Las Artes Decorativas de la Casa
El maestro esmaltador,
artesano del color
VACHERON CONSTANTIN
GENÈVE

El maestro esmaltador, artesano del color

VACHERON CONSTANTIN
GENÈVE

- **Verdadero alquimista, el maestro esmaltador trabaja con polvos y fuego, perpetuando conocimientos ancestrales aplicados al embellecimiento de relojes ...**

- **El maestro esmaltador de Vacheron Constantin es uno de los pocos que dominan los secretos del esmalte grisalla, una técnica que ha abordado de manera experimental.**

"El esmaltado es el arte de embellecer y personalizar relojes excepcionales aplicando una panoplia de técnicas y habilidades únicas: champlevé, cloisonné, *bajorrelieve, esmalte grisalla, pintura en miniatura, esmalte* plique-à-jour *o fenestrado, o esmalte* flinqué *"*, según expone el maestro esmaltador de Vacheron Constantin.

Este es un arte antiguo. Los relojeros adoptaron las distintas técnicas de esmaltado ya en el siglo XVI, haciendo de sus creaciones verdaderas obras de arte. Aunque es vulnerable a los golpes, el esmalte es un material robusto y prácticamente inalterable, cuyos colores vívidos y brillantes lo convierten en un recurso excepcional y preciado para adornar relojes. Ginebra fue la primera en utilizarla y la experiencia de sus artesanos con esta forma de embellecer los relojes se remonta al siglo XVII, con los "esmaltes ginebrinos", una técnica de pintura en miniatura en esmalte *grand feu* bajo una capa protectora de fundente.

El maestro esmaltador, artesano del color

Desde sus inicios en 1755, Vacheron Constantin fue partícipe de pleno derecho en la efervescencia artística del Siglo de las Luces. *"El esmaltado es alquimia, un oficio atávico que tiene sus propios secretos"*, señala el maestro esmaltador de Vacheron Constantin. *"Esta naturaleza ignota es como una espada de Damocles porque, a pesar de la experiencia, el proceso de horneado entraña una incertidumbre permanente."* Más que la inteligencia manual, prefiere referirse a maestría manual. *"El arte del esmaltado requiere calma, serenidad y una cierta capacidad de distanciamiento"*, afirma. *"Lo más importante es saber interpretar la petición planteada por un cliente o por el estudio de diseño. Cómo embellecer sin alterar. Ese es el quid de la cuestión. Es el ojo el que controla la mano, con toda la subjetividad que ello puede entrañar."*

"El esmaltado es alquimia, un oficio atávico que tiene sus propios secretos."

El maestro esmaltador, artesano del color

A lo largo de 4.000 años, el arte del esmalte se ha empleado ininterrumpidamente para embellecer una gran variedad de objetos decorativos. Esta técnica requiere una consumada habilidad manual, así como una gran experiencia con los materiales básicos –los esmaltes y su composición– y con el arte del fuego. En realidad, el esmalte es un material de fusión compuesto, elaborado a partir de diferentes minerales a los que se añaden óxidos metálicos para obtener el color deseado. Por lo general, se utiliza en forma de polvo que, en el campo de la Alta Relojería, se aplica a una base metálica (cobre, plata u oro) en finas capas horneadas sucesivamente en un *kiln*. Se habla de esmalte *grand feu* cuando el punto de fusión se obtiene a una temperatura superior a la de los esmaltes convencionales, es decir, entre 820˚C y 850˚C. *"El proceso de horneado es siempre una experiencia mágica difícil de controlar. El fuego revela todo el arte del esmaltador"*, explica el maestro esmaltador de Vacheron Constantin.

El maestro esmaltador, artesano del color

Sea cual sea la técnica empleada, el esmaltador utiliza un pincel extraordinariamente fino para aplicar el polvo de esmalte del color elegido. Tras la primera aplicación de color, la pieza se somete a un primer horneado a unos 800°C. A continuación, el artesano prosigue su trabajo añadiendo un segundo color que requiere un nuevo paso por el horno *kiln*, repitiendo la operación tantas veces como sea necesario para cubrir toda la paleta de colores del motivo que se esté creando, con la preocupación constante de culminar estos sucesivos horneados sin alterar la pieza: una grieta en el esmalte, la aparición de microburbujas en la superficie, los colores que se queman durante el paso por el horno, son incidentes que destruyen irreparablemente el trabajo ya realizado.

