetros aceptables, El principal daño que presenta el edificio son los derivados de las filtraciones de agua. La capa pictórica, las bóvedas, paramentos y grisallas presentaban repintes, problemas de suciedad y de deficiencias mecánicas, además de envejecimiento de los materiales pictóricos. Los retablos presentan problemas de suciedad y de inestabilidad estructural, fruto del paso del tiempo, también eran apreciables y las alteraciones en la lectura de los retablos por desacertadas restauraciones previas.

La propuesta de restauración comprendía todos los elementos de las paredes del templo y del retablo mayor. Se procedió a la reubicación de algunos de los restantes retablos presentes en el templo, así como a la adecuación de algunos de los elementos arquitectónicos menores y a la retirada de algunos añadidos realizados a lo largo de los siglos. Se solucionaron los problemas históricos en la techumbre que permitían las filtraciones de agua. Asimismo, se ha procedido a la reparación y adecuación de las vidrieras, a la renovación de la instalación eléctrica e iluminación, y a una intervención sobre el solado de madera del templo.

In the *Plaza Mayor*, or main square, of the Salamanca town of Alaejos, stands the Church of Saint Peter, which is characterised by an imposing church tower that can be seen from all around. Building on the church began at the end of the 16th century, the tower dates back to the 17th century and the main façade, to the 18th century. It was declared an historic and artistic monument in 1980. Built in stone and brick, in renaissance style and with several gothic features, the interior consists of a wide hall with three naves. The decoration is fairly consistent, and the original painting is still conserved on vaults, archways and ribbing; the decorative motifs, in relief, are mainly created from plaster and the pictorial decoration combines elements of polychromy with grisaille. The main altar features an imposing altarpiece dedicated to Saint Peter, which was built at the end of the 16th century, and displays clear Mannerist influences.

As regards state of conservation, the building had no significant structural damage and several of its structural elements, such as the roof, had recently undergone renovation. Since there is no heating, the atmospheric conditions inside the building have been kept within acceptable parameters—the main damage to the building was the result of water infiltration. The pictorial layer presented accumulated dirt and mechanical flaws, and the ageing of the pictorial materials was noticeable. The altarpieces were dirty and structurally unstable—as a result of the passing of time—, while the sequence/readability of the altarpieces had also been altered—the result of misguided previous restorations.

The restoration proposal covered all features of the church walls and the main altarpiece. We relocated some of the church's remaining altarpieces, and adjusted certain minor architectural features, removing various additions that have been made over the centuries. We only resolved historic problems in the roof that were permitting water infiltrations. We also repaired and adjusted the stained-glass windows, renovated the electrical and lighting installation, and did some work on the church's wooden flooring.

Cristo de las batallas | Christ of the Battles

Esta pieza está relacionada con el obispo Jerónimo de Perigueux, figura vinculada al Cid Campeador, a los que, según la leyenda, esta imagen acompañó, en un altar de campaña, en todas sus batallas, en el s XI. La imagen se encontraba antes de su restauración presidiendo el retablo de Churriguera. Es una pieza excepcional cargada de valor histórico, artístico y local.

El estado de conservación de la pieza era muy precario, pues los avatares sufridos a lo largo de su historia la habían expuesto a condiciones ambientales extremas (ataques de xilófagos, calcinaciones por la proximidad de velas, etc.), así como a sucesivos repintes para adaptar la talla a los diferentes cambios del gusto estético. Pero el principal daño detectado era la pérdida de gran parte de la mano derecha. Fueron reencolados diferentes elementos de la pieza. La capa pictórica presentaba suciedad superficial, craquelados, levantamientos de la capa pictórica y pérdida de la policromía. La policromía original estaba prácticamente perdida, salvo costados, rostro y paño de pureza, dejando, de esta forma, casi toda la madera vista. La cruz estaba situada sobre una peana realizada en el s. XVIII, que presentaba numerosas patologías, y que también fue sometida a un proceso de restauración.

Los tratamientos realizados y los criterios de restauración considerados después de comprobar la información arrojada por radiografías y análisis químicos y técnicos, consistieron en eliminar todos los repintes de la obra dejando a la vista la escasa policromía original del siglo XI.

Esta intervención resultó muy arriesgada, puesto que podría haber generando problemas de legibilidad y comprensión de la obra a aquellos observadores que no conociesen la historia de la pieza; Además, al tratarse de una pieza de uso devocional, podría generar un problema de rechazo por parte de la feligresía. Con el fin de solventar estas cuestiones, se decidió realizar una réplica exacta de la talla original, mediante procedimientos de digitalización del original y reproducción mecánica de la pieza, con acabado manual, completamente policromada y siguiendo los indicios que dejó a la vista el proceso arqueológico de la restauración. La copia realizada ha quedado situada en el retablo y el original se exhibe en otro emplazamiento adecuado de la Catedral que garantice su conservación, donde también se documenta toda la intervención del proceso.

This piece is linked to Bishop Jerónimo de Perigueux, companion of El Cid Campeador, who, legend has it, took this image with them, on a portable altar, to all of their battles in the 11th century. The image presided over the altarpiece of Churriguera. It is an exceptional piece with a great deal of historic, artistic and local value.

