

II JORNADAS DE IMAGINERÍA
Las raíces de la imaginería andaluza del siglo XXI

Ponente Invitado

Guillermo Martínez Salazar

Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla
Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas, Facultad de Bellas Artes.

**“Modernidad y tradición en el taller del escultor Juan Abascal Fuentes:
pervivencia barroca en la escultura sagrada del siglo XX”**

II Jornadas de Imagenaría:
Organizado por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía.
Celebrado del 1 al 3 de junio de 2011 en el
Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla

Resumen:

Dada la participación en las II Jornadas de Imaginería celebradas en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, desde la Dirección se me invitó a dicho evento para participar como ponente invitado, desarrollando por mi parte desde el prisma de la profesión de la escultura sacra mi parecer en el tema.

Dada la formación en este ámbito de la escultura, qué mejor criterio que el de seguir los principios de mi maestro, D. Juan Abascal Fuentes. Fue por ello, que esta ponencia se centró en su persona y en la valoración de los principios estéticos seguidos en su magisterio como escultor de arte sacro. En el texto se recogen algunos apuntes genéricos de su biografía y su producción artística como referente en el capo de la imaginería hispalense y de nivel nacional e internacional como se puede observar.

“Modernidad y tradición en el taller del escultor Juan Abascal Fuentes: pervivencia barroca en la escultura sagrada del siglo XX”
Guillermo Martínez Salazar

Quiero comenzar considerando mi aportación a estas Jornadas de Imaginería, como el foro más indicado para saldar una deuda que tengo pendiente con el que fue mi maestro y mentor en el mundo de la escultura, me refiero a D. Juan Abascal Fuentes.

Conocer a Juan Abascal para mí fue sin duda un gran acierto, como ya dijo Marcel Proust “*El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma*”. Y dada su capacidad, ¿qué mejor libro se puede tener a mano para iniciar una carrera como ésta? desarrollando un magisterio tan comprometido como el que requiere el oficio de escultor.

Fruto de la casualidad o del destino, la preocupación natural de los padres por el futuro de sus hijos, fue el detonante que empujó precisamente al mío a presentarme al maestro.

Aquel señor bajito y de trato afable, me invitó a visitar su estudio de escultura, invitación que acepte encantado.

Recuerdo perfectamente ese día y nunca podré olvidar la sensación que sentí al entrar en ese lugar tan especial, la luz, las esculturas, ese *desorden organizado* que se genera en los talleres, en definitiva, tantas sensaciones que para mí son imposibles de explicar con palabras.

Tras esta primera impresión al visitar el estudio y poder palpar de cerca la cantidad de obras que tenía por todos los rincones del estudio, me surgió una imperiosa necesidad de hacer algo, por ello, no tardé mucho en ponerme a modelar un busto, con un modelado torpe, desproporcionado, alentado más por la ilusión que por la técnica y con más ganas que conocimiento, pero que me llenó de satisfacción y tuve el valor de avisar al maestro para que viniese a verlo.

El cual, tras unas críticas acertadas - que prefiero guardarme – me animó a seguir por este camino, supongo que algo vería en ese torpe modelado.

El perfil humano:

Juan Abascal nació en Sevilla el 26 de julio de 1922, creció en el seno de una familia trabajadora, siendo él, el menor de siete hermanos.

Su formación comienza en el Colegio de San Francisco de Paula de su ciudad natal, pero su vocación artística llegará a través de su primo el pintor Juan Balcera. Autor de una extensa producción de pinturas y carteles. Muchas de ellas son hoy iconografías representativas de la pintura popular sevillana de la segunda mitad del siglo XX.

Abascal, encuentra un referente y un gran apoyo en el escultor José Fernández Andes, allegado estrechamente a la familia. Tanto es así, que en su casa de la c/ Sor Ángela, le tenían reservado un espacio a modo de estudio en el que realizaba trabajos de imaginería para Sevilla y provincia, dado que José Andes residía habitualmente en Madrid.

De la mano de estos dos grandes artistas, Abascal comienza a tomar contacto con el mundo del Arte. Las experiencias vividas con este colectivo van engendrando en él unos sentimientos especiales que darán pie a su vocación como escultor.