"El fuego revela el arte del esmaltador."

El maestro esmaltador, artesano del color

Para practicar su arte, el maestro artesano de Vacheron Constantin debe asegurarse de que tiene a su disposición los polvos de esmalte adecuados; algunos de ellos, verdaderas mixturas de alquimista con orígenes remotos, tienen cien años de antigüedad. Para la Casa, el esmaltado es un oficio artístico basado en un acervo de conocimientos que se ha salvaguardado escrupulosamente a lo largo de los siglos. El esmaltador de Vacheron Constantin, por tanto, es uno de los pocos que perpetúa la tradición de la pintura en miniatura y el esmaltado grisalla, que se consideran la cúspide de la Alta Relojería.

Tomando como punto de partida un fondo esmaltado oscuro o negro, dibuja primero un motivo aplicando sucesivamente puntos de blanco de Limoges para obtener matices de gris y efectos de claroscuro. *"Es una técnica más artística, con mayor peso de la intuición"*, explica el maestro esmaltador de Vacheron Constantin, un antiguo esmaltador de Limoges (Francia) que ha resucitado este arte durante su estancia en la Casa. Cada capa se hornea durante un periodo de tiempo calculado al segundo más cercano, ya que exceso de calor, por leve que sea, puede borrar el diseño. La delicadeza de la pintura esmaltada *Grand Feu* grisalla se manifiesta entonces con todos sus matices, como en la serie Métiers d'Art Hommage à l'Art de la Danse, donde se revela el más mínimo pliegue de los tutús, la textura aterciopelada de una cinta o la transparencia del tul.

El maestro esmaltador, artesano del color

El maestro esmaltador rara vez revela sus secretos y también trata a sus herramientas con respeto reverencial. *"El maestro esmaltador dispone de más y más variados materiales que sus colegas que se dedican al guilloché, engastado o grabado: esmalte ante todo y, sobre todo, pero también pinturas, pan de oro e hilos de oro, pinceles de pelo de marta y el horno"*, explica. *"En Vacheron Constantin tenemos la suerte de trabajar en un taller que reúne todos los oficios artísticos y que disfruta de una considerable autonomía. Somos dueños de nuestro propio trabajo y disponemos del tiempo necesario para ejercer nuestro arte sin limitaciones. Esta peculiaridad es de gran valor."* Se plasma en relojes excepcionales, como el exclusivo reloj Les Cabinotiers Tourbillon Jewellery – Hipocampo, en cuya esfera se combinan varios oficios tradicionales: el hipocampo, ejecutado en esmalte *cloisonné* con aletas engastadas, sobre el fondo de una esfera parcialmente ejecutada en *guilloché*.

"En Vacheron Constantin tenemos la suerte de trabajar en un taller que reúne todos los oficios artísticos y que disfruta de una considerable autonomía."

Técnicas de esmaltado

CHAMPLEVÉ

El esmalte *champlevé*, que encuentra especial aplicación en los cuatro relojes de la serie Les Cabinotiers - Aves Canoras, es, con diferencia, la técnica más antigua, consistente en grabar el motivo con punta seca antes de rellenar las cavidades así formadas con esmalte. A continuación, los esmaltes se funden mediante horneados sucesivos a más de 800 °C. El trabajo se completa con un proceso de pulido de tipo bruñido que sirve para igualar el material y un horneado de glaseado que aporta brillo y un acabado superficial tenso.

CLOISONNÉ

La técnica del esmalte *cloisonné* consiste en definir el contorno de los motivos con la ayuda de un hilo de oro o plata, fijado a su vez a su base con un pegamento, o goma tragacanto, que desaparece durante el horneado. En el modelo único de Les Cabinotiers - La Caravelle 1950 encontramos un ejemplo paradigmático de esta técnica; el esmalte se aplica en capas sucesivas en cada una de las celdas para obtener los volúmenes y colores deseados al final de las múltiples pasadas por el horno. Tras el último horneado, la superficie se bruñe y se glasea para conseguir el resultado final.