This piece was found in a very poor state of conservation, as the vicissitudes endured throughout its history had exposed it to extreme environmental conditions (attacks by wood-eating insects, calcinations caused by its proximity to candles, etc.), as well as successive repainting in order to adapt it to changing aesthetic tastes. But the main damage observed was the loss of a large part of the right hand. Various parts of the piece were re-sealed. The pictorial layer presented surface dirt, crackling, peeling and loss of the polychromy. The original polychromy was practically lost—except for on the sides, face and loincloth—with almost all of the bare wood exposed. The cross stood on an 18th century base, which showed various signs of damage, and had also been restored.

The treatments used and the restoration criteria considered after examining the information provided by x-rays technical analyses consisted of removing all of the overpaint, in order to reveal the small amount of original 11th century polichromy .

This was a very risky task as it could have caused readability problems, hindering the comprehension of the work of art by observers not familiar with its history. Also, since it was a devotional piece, there was a risk that it would be rejected by the parishioners. In order to resolve these issues, it was decided that an exact replica of the original sculpture should be created, via the digitalisation of the original and the mechanical reproduction of the piece, with a manual finish in full polychromy and taking into account the clues revealed by the archaeological restoration. The copy has been positioned on the altarpiece and the original is now exhibited in separate location within the Cathedral.

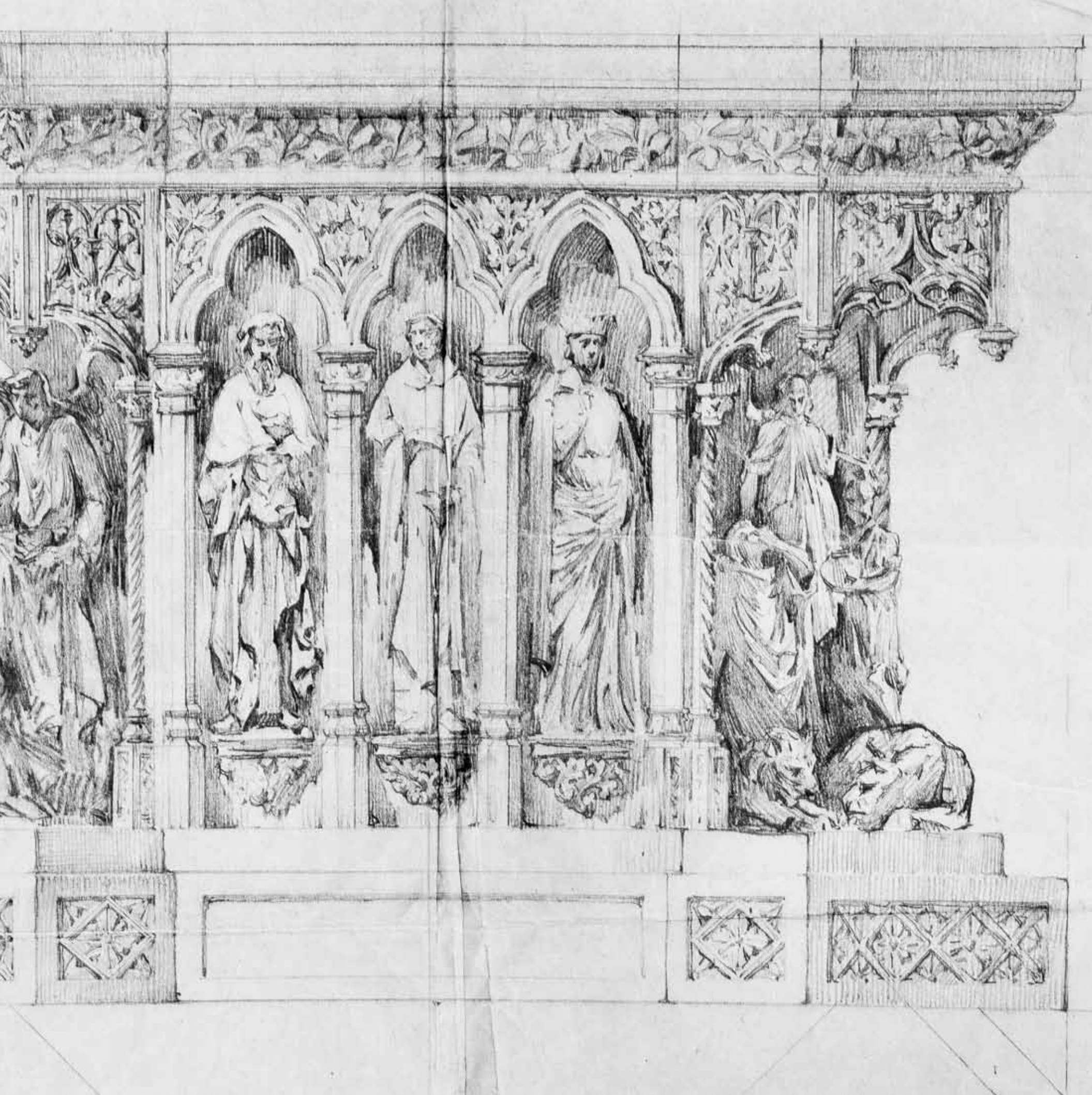

*“Usar el arte como usamos el lenguaje,
para hablar y enseñar a Cristo, y no para
enseñarnos a nosotros mismos, y mucho
menos para hacer alarde de nuestro lujo
y vanidad”*

D. Félix Granda y Buylla
Talleres de Arte, Madrid, 1911

*“To use art as we use language, to
proclaim and present Christ, and not to
show ourselves, and much less to display
our luxury and vanity”*

Fr. Félix Granda y Buylla
Talleres de Arte, Madrid, 1911

www.granda.com

Pasión, Excelencia, Arte