

EL RESURGIMIENTO DEL ARTE EN METAL

IV Certamen AMCA a la Crítica de Arte Joven 2025

Madrid, 14 de Agosto, 2025 por José Enrique Melero Nieto

1. Introducción

Esta era se caracteriza por la inmediatez, la máxima productividad y la saturación de nuestros sentidos. Tecnología, ciencia, espiritualidad e imagen abundan de forma desmesurada, pero siguen siendo susceptibles al cambio de la vida, al tiempo.

Lo que hoy se considera el avance y transgresión, ya lo fue en un pasado, pero con otra forma. Esta observación que comparto con ustedes, trata de iluminar la incertidumbre del futuro por medio de las enseñanzas del pasado. Generación tras generación, la sociedad evoluciona pero seguimos teniendo los mismos problemas que nuestros antepasados, maquillados de superficialidad y conformismo, pero la esencia es la misma, mi interés por descifrar las soluciones a través de experiencias transmitidas por antepasados me inspiran para escribir esta conclusión vital.

Procedo de un largo linaje de herreros, todo el mundo poseemos uno o varios dones, cualidades que nos permiten enfrentar los problemas de la vida, mis ancestros poseyeron el don de crear, dando vida a sus creaciones a través de esfuerzo, sacrificio y enseñanza promovida por la supervivencia.

Tuve el placer de conocer a muchos de ellos, aún recuerdo las historias de los forjadores que venían al rastro de Madrid a exponer sus obras, artísticas y ornamentales, mostrándome el arte como una sensación transmitida por su obra, más allá de técnicas, estilos y materiales, pura transgresión, ni inútil ni práctica. Un sentimiento evocado de un ser con vida propia, a veces una pintura, a veces una forma, poema o canción.

Este es mi legado, espero que os guste.

El arte metalúrgico, nace de la necesidad, que encantada con la chispa de la creación se abre hueco en el mundo cruel, sacando adelante a familias y vidas, en época de necesidad y hambruna. Por ello estamos agradecidos, pero es una espada de doble filo, explotar esta virtud en la fragua es muy dura, pocos la resisten y a muchos se los han llevado, no obstante yo soy el resultado de esa lucha. Y como ha pasado conmigo, la supervivencia y el resurgimiento del arte ancestral de la forja. La maleabilidad de este noble mineral, solo dócil mediante el vivaz fuego de la fragua y la solemnidad del yunque.

Creando formas fluidas y dóciles a la imaginación del artista, sin lugar a duda a sido esta cualidad de aun siendo un material duro y pesado, transformarse en formas orgánicas y fluidas, adaptándose a estilos y vanguardias a lo largo del tiempo, hasta llegar a la actualidad.

El herrero deja de ser un artesano, aflorando de su oficio el arte, convirtiéndose en un autor visual, experimentando con las formas, maleabilidad y carácter del metal, que viene siendo su tacto; frío, liso y áspero, su color; oscuro y evolutivo, cambiante frente al tiempo y los elementos pero solo superficial, puesto que su naturaleza recia persiste e impide su degradación. Su olor penetrante, áspero y terroso, su sabor recuerda a la sangre. Estas cualidades dotan de nobleza a este mineral, el trabajo del herrero lo dota de espíritu.

Lejos del plástico e imprimación tóxica que contaminan la tierra propias de otras técnicas, el hierro es puro y nutritivo, coherente a la consciencia que cada vez crece más con el fin de respetar nuestro entorno. Siendo así obras perfectas para su exposición en exterior.

2. Contexto histórico y simbólico

A lo largo de la historia el herrero a sido el creador de herramientas del pueblo, proporcionaba martillos a los carpinteros, espadas y armaduras a los guerreros, menaje a los hosteleros e incluso utensilios a las matronas, de esta forma logró la evolución de los oficios.

El carácter del hierro se gesta en la fragua, partiendo de una idea que se transforma en el fuego, el cual influye en su moldeamiento, teniendo control sobre él y logrando la transmutación de hierro en arte: realista, abstracto, figurativo, infinidad de lenguajes visuales. Todos nacen del útero de Hestia, el núcleo de calor.

La herrería siempre se ha relacionado con el arte, más allá de ser práctico en utensilios, protección y lucha. La misma naturaleza de la profesión desemboca en belleza; adornos en la forja ornamental, símbolos en los escudos, arquitectura, representaciones que expresan pensamientos y sensaciones. No obstante, en este texto nos centraremos en la forja artística actual.