El maestro esmaltador, artesano del color

FENESTRADO

Este método de esmaltado deriva del método *cloisonné*, con la diferencia de que al final del proceso no queda rastro de la base metálica; de ahí la denominación *à jour* (calado) o *plique-à-jour*, (que deja pasar la luz del día). Las celdas se adhieren a una fina base de cobre que se disuelve con ácidos tras el horneado de los esmaltes. La desaparición del fondo ofrece así efectos de transparencia idénticos a los producidos por las vidrieras. Estos efectos pueden verse en los fondos translúcidos de las esferas de la serie Métiers d'Art Les Aérostiers.

PINTURA EN MINIATURA

Esta técnica, utilizada de manera destacada en la serie de relojes Métiers d'Art Chagall & L'Opéra de Paris, consiste en pintar a mano los motivos deseados sobre una capa de esmalte horneado que sirve de base al diseño. Aplicada en varias capas finas y por colores, la pintura se fija mediante horneados sucesivos, cuyo número aumenta en función de la complejidad del motivo. Una vez terminada la pintura, el maestro artesano protege la obra con un fundente de esmalte transparente que aporta brillo y profundidad.

El maestro esmaltador, artesano del color

GRISALLA

El esmalte grisalla consiste en trazar un dibujo sobre un fondo de esmalte oscuro o negro mediante la sucesiva colocación de puntos de blanco de Limoges -un esmalte blanco viscoso- con el que se obtienen matices de gris y efectos de claroscuro. Cada capa se hornea durante un periodo de tiempo calculado al segundo más cercano, ya que exceso de calor, por leve que sea, puede borrar el diseño. Esta técnica magistral, dominada por contados artistas, puede verse en los relojes de la serie Métiers d'Art Hommage à l'Art de la Danse.

ESMALTE *FLINQUÉ*

Esta técnica consiste en cubrir con esmalte transparente, a veces ligeramente coloreado, una superficie previamente trabajada con *guilloché*. Esta operación confiere a la pieza un brillo especial, al intensificar el efecto de los reflejos sobre el patrón del *guilloché*. En el reloj Métiers d'Art - Les Univers Infinis, los maestros artesanos de Vacheron Constantin han combinado sus habilidades para crear una esfera con esmalte *cloisonné* y *guilloché*.

ESMALTADO EN GOTA DE SEBO

Cuando se utiliza la técnica del cloisonné o *champlevé*, el esmalte se coloca en las celdas en varias capas finas y ligeramente curvadas, ya que después de cada horneado el esmalte tiende a descolgarse, generando una concavidad. Por lo general, después se somete a bruñido la pieza y se cubre con un fundente. Sin embargo, existe una técnica conocida como esmaltado en gota de sebo, como la utilizada en algunos de los relojes de bolsillo históricos de Vacheron Constantin, que consiste en dar una marcada curvatura a la última capa de esmalte para que tenga forma convexa después del horneado. .

Selección de relojes

Reloj de bolsillo de oro amarillo con pintura de esmalte (1810)

Este reloj de bolsillo de 1810, la pieza esmaltada más antigua de la colección privada de Vacheron Constantin, es un excelente ejemplo del tipo de relojes que se fabricaban en aquella época, en el que se combinan el talento de los maestros artesanos en el arte del grabado, el *guilloché*, el engastado y el esmaltado. El fondo de la caja de oro amarillo está realzado con una pintura de esmalte en miniatura que representa flores sobre un fondo paisajístico. Esta obra maestra, perfectamente ejecutada, está rodeada por un arabesco de oro finamente cincelado que delinea seis motivos con incrustaciones nacaradas que destacan sobre un fondo de esmalte negro. La caja de oro, el colgante y el cierre están delicadamente grabados. Este tipo de pintura en miniatura de esmalte *Grand Feu*, del que Ginebra fue vanguardia, presenta el tipo de textura inimitablemente precisa y el contraste de colores con los que Vacheron Constantin se ha forjado su reputación como fabricante de relojes.

