TALLER DE GRABADO

El **grabado** es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes técnicas de impresión, que tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie rígida, llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite obtener varias reproducciones de las estampas.

Dependiendo de la técnica utilizada, la matriz puede ser de metal (tradicionalmente cobre o zinc), madera, linóleo o piedra, sobre cuya superficie se dibuja con instrumentos punzantes, cortantes o mediante procesos químicos. Actualmente también se utilizan placas de diferentes materiales sintéticos que se pueden grabar de manera tradicional con punzones o mediante procedimientos fotográficos, digitales o láser.

Historia

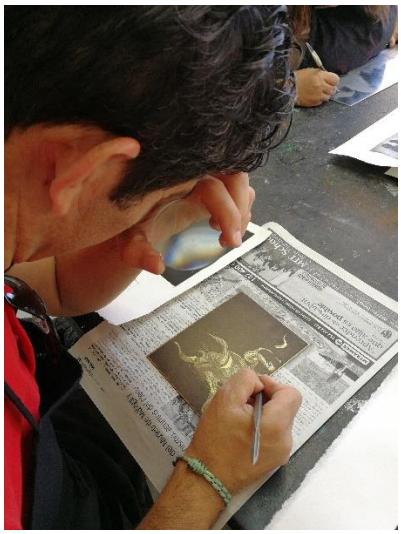
Melancolía I, grabado de Alberto Durero.

La primera civilización en producir originales múltiples fueron los Sumerios en Mesopotamia, hace 3000 años. Tallaban sus diseños en piedras pulidas con forma cilíndrica que luego hacían rodar sobre arcilla blanda dejando la impresión del diseño original. Posteriormente en China, tras la invención del papel, hacia el año 105, surgen las primeras impresiones sobre este material realizadas con matriz de piedra, posteriormente el uso de matrices de madera.

En Japón el grabado tuvo su auge entre los siglos XVII y XX, entre los que se con imágenes paisajísticas, del teatro y de zonas de alterne, realizados con la técnica del Ukiyo-e.

El grabado prosperó en Europa en el siglo XIV y XV cuando llegaron a este continente las técnicas de la fabricación de papel procedentes de Oriente. Con el descubrimiento de las técnicas calcográficas como el aguafuerte y la aguatinta, además de la incorporación de las planográficas como la litografía, el grabado - en manos de los copistas y artistas - alcanzó altísimas cotas de virtuosismo. Hoy podemos afirmar que el grabado es uno de los motores de un fenómeno histórico sin precedentes: el Renacimiento. La posibilidad de reproducir la obra con gran calidad permite por primera vez en la historia a los artistas del momento el poder conocer la obra de los clásicos, sin moverse de su ciudad gracias a la labor de los copistas, además de conocer la obra de artistas coetáneos. Las técnicas que en origen tenían un carácter imitativo (imitaban a otras técnicas de la pintura y el dibujo existentes) Poco a poco fueron adquiriendo el valor intrínseco de las mismas; el valor de ser técnicas singulares que permiten el desarrollo de imágenes de calidad inimitable (con recursos hasta ese momento inexistentes) así como su reproducción. La calidad de los sistemas clásicos es incuestionable, tal es así que siguen practicándose hoy día por un gran número de artistas independientemente de su tendencia estética. Desde entonces las posibilidades del grabado se han visto incrementadas con nuevos medios que permiten nuevas posibilidades estéticas.

En estos tiempos en que el arte aparece cada vez menos dividido en compartimentos estancos y prolifera el carácter multidisciplinar, entramos en una nueva fase evolutiva; el taller de grabado se presenta como una herramienta más que nos permite generar calidades inimitables con otros métodos, las cuales no siempre van dirigidas a ser reproducidas - en el caso de los monotipos por ejemplo se produce un ejemplar único - sino que incluso se utilizan como un elemento compositivo más (collage, montajes, estampaciones sobre otros materiales que no son el papel etc.). Son muchos los grandes artistas de la historia del arte los que han practicado el grabado en alguna de sus vertientes y es que el paso por el taller de grabado es una experiencia enriquecedora para cualquier artista. A menudo he podido observar la transformación estética de la obra de un pintor después de una experiencia de este tipo. Dentro de estas experiencias, como decíamos enriquecedoras para los artistas, destaca el paso por el taller de grabado calcográfico. Encontrase ante "la cocina de las artes" con el rigor y disciplina, no exentos de libertad, que exigen muchas de sus "recetas" es una experiencia irrepetible.



El origen del grabado calcográfico está vinculado al trabajo de los orfebres y nieladores italianos, que grababan un metal precioso y lo rellenaban con un esmalte negro compuesto de plata, plomo y azufre. Vasari le atribuye a Maso Finiguerra (1426-

1464) la introducción del método de grabado del cobre en Italia refiriéndose claro está a la técnica del buril; herramienta básica de la práctica del niel. Como orfebre y nielador, colaboró con Ghiberti en la segunda parte del baptisterio de Florencia, realizando para la misma Iglesia una "Paz" niquelada sobre un diseño de Pollaiolo (artista con el que colaboraría después) Se le atribuyen dos "paces" más (Florencia, Museo de Bargello). Una crucifixión y la "Coronación de la Virgen" que se considera procedente de una prueba de niel sobre papel.

Realizó además los dibujos para las taraceas de los armarios de la Sacristía de Santa María de Fiore ejecutadas por G. De Maiano. Los nieladores como artesanos se iniciaban a una edad muy temprana en los talleres de orfebrería, la destreza y el dominio que exige su trabajo es cuestión de muchas horas de práctica.

El aguafuerte surge como una alternativa más rápida y menos laboriosa. La facilidad con la que se dibuja sobre una plancha barnizada y el control del valor de las líneas según el tiempo