

EL TALLER INFINITO

Grabado y estampación

Inocente Soto Calzado

UTA Bellas Artes

Universidad de Málaga

inocentesoto@uma.es

Curso	2013-2014
Carácter asignatura y grupo	Optativa. Grupo único
Área y Departamento	Área de Pintura. UTA de Bellas Artes
Nº matriculados	32

Resumen.

Las particularidades de la disciplina del grabado dentro del sistema docente pasan por la más obvia, concretada en el taller donde se realiza la actividad. Siendo el grabado un medio con una imbricación total entre concepto y técnica, a diferencia de otros talleres de otras disciplinas, este necesita ser dividido escrupulosamente en diversas áreas, respetando cada uno de estos espacios y las peculiaridades de las actividades que en ellos se realizan. En las mesas donde se realiza la labor creativa, el alumno comparte espacio y experiencia con otros, viendo surgir las obras, propias y ajenas, en la cercanía del esfuerzo colectivo. Las nuevas tecnologías nos permiten prolongar esa experiencia del taller a partir de los foros alojados en Campus Virtual

Palabras clave: grabado, taller, creación, nuevas tecnologías, virtual.

1. Los nuevos tiempos del viejo arte.

Grabadores, docentes e investigadores –entre los que se pueden citar en lengua castellana a Salomón Chaves Badilla o a Eva Figueras- hablan en la última década de la necesidad de una práctica artística en el campo del grabado menos tóxica para el artista, más sostenible. Todo pasa evidentemente por una educación sobre los riesgos laborales, el conocimiento de los materiales y su manipulación, el cambio de ciertos comportamientos y procedimientos y la ordenación correcta del espacio donde se realiza la tarea. A ello habría que añadir la incorporación de la Red

a nuestras vidas tanto desde su vertiente artística y sus posibles aportaciones a la gráfica como desde el lado docente.

Todos coinciden en resaltar en el campo del grabado la importancia del espacio común de creación, el taller, sobre todo en el mundo académico, en la formación universitaria donde el uso de las instalaciones se multiplica exponencialmente desde el proceso de matriculación a pesar de un número máximo de alumnos dado por el uso seguro de las instalaciones. La aportación desde la asignatura Grabado y estampación es la de crear una continuidad virtual del taller, un espacio de reflexión plástica.

2. Grabado y estampación.

La asignatura, optativa para los alumnos del tercer curso del Grado de Bellas Artes, se entiende como una asignatura de introducción a las técnicas gráficas, campo normalmente desconocido para el alumnado pero al mismo tiempo con un gran poder de atracción, como lo prueba el hecho de que año tras año haya que realizar una selección del alumnado a partir de los expedientes por no poder atender totalmente la demanda que se presenta en la matriculación.

Aunque los alumnos son neófitos en el campo del grabado, tienen ya una cierta experiencia artística y un buen bagaje cultural, algunos ya con un camino señalado en su quehacer, por lo que al mismo tiempo que reciben la aportación de unas técnicas desconocidas, ellos aportan a la asignatura su propia personalidad, desarrollada hasta el momento en los campos cercanos del dibujo, la pintura o la escultura.

En el desarrollo de la programación las técnicas del monotipo se utilizan precisamente como introducción al proceso de trabajo sobre una matriz, aunque esta no permita la reproducción seriada; dentro de los conceptos del grabado en relieve, los alumnos trabajan sobre planchas de linóleo; el grabado en hueco es practicado desde la técnica directa de la punta seca y con las técnicas indirectas del aguafuerte, aguainta y barniz blando.

El curso, desarrollado en un espacio de cinco meses escasos, acaba con un trabajo de técnica mixta donde el alumno entrega para su evaluación tanto la prueba de buena tirada como la colección de pruebas de estado que permiten recomponer y seguir su proceso creativo.