3. El retorno del hierro en el arte contemporáneo

El regreso del arte en metal vuelve a adaptarse al siglo XXI, de la mano de los maestros de la fragua. Aprende, crece y evoluciona.

Como siempre, imperecedero al tiempo y a los elementos, prueba de esto es el Chillida Leku, su obras monumentales, expuesta a la intemperie, no sólo resisten a la naturaleza, sino que transforman sus colores y texturas. Así como Julio González redefinió el material como elemento escultórico expresivo o José Enrique Melero Blázquez que con su escultura realista rompe las limitaciones del material dando libertad absoluta al mineral, los grabados de Nancy Megan Corwin exploran meticulosos relieves que reforman objetos cotidianos en arte.

Nos encontramos en una era digital, pudiendo desarrollar cualquier idea sin esfuerzo, todo el mundo posee un cámara con precisión que modifica la realidad, siendo más atractiva. Impresoras 3D que crean esculturas realistas por medios de comandos y programaciones, inteligencias artificiales capaces de engañar al ojo humano con unas palabras y un clic.

El mundo cambia constantemente como la naturaleza y con ella el arte; la nobleza de la creación humana, debido a esto por mucho que avance la tecnología, sus obras carecen de alma, del espíritu anteriormente mencionado, la chispa de la vida solo es otorgada por vida, erencia, trabajo y sufrimiento.

Cada martillazo, cada gota de sudor, cada ensayo y error, cada carbón mineral quemado le otorga un carácter único e irrepetible a cada obra. Aún sin estar en la piel del herrero, el ojo cultivado sabe que obra tiene espíritu y cuál no.

Muy pocos conocen la diferencia entre aporrear un piano y crear arte, el vuelo al soltar cada tecla, la precisión entre cada silencio y cada nota, la obra crea un carácter propio fruto de la sensibilidad del artista nato -Manoli Ruiz, crítica de arte-.

En esta nueva era, vuelven a resurgir los oficios antiguos, que más allá de la superficialidad de la cultura actual, surgen por la utilidad artística, cultural y económica que el mundo necesita.

4. Estudio de caso:

Inmaculada Amor

Inmaculada Amor, destacada artista dedicada a continuar y dirigir el legado familiar, carácter reflejado en su obra. Desde su taller en Madrid, ha sabido hacerse hueco en una profesión mayoritariamente masculina, un ejemplo de la fortaleza que caracteriza a esta técnica escultórica. Siendo su obra un arma de rebeldía que

deslumbra con la magnificencia del talento la gruta oscura del odio machista que un día ocultó a la mujer su importancia en esta forma del arte. Su trabajo honra el patrimonio cultural y la historia local, integrando en sus piezas la esencia de la ciudad que la acoge.

- Estructura en Movimiento

Descripción:

Una escultura en hierro que combina líneas curvas y rectas para conseguir dinamismo y equilibrio. Esta pieza juega con la tensión entre la rigidez del metal y la sensación de movimiento y fluidez.

Comentario crítico:

"Estructura en Movimiento" es una muestra sublime del dominio sobre el metal de Inmaculada Amor. La artista logra convertir la dureza del hierro en un lenguaje visual liviano y armónico, desafiando las expectativas sobre la rigidez del material. La interacción entre curvas y líneas rectas crea un diálogo que transmite equilibrio y precisión, invitando al espectador a contemplar la transformación del metal en una forma casi orgánica. Esta obra ejemplifica la capacidad de Amor para fusionar tradición y modernidad en una pieza que es, a la vez, una escultura y un símbolo de la adaptabilidad y movimiento.

- Memoria del Hierro

Descripción:

Una serie de paneles abstractos con motivos históricos, que reflejan la cultura local, tratados con técnicas tradicionales y acabados modernos.

Comentario crítico:

"Memoria del Hierro" destaca por su profunda conexión con el pasado y la identidad personal, reinterpretada a través de la mirada contemporánea de la artista. La serie actúa como un puente entre la historia y el presente, utilizando el hierro como portador de memoria. La precisión técnica y el sentido estético de la artista enriquecen cada panel, donde la abstracción permite múltiples lecturas, creando un espacio para la reflexión sobre el vacío. Esta obra es una muestra del compromiso de Amor con la conservación y la innovación en la forja artística, resurgiendo del tiempo para empoderarse.