Amante de los espectáculos de la época, acude asiduamente a teatros y eventos culturales junto con Balcera. Y como privilegiado espectador veía a su primo tomar apuntes y realizar bocetos para sus pinturas de carteles y festejos populares.

Es imposible olvidar las tertulias que manteníamos sobre la escultura el arte y especialmente de sus recuerdos, éstos eran tema de conversación en su estudio (Plza. Padre Jerónimo de Córdoba). Juan Abascal, como gran orador conseguía con su narración hacer partícipe al oyente de sus vivencias. Conjugando a la perfección lo efímero, lo irreal, el colorido, en definitiva todos los sentimientos vividos y extraídos de la memoria y que tanto marcaron su personal modo de ver y vivir el arte.

En cuanto a la formación académica, Juan Abascal inicia sus estudios en la Escuela de Artes Aplicadas en 1936, y contaba entre sus maestros a José Lafita y a José Luis Vasallo. Éste último influirá notablemente en el modo de concebir sus formas escultóricas, aportando un aire de modernidad que rompe con los modelos clásicos que prevalecían en el momento.

Su formación artística pasa a un segundo plano en el seno familiar, pues inicia sus estudios de Derecho en el año 1940. Obteniendo el título de abogado tras una brillantísima carrera, esto, le permite acceder al Bufete de D. Manuel Barros en 1952. Su ejercicio en la abogacía no será muy extenso, dado que un año después de comenzar a trabajar, se vuelve a matricular en la Escuela Superior de Bellas Artes. En este momento tiene como profesores al escultor Antonio Cano Correa, Carmen Jiménez y nuevamente a José Luis Vasallo. Y en 1975 obtiene su segunda titulación, la de Profesor de Dibujo.

Todos los que hemos tenido la suerte de compartir algún momento con él, podemos asegurar que Abascal, ha sido una persona con una gran capacidad de superación, de sólidas convicciones religiosas, amante de su familia y amigos, poseedor de una gran formación cultural y humanística, conocedor de varios idiomas y con la experiencia de quien se ha nutrido de la historia en primera persona.

Una vez concluidos los estudios viajó por Europa, visitando países como; Italia, Inglaterra, Francia, Chequia, Eslovaquia, Países Bajos, Austria, etc. Visitando sus museos, conociendo artistas y completando su formación de un modo no reglado pero son un claro reflejo de su obra y personalidad.

Pero volviendo a su proyección académica, es poseedor de una muy notable cualificación, es entonces cuando comienza su andadura en el ámbito de la docencia, inicialmente como Profesor Auxiliar Numerario de Escultura en la Escuela Superior de Bellas Artes en 1976. Su progreso irá en continuo ascenso dado que en 1980 la Escuela pasa a formar parte de la Universidad Hispalense, consiguiendo para ello el título de Licenciado en Bellas Artes.

Para continuar con el ejercicio docente en el seno de la Universidad, se le requiere el grado de Doctor. Para ello, en 1984 defiende su Tesis Doctoral titulada; *Permanencia y vigencia de las formas y principios barrocos en los escultores-imagineros sevillanos del siglo XX*. Con este trabajo de investigación alcanza el grado de Doctor y posteriormente pasa a formar parte del cuerpo docente en la Facultad de Bellas Artes, en categoría de Profesor titular de Universidad.

En este Centro ha desempeñado numerosos cargos; Secretario de la Escuela Superior. Profesor de Anatomía Artística, Prof. Modelado y Dibujo entre otras. Su gran capacidad y su alta formación académica se traducen en una garantía como profesor y director de proyectos artísticos y de investigación. Debido a esto, Abascal fue director de numerosas Tesis

Doctorales, como las realizadas por Profesores y Escultores de primera línea, tales como: Sebastián Santos Calero, Juan Manuel Miñarro, Evaristo Márquez, Camilo Sánchez, Antonio García Romero, etc.

Por otra parte, su inquietud y afán de trabajo le llevaron a publicar numerosos artículos en revistas especializadas en Arte. Ejemplo de ello, su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes, donde referencia a su primo el pintor Juan Balcera. También podemos encontrar textos en otras publicaciones tales como:

- En la Revista vivir Sevilla. Habla sobre el escultor imaginero “Antonio Castillo Lastrucci” (1985)
- En la misma revista en 1986 habla sobre “Joaquín Bilbao y Martínez, escultor Imaginero”.
- En la Revista Sanfer en 1986, encontramos un texto titulado “Tres estampas de ambientes sevillanos en la pintura de los veinte”.
- Además de las numerosas aportaciones que realiza en la revista Temas de estética y Arte, que publica anualmente la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla.