2.1. El taller físico y el taller virtual.

Dentro de las particularidades procesuales del medio, el taller como ámbito de creación supone una experiencia comunal, compartiendo espacios y hallazgos individuales durante el desarrollo del proceso, un proceso más calmado y diferido que el de otras técnicas, menos condicionadas por la lentitud de ciertos procedimientos y la espera que conllevan.

Si al espacio físico le unimos su prolongación virtual en un foro es posible duplicar la experiencia, revivir el proceso de enseñanza aprendizaje y reflexionar sobre él, algo intrínseco a la disciplina del grabado. Con las herramientas del propio foro (*Modificar / borrar / responder*) este tiene la posibilidad de recrear el taller, continuando el diálogo que surgió en un principio sobre la mesa de trabajo, en una plancha de metal. En él son los propios alumnos los que aportan una imagen de su obra junto a un comentario personal sobre la técnica trabajada, y estas son las intervenciones que se muestran a continuación, sin retoques ni correcciones, con la honestidad del momento.

2.1.1. Trabajos sobre el monotipo.

Casado Arroyo, Carlos – miércoles, 5 de marzo de 2014, 23:50

Monotipo: Después de realizar una prueba de retirada de tinta con un palillo de madera, probé con una herramienta que pudiese abarcar mayor superficie y que me permitiese jugar con el degradado, por lo que empleé un trapo.

Con esto se consigue eliminar toda la tinta y dejar la zona limpia, a la vez que nos permite jugar con la tonalidad según la presión que hagamos.

He escogido este monotipo por el gran contraste de tonos que posee en algunas zonas, que a pesar de eso y gracias a la degradación en otras, la figura se integra con el fondo.

2.1.2. Trabajos sobre el linóleo.

Alarcón Cuevas, Cristina – sábado, 15 de marzo de 2014, 13:00

Con la realización de este ejercicio nos hemos introducido de lleno en el grabado. El proceso nos ha resultado más elaborado, aunque no por ello más difícil. Es más, admitiremos que nos ha resultado mucho más satisfactorio que el ejercicio anterior. Ésto se debe a que gracias a las incisiones realizadas para la extracción de la materia poseíamos un mayor control sobre el propio dibujo, lo que posteriormente

nos garantizaría que los resultados fuesen mucho más fieles a los bocetos originales. Otra de las ventajas que hemos apreciado en la práctica del linóleo es que puedes convertir un dibujo en otro fácilmente, simplemente realizando más incisiones donde las necesites.

Personalmente, nos gustaría destacar que el trabajo en sí nos ha resultado muy ameno, sobre todo una vez tenido acabadas las planchas, que es por así decirlo la parte donde hace falta más concentración y precisión. El resto del proceso ha sido totalmente experimental e intuitivo, hemos probado diferentes papeles, diferentes grosores, diferentes maneras de componerlo sobre el soporte, o bien añadiéndole color por medio de tintas planas o incluso creando diferentes tramas.

2.1.3. Trabajos sobre la punta seca.

Grimaldos Rodríguez, María José – miércoles, 2 de abril de 2014, 21:39

Esta técnica permitió una mayor soltura y movimiento al momento de trabajar la plancha, ya que en comparación con el linóleo se necesitaba una incisión mucho más recia.

En este caso, se usó una punta de un mismo grosor -muy fina- para conseguir esa proximidad y gesto con la línea.

Finalmente, a la hora de estampar el fondo blanco y limpio junto con las figuras envueltas en líneas generaron un resultado donde el contraste y un registro suave del trazo eran los deseados.

2.1.4. Trabajos sobre el aguafuerte.

González Márquez, José – jueves, 24 de abril de 2014, 01:03

Me doy cuenta, cada vez, que es fundamental el trato que se da a cada parte del proceso y la pulcritud en la manipulación, para conseguir el resultado final, en el que, en realidad, no sé lo que quiero, y esperanzado en la capacidad empírica de las pruebas. Considero importante el uso de la humilde tarlatana pues en su empleo no solo se limpia sino que también se dibuja manteniendo lo que interesa.