- Fusión y Contraste

Descripción:

Una pieza escultórica que combina hierro con otros materiales como vidrio y madera, estos interactúan entre sí, logrando texturas fruto de la fusión y coexistencia de elementos opuestos.

Comentario crítico:

"Fusión y Contraste" es un acto audaz en la exploración de materiales y texturas por parte de Inmaculada Amor. La artista trasciende los límites tradicionales del arte escultórico al incorporar vidrio y madera, generando una tensión que realza la naturaleza solemne del hierro: su dureza frente a la fragilidad de otros materiales. Esta obra plantea una reflexión sobre la coexistencia de fuerzas opuestas, en un equilibrio que resulta a la vez inesperado y coherente. El resultado es una escultura que desafía la percepción del espectador, invitándolo a reconsiderar el papel del hierro en el arte contemporáneo y su capacidad para dialogar con el espacio.

José Luis Sánchez Molina

José Luis Sánchez Molina es uno de los autores más relevantes dentro del panorama del arte metalúrgico en Madrid. Desarrolló su oficio desde temprana edad en el taller familiar, fundó su propio taller en Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid), donde crea esculturas en hierro de notable calidad estética, combinando obra ornamental y abstracción moderna.

- Obra abstracta en hierro: Movimiento sugerido

Descripción: Escultura que transmite movimiento mediante líneas curvas y espacios vacíos. Descubre la figura mediante la abstracción y la fluidez de la forma.

Comentario crítico: Estas esculturas son una manifestación de la capacidad de José Luis para dotar al hierro de una cualidad casi líquida, renunciando a su naturaleza rígida. La percepción cambia según el punto de vista del observador, generando una correlación entre forma y vacío. La pieza encarna un significado sencillo: líneas que vibran, que respiran, que invitan a la contemplación activa.

- Obra ornamental funcional

Descripción: Apliques, lámparas, cabeceros, pérgolas y mobiliario objetos con la finalidad de ser prácticos y bellos.

Comentario crítico: En estas piezas el artista demuestra que la utilidad es compatible con la calidad estética. Cada objeto exhibe una cualidad artística del hierro: detalles pulidos, un delicado equilibrio entre decorativo y útil, formas que integran tradición artesana con sensibilidad contemporánea. En un mundo de producción en masa, estas piezas representan testimonios de cuidado, humanidad y arte.

- Esculturas de abstracción espacial

Descripción: Piezas escultóricas que exploran el espacio y el vacío como elementos plásticos, más allá del volumen físico.

Comentario crítico: En esta línea, Sánchez Molina aborda la escultura como arquitectura mental; las formas liberan espacios. El hierro se convierte en el contorno que define silencios y espacios intersticiales. Hay una reflexión implícita sobre presencia y ausencia, donde el observador llena con su mirada lo que la materia osa no ocupar.

José Enrique Melero Blázquez

José Enrique Melero Blázquez, un artista proveniente de un largo linaje de tradición artística en forja, que impulsa este arte y lo mantiene vivo. Nacido en Palma de Mallorca, se trasladó a la península a temprana edad, durante su crecimiento como artista, participó en diversos eventos artísticos en Madrid. A continuación una descripción de sus obras más emblemáticas.

- Charla con Sancho

Descripción: Escultura pública realista, refleja las escrituras del Quijote de Miguel de Cervantes, sacando de la novela más leída a estos legendarios personajes y dejándolos ver durante la Feria de Albacete, ya que es expuesta en el recinto ferial.

Comentario crítico: Esta obra tiene como deber; hacer llegar la literatura nacional a todo aquel que disfrute de esta gran celebración. Expresa el conocimiento y el asombro de la vida, siendo el Quijote, frente a la ignorancia de Sancho. Pero a su vez, la figura del prudente Sancho se aferra a la realidad de la vida que conoce, mientras que el Quijote alienta a soñar, dejándose llevar y siendo esclavo de sus ilusiones. Siendo una crítica hacia la ignorancia y la utopía de la vida actual.

Esta escultura de hierro dulce nos hace sumergirnos en todas sus desventuras y las nuestras. Te absorbe en primer instante, atrapados por el magnetismo de su material. Niños, adolescentes y ancianos, madres y padres, una vez atentos a la obra, se pierden en la magnificencia de todos sus detalles, de la expresión de sus rostros, paralizados en el tiempo, el instante preciso que concentran la esencia de la obra maestra de Cervantes.