Perfil Artístico:

La estética artística de Juan Abascal se forja entre las tendencias plásticas de la primera mitad del siglo XX, donde la cercanía al clasicismo mediterráneo viene dada por sus maestros José Lafita y Juan Luis Vasallo. Desarrollado y comprometido con la concepción clásica de la escultura, podemos valorar en la producción de Juan Abascal una epidermis de frescura y modernidad sus obras.

Por otra parte, podemos destacar como los pilares más relevantes la numerosa obra realizada, la de temática religiosa. Y en menor cantidad pero de gran peso y calidad artística, la obra civil que abarca otras materias como son; los monumentos públicos, elementos decorativos adaptados a la arquitectura y su producción como retratista.

Es necesario antes de analizar sus obras, puntualizar aspectos conceptuales que evidencian su manera de entender la escultura.

El historiador Antonio de la Banda, del que tomo prestada esta cita, referencia al escultor José Luis Vasallo, y que considero extrapolable a la figura de Juan Abascal por la complicidad conceptual que existe entre ellos en cuanto a la imaginería se refiere.

Y cito: De tanta mediocre producción de aficionados y “santeros” como desacredita a la actual producción imaginera bajo andaluza, no tanto por su propia incapacidad cuando por la absurda cerrazón de los cofrades en no salir de una estética estancada en el neobarroquismo, como si no supieran que para lograr esas obras barrocas que todos admiramos y muchos veneramos, los maestros del XVII hubieron de superar y de hecho lo hicieron, viejas concesiones estilísticas ya pasadas de moda¹.

Con estas palabras quiero subrayar la forma tan personal de concebir la figura humana que tiene este maestro, donde la construcción de los volúmenes, se consolidan como una robusta arquitectura orgánica.

La figura humana concebida por Abascal sobrepasa la mera copia del natural, la admiración por sus formas la convierten en el elemento más bello de la naturaleza. Y su interpretación se materializa en la plástica de su modelado y tratamiento gestual.

¹ BANDA Y VARGAS, A.: Elogio del escultor gaditano Juan Luis Vasallo Parodi, en Anales de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Cádiz, 1984.

No obstante, su concepción de la imaginería no podemos englobarla en el neobarroco que entendemos hoy. Su marcada personalidad como escultor, se manifiesta en la frescura con la que afronta las composiciones y los modelados de sus obras. No estamos ante un escultor ortodoxo formalmente hablando, clara muestra de ello se advierte en su obra. Por el contrario, nos encontramos ante un artista que disfruta y vive el proceso de creación, anteponiendo el efecto a la técnica, valorando el sentido espiritual antes que el sometimiento del encargo o capricho de los clientes.

Escultor polivalente y definido en su estética, ejecuta con maestría trabajos en diferentes materias, dominio absoluto del modelado que fehacientemente atestiguan obras de bulto redondo y relieves, traducidas a numerosos materiales constructivos y que hoy hacen posible la pervivencia de su legado entre nosotros.

El discurso en su memoria pronunciado en la Real Academia por el escultor y también académico D. Sebastián Santos Calero, define algunos de los aspectos descriptivos de su proceso de creación, tales como: *La producción de obras de carácter sacro que realizó y que podríamos resumir en un modelado suelto, fresco, lleno de ternura en los gestos y de sus rostros de vírgenes y santos. Una policromía que no enmascara el modelado, a modo casi de veladuras, aplicadas sin estucos; sencilla decoración de dorado o plata, con motivos geométricos y fijados con barniz de contacto*².

Es en la Sevilla del momento donde el arte figurativo y el clasicismo son los signos estéticos más relevantes. En este ambiente de escenas populares enraizadas en la tradición, es donde Juan Abascal se siente cómodo para desarrollar su obra.

No obstante, el clasicismo no es un obstáculo para que aflore discretamente la modernidad de los “ismos” que se van extendiendo por toda Europa. Pues como conocedor y gran estudioso del Arte, asimila conceptos y los adapta a su personal modo de entender la escultura.