Creo que las mejores estampaciones son aquellas en la que los vestigios del estampador se perciben sin estridencias ni aspavientos.

Ahora, con el aguafuerte, además del espacio, la materia, la presión.... hay un nuevo componente: el tiempo, con su aportación sutil y decisoria en este nuevo método de estampación calcográfica.

2.1.5. Trabajos sobre el aguatinata.

Aguilera López, María Lourdes – martes, 20 de mayo de 2014, 18:29

La técnica del aguatinata me ha resultado un poco más laboriosa que las anteriores, quizá porque no acerté con la elección de la placa a tratar (que previamente había sido de aguafuerte). Después de algunas pruebas conseguí el fondo negro uniforme que buscaba, pero la composición general del grabado no me llegaba a gustar, encontraba que había perdido plasticidad respecto a la técnica de aguafuerte. He repetido el trabajo grabando una nueva plancha, con menor empleo del grabado lineal propio del aguafuerte y mayor uso del aguatinata, buscando diferentes tonalidades de gris. Finalmente he quedado más satisfecha con el resultado, que muestra mayor profusión de claroscuros.

3. Conclusiones.

María del Mar Bernal, desde el taller de grabado de la Universidad de Sevilla, es posiblemente la persona más activa en España a la hora de compartir los conocimientos de grabado en la Red. En su blog *Técnicas de grabado* se puede encontrar desde su último libro para descargar a artículos muy interesantes sobre aspectos muy diversos del grabado, tanto desde el punto de vista profesional como docente.

La experiencia del foro de técnicas de grabado alojado en el Campus Virtual de la Universidad de Málaga, en la página de la asignatura *Grabado y estampación*, es, no obstante, una experiencia compartida solo por el alumnado de la clase. Se pierde la universalidad del conocimiento en Internet y se circunscribe a una pequeña comunidad, pero en ello hay que reconocer que la manera virtual respeta en cierto modo la experiencia real, resguardando su carácter de aprendizaje y su intimidad.