En solo un instante, el espectador se irradia de la sensación que emana la obra, una combinación junto a la experiencia que es vivir esta celebración.

- El nudo de hierro

Descripción: Expuesta en los Reinos de España en el Palacio de Velázquez en Madrid. En esta obra, el autor comienza a experimentar, lo que desemboca en una nueva etapa. Transgrediendo el realismo por vacío, adentrándose en el arte figurativo. La obra se centra en la sensación que emana, reconduciendo su energía en lo que evoca; un movimiento fluido contrarrestado con la dureza del material.

Comentario crítico: La obra desata, libera, lejos de ser una atadura, es un flujo constante de energía, en cada giro el éter se concentra creando un magnetismo que atrae al espectador, constituido únicamente por material y forma, un imán que concentra su energía en el núcleo. Simboliza un nudo abriéndose, la satisfacción del desbloqueo.

- La zapatilla

Descripción: La textura y delicadeza dan vida a esta obra, cada arruga, giro y doblez, conforman su integridad puramente realista. La chispa de la vida rebosa abundante en esta escultura, una ilusión óptica artística, dejando de ser un pensamiento para convertirse en realidad.

Comentario crítico: Su creación nace del más puro espíritu del artista, trabajo nocturno sin ninguna atadura, ni perspectiva, ni funcionalidad, simplemente creación surgida de prueba y error.

Tras examinar exhaustivamente la bota, el comentario que hizo José María Cadena fue el siguiente:

Salió de su boca que esa pieza es realismo puro; en contra de parecer que la fuerza sale de los cordones, es al contrario; lo que hace es entrar por estos. Esto la hacía más real porque te atrapa, situándote en su espacio.

5. Discusión crítica

Este arte se diferencia de otras disciplinas en la nobleza de su material, el hierro se formó en el núcleo de las estrellas, llegó a la tierra mediante meteoritos. Siendo este de origen divino y poseyendo magnetismo de forma innata, metafórica y literalmente.

Sus múltiples usos lo han hecho influyente en la historia de la humanidad. Alejándonos de cualquier uso práctico, el metal consigue despertar todos los sentidos, su textura, oído, olor e incluso sabor lo diferencian de cualquier arte meramente visual. La expresión de su forma, curtida mediante martillo y fuego otorgan el carácter único de esta técnica.

Por la naturaleza de su material, imperecedero y firme, así como su tendencia a ser creación monumental, hace perfecta estas obras para conmemorar espacios públicos y privados. La adaptabilidad de su figura le permite asentarse y ser la delicia del observador.

Estas obras nos recuerdan a la aleación de las espadas y la fortaleza de las armaduras, los utensilios quirúrgicos asépticos y precisos. Su maleabilidad mediante la intervención con calor y afán no tiene límites. La complejidad de su transformación es notable e innegable, toda esa dedicación queda plasmada en la obra, otorgando libertad u opresión, facilidad o dificultad.

Colocándose en la situación del artista frente al hierro candente y la decisión del yunque, que solo será fiel a una convicción, poder y voluntad más firme que el acero que lo compone.

El metal transmutado en arte, tiene como finalidad la expresión de ideas y emociones, dando inspiración para la vida. Siendo imprescindible para el mundo, el espíritu de la metalurgia artística entra en contacto con nuestra alma, obteniendo su firmeza, coraje y originalidad para adaptarnos al mundo y empoderarnos frente a él.

El resultado de la transmisión de la experiencia vital al metal, convirtiéndose en arte, es una obra única e irrepetible, ya que nace en un momento concreto de la vida del autor, alejándose de la producción en serie, existe sin tener consciencia de economía ni tendencia, solo en el instante preciso genera su esencia vital.

6. Conclusión

- El resurgimiento del arte en hierro vuelve de la tradición antigua, encendiendo el fuego de la fragua gracias a obras imperecederas y enseñanza de vidas dedicadas a este noble material.
- Es necesario explorar el arte escultórico con respeto crítico, dentro del arte visual contemporáneo y alejándonos del arte banal carente de dedicación y alma.

- El magnetismo del metal, proviene de su origen celeste, aún habiendo pasado millones de años, sigue conservando la fuerza de las estrellas y la atracción del cosmos, cuyos dones se encuentran intactos en las obras bien trabajadas.