Su obra

En su dilatada carrera profesional crea numerosos trabajos por encargo, barajando temáticas que podemos englobar entre el arte sacro y obra civil, en ésta última encontramos monumentos y retratos escultóricos a distinguidos personajes del momento. A continuación se presenta una breve muestra de algunas de sus obras que son referentes en el conjunto escultórico de Juan Abascal.

Transformación compositiva del Paso de **Misterio de la Sagrada entrada en Jerusalén**, conocida popularmente como la Borriquita, con la aportación de nuevas imágenes como son; un judío, una mujer hebrea, dos niños y una niña. (1978)

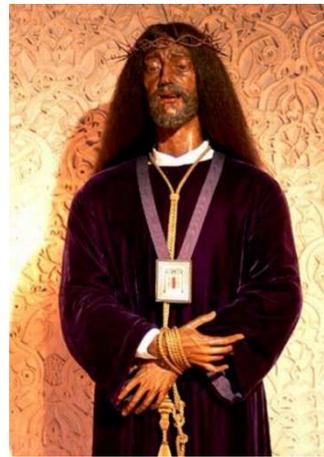

² SANTOS CALERO. S, op. cit. Pp. 60.

Ángel de las Aguas, realizado para el Paso de misterio de la Cofradía de las Aguas de Sevilla (1962)

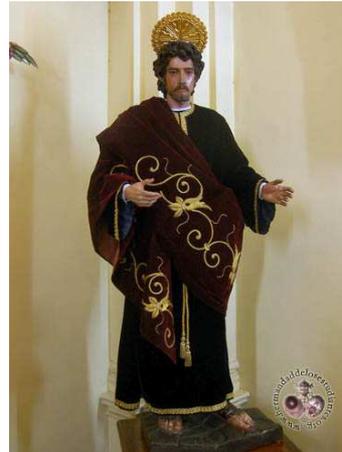
Jesús de Medinaceli, Inspirado en la popular imagen madrileña. Casa de Pilatos. Sevilla

Los Caballos, se trata de dos equinos realizados en madera de pino de Flandes para el paso de misterio de la Cofradía de la Exaltación. (1960)

San Juan Evangelista, Imagen de vestir.
Realizado para la Cofradía de los
Estudiantes. Capilla de la Universidad. Sevilla
(1976)

San Tito Brandsma: Talla completa dorada y
policromada. Capilla del Buen Suceso. Sevilla

Virgen de Guadalupe, Réplica de su
homónima extremeña. Iglesia de San
Buenaventura. Sevilla (1960).

Inmaculada Concepción: Talla Completa dorada y policromada. Iglesia de San Marcos. Sevilla

María Auxiliadora: Se halla sentada en un sitial con el Niño en su regazo, obra de talla completa y policromada (Fuentes de Andalucía).Sevilla

Jesús de La Humildad: Abascal también labró la mujer hebrea y el soldado romano que le acompañan en su paso procesional. Capilla de la Aurora. Lebrija (1981).

Cristo del Perdón: Titular de la cofradía del mismo nombre. Parroquia de Santa Teresa de Jesús. (1981)

Virgen de los Dolores: Titular de la Cofradía del Nazareno. Parroquia de San Juan Bautista. (San Juan del Puerto 1983).

Cristo Resucitado: Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (El Almendro 1995)

Cristo de la Oración del Huerto: Pertenece a la Cofradía de la Vera Cruz. También realizó Abascal la figura del Ángel Confortador. Parroquia de San Ildefonso. (1969)

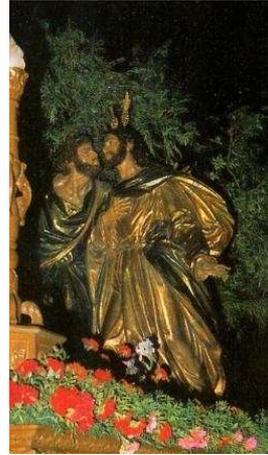
Cristo Yacente: Titular de la Congregación del Santo Sepulcro. Parroquia de San Juan y San Pedro. (1965)

San Juan Evangelista: Cofradía de la Soledad. Parroquia de San Ildefonso. (1969)

Prendimiento: Grupo escultórico de talla completa. Se conserva en la sacristía de la Parroquia de Cristo Rey. (1966)

Oración en el Huerto: El grupo escultórico consta de las figuras de Cristo, el Ángel Confortador y los apóstoles Juan, Pedro y Santiago. Parroquia de San Paulino. Barbate (1975- 1986).