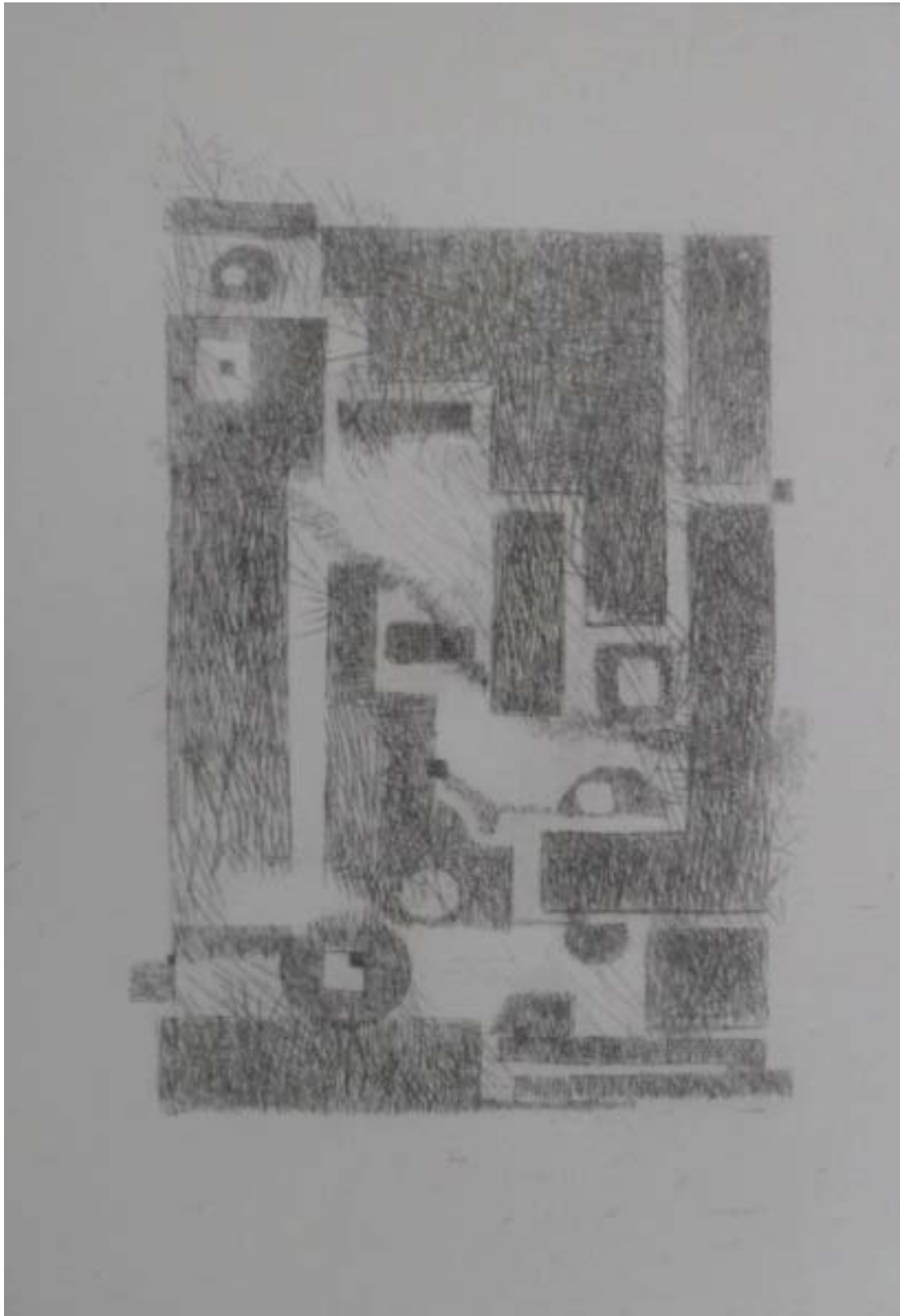
Como profesor la experiencia supone un apoyo en el proceso de evaluación y una reflexión constante sobre el trabajo de clase y por lo tanto del taller de grabado, creándose una auténtica retroalimentación que el docente puede aprovechar en cualquier momento y en cualquier curso. Desde el ámbito universitario se pretende una docencia actualizada y una investigación sobre el fenómeno artístico, con una experiencia detenida en el tiempo gracias a la pantalla del ordenador y viva y en continuo desarrollo gracias a los ojos que buscan en esa pantalla un mejor conocimiento de sí mismos y a las manos que crean a un lado y a otro de ese cristal de píxeles.

Monotipo, Carlos Casado Arroyo.

Linóleo, Cristina Alarcón Cuevas

Aguafuerte, José González Márquez

Punta seca, María José Grimaldos Rodríguez

Aguatinta, María Lourdes Aguilera López

Referencias.

1. Bernal Pérez, María del Mar. *Técnicas de grabado* [Blog Internet], [consulta enero/2015]: Disponible en <http://tecnicasdegrabado.es/>
2. Castro, Kako. *Mapas invisibles para una gráfica electrónica: de la huella incisa al grabado con luz*, Comanegra, 2007.
3. Chaves Badilla, Salomón Isaac, "Hacia un huecograbado menos tóxico en la educación artística", *Arte, individuo y sociedad*, 22 (I), pp. 121-134, 2010.
4. Figueras Ferrer, Eva; Pérez Morales, Isabel, *La manipulación segura de los productos químicos en grabado*, Universitat de Barcelona, 2008.
5. Hayvaert, Anne; Chaudouët, Yves (coord.), *De la huella a lo numérico*, Comanegra, 2013.
6. Quilez i Bach, Miquel, "La enseñanza del arte y la Universidad", *Arte, individuo y sociedad*, 3, pp. 185-189, 1990.
7. Soler, Ana; Castro, Kako. *Impresión piezoeléctrica: la estampa inyectada: algunas reflexiones en torno a la gráfica digital*, Universidad de Vigo, 2006