El maestro esmaltador, artesano del color

Reloj colgante de oro amarillo, esmalte en miniatura y esmalte translúcido (1908)

Este reloj colgante se lleva en una cadena que combina oro amarillo y blanco, diamantes y perlas. Su caja, delicadamente decorada con esmalte translúcido sobre fondo *guilloché*, está protagonizada por temas florales, tanto en sutiles toques de esmalte pintado en miniatura como en los apliques floreados elaborados con platino y diamantes. En este ejemplo, el esmalte en miniatura tiene un acabado difícil de igualar, con colores brillantes y delicados y una textura de gran finura. El contraste de la luz se combina con la técnica de esmalte translucido para generar unas formas suaves, fluidas, que casi exhiben naturaleza orgánica. El calado de la platina principal, que recuerda a un delicado trabajo de encaje, confiere a la artesanía del esmalte una mayor ligereza y preciosidad.

El maestro esmaltador, artesano del color

VACHERON CONSTANTIN
GENÈVE

Egérie Edición Creativa, esmalte negro (2022)

Inspirado en el encaje de Burano, este reloj de oro blanco combina la pericia relojera con cuatro oficios artísticos, entre ellos el esmalte negro, el color más delicado de dominar, en el sentido de que cualquier aspereza, poro microscópico o microburbuja, destacaría al incidir la luz. El esmalte negro se aplica aquí sobre un motivo de tapiz que aporta contraste y volumen, pero también se utiliza la técnica del *plique-à-jour* para elaborar una nube, que crea un efecto de transparencia.

El maestro esmaltador, artesano del color

Métiers d'Art Fabuleux Ornements – Manuscrito indio (2014)

La serie Métiers d'Arts Fabuleux Ornements es un homenaje a las bellezas ornamentales del mundo que se basa en las artes decorativas de diversas culturas. En cuatro modelos se combinan varios oficios artísticos. Una docena de maestros artesanos se han turnado para mostrar su talento reinterpretando la arquitectura otomana, los bordados chinos, los encajes franceses y los manuscritos indios. La caja de oro rosa, coronada por un bisel engastado con piedras preciosas, enmarca una esfera compuesta por diez colores de esmalte utilizados para representar flores de inspiración oriental que eclosionan sobre un fondo celeste que rodea el movimiento calado. Los contornos de la decoración están elaborados en *champlevé* para crear celdas separadas por finas lindes de oro destinadas a recibir los esmaltes uno por uno. Las hojas grabadas a mano una vez concluido el esmaltado representan la última y más delicada etapa destinada a realzar la brillantez del reloj sin alterar su naturaleza intrínseca.

El maestro esmaltador, artesano del color

Les Cabinotiers – Reloj con repetición de minutos y tourbillon – El Holandés Errante (2022)

El reloj en ejemplar único Les Cabinotiers con Repetición de Minutos y Tourbillon – El Holandés Errante rinde homenaje a la leyenda del capitán maldito que inspiró a Richard Wagner. Para representar el mar embravecido bajo un cielo con luna llena iluminado por los relámpagos. El maestro artesano ha creado el motivo en pintura en miniatura siguiendo la gran tradición de los "esmaltes de Ginebra" de los siglos XVII y XVIII. En una segunda fase, se añade la aparición del barco en esmalte grisalla, con un juego de luces y sombras que es un trasunto del universo fantasmagórico de la leyenda. Esta fase, en particular, requiere una gran habilidad y destreza, ya que cualquier movimiento fallido supone el riesgo de arruinar los dos meses anteriores de trabajo artesanal.

Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la Manufactura relojera más antigua del mundo con producción ininterrumpida alrededor de 270 años. Perpetúa fielmente una orgullosa herencia de excelencia relojera y estilo sofisticado a través de generaciones de maestros artesanos.

Ubicada en el pináculo de la alta relojería y la elegancia sobria, la Maison crea relojes con un código técnico y estético único, así como un nivel extremadamente alto de artesanía y acabados.

Vacheron Constantin da vida a un patrimonio sin igual y a un fuerte espíritu de innovación, a través de sus colecciones: Patrimony, Traditionnelle Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix, Historiques y Égérie. Además, ofrece a su exigente clientela de coleccionista la oportunidad de adquirir piezas antiguas dentro de la gama de Les Collectionneurs, así como relojes únicos hechos a medida gracias a su servicio 'Les Cabinotiers'.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

VACHERON CONSTANTIN
GENÈVE

ONE OF
NOT MANY.