Ntra. Sra. de la Paz: Parroquia de San Paulino. Barbate (1975- 1986).

San Juan Apóstol: Parroquia de San Paulino.
Barbate (1975- 1986).

Santiago Apóstol: Parroquia de San Paulino.
Barbate (1975- 1986).

Virgen de la Estrella: Dolorosa titular de la
Cofradía del Nazareno. Ermita de Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Ubrique (1960).

Virgen del Carmen: Parroquia de Stella
Maris. Málaga

Jesús Nazareno: Parroquia Matriz de Santa
Úrsula (Adeje).

El Expolio: Grupo de talla completa para la
Cofradía de los Marrajos que representa a
Jesús siendo despojado de sus vestiduras por
un soldado romano. Cartagena (1982).

La Condena de Jesús: Grupo de talla completa para la Cofradía de Los Marrajos. Consta de las figuras de Jesús, Poncio Pilatos, Claudia Prócula y un sayón. Cartagena (1984).

Virgen de los Dolores: Parroquia de Santa Marina (Valverde de Mérida).

Ntra. Sra. de los Dolores, Mar de plata. Buenos Aires, (Argentina)

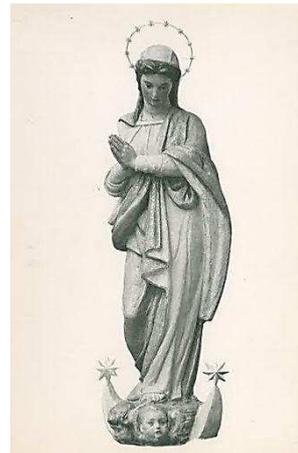
Virgen de los Dolores: Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción (Villanueva de la Serena).

Virgen de la Estrella: Dolorosa titular de la Cofradía del Nazareno. Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Ubrique (1960).

Inmaculada Concepción: poblado de los hurones, Málaga 1995

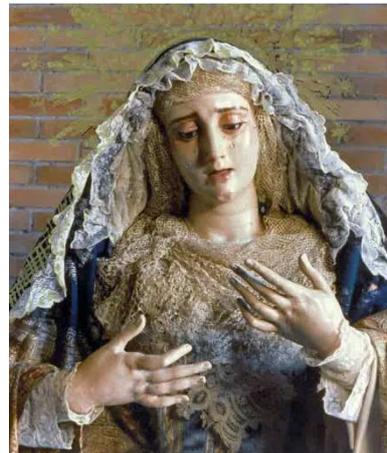
San José Carpintero. Parroquia de la esperanza. Madrid

San José. El Rubio, Sevilla

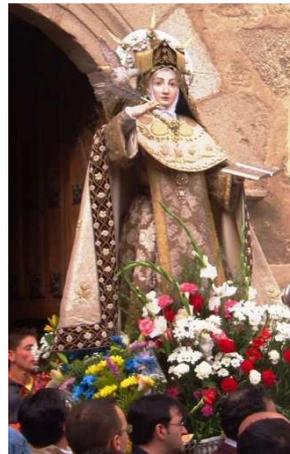
Ntra. Sra. de la Esperanza. Marinaleda, Sevilla

Inmaculada Concepción. Buenos Aires 1981
(Argentina)

Santa Teresa de Jesús, Parroquia de Santa
Teresa de Jesús Huelva. 1981

Ángel. Caracas (Venezuela)

Ntra. Sra. de los Dolores. San Juan del Puerto.

Virgen del Mayor Dolor, Hermandad de los Gitanos de Lebrija. 1983

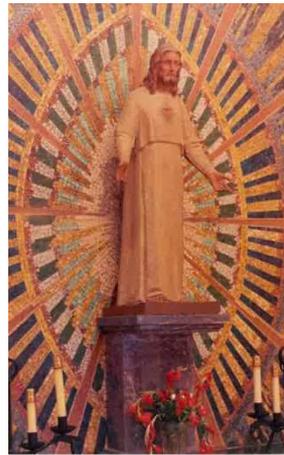
Caballos y Soldados del Misterio del Cristo de la Exaltación de Sevilla.

Decor Carmeli - San Juan de Ávila, Huelva

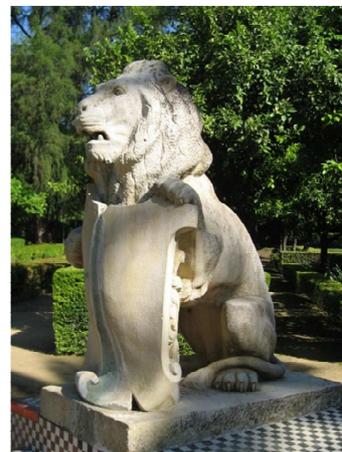
Sagrado Corazón de Jesús. Algeciras 1973

Díaz Retrato conmemorativo a D. José Hernández. Facultad de Bellas Artes de Sevilla

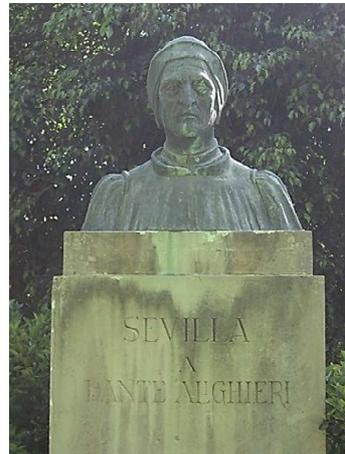
Leones de la Fuente de los Leones:
Reproducen los anteriores de Manuel Delgado Brackembury (1913), retirados por su mal estado de conservación. Parque de María Luisa. 1957.

Alegoría de Portugal: Monumento labrado en piedra blanca. Parque de María Luisa. 1955.

Monumento a Dante Alighieri: Realizado con motivo del VII Centenario del nacimiento del escritor. Parque de María Luisa. 1969.

Monumento al Hermano Nectario María.
Guanare, Venezuela

Busto de D. Francisco de la Hoz Berrio.
Acarigua, Venezuela

Monumento al Dr. Fleming. Sevilla

Monumento a Andrés Bello. Monumento escultórico en la Dehesa de la Villa, inaugurado en 1972 en memoria de Andrés Bello, importante filósofo y poeta venezolano del siglo XIX.

Sepulcro del Obispo José María Alcaraz y Alenda: Se conserva en la Capilla de los Moscosos de la Catedral.

Monumento a Miguel de Barbadillo: Se halla en el patio de la antigua Casa Cilla de Rentas Decimales, actual sede de la empresa vinatera Barbadillo. Casa de la Villa (Sanlúcar de Barrameda).

Dada la gran producción en el ámbito de la escultura, Juan Abascal fue merecedor de numerosos premios y reconocimientos, entre los que podemos señalar:

- Premio Martínez Montañés 1955.
- Premio de la Diputación Provincial de Sevilla, 1955.
- Premio Real Maestranza, 1956.
- Premio Nacional de Escultura, 1961.
- Medalla de Oro en la V Feria de Muestras Iberoamericana, 1965.
- Medalla de Plata del Excmo. Ateneo de Sevilla, 1972.
- Medalla de Oro Andrés Bello por la República de Venezuela, 1972.
- En 1973 es nombrado Caballero de la Orden al Mérito de la República Italiana. Y en 1976, La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría lo nombra Académico Numerario, ocupando el sillón del su antecesor el también escultor D. Antonio Illanes.

Y finalizo con estas pinceladas que de algún modo rememoran a mi querido maestro y amigo Juan Abascal. Con la certeza de que no alcanzan a describir toda su valía como persona y artista, pero que se cimientan en una profunda gratitud por mi parte a todo lo que de él he aprendido en el difícil mundo de la escultura.

No quisiera cerrar sin antes hacer un llamamiento a su ciudad, de la cual albergo la esperanza de que ésta Sevilla olvidadiza, sepa algún día reconocer y valorar su memoria tal y como se merece, reservándole el lugar que le corresponde por todos los méritos citados y que su obra así acredita.

Guillermo Martínez Salazar
Sevilla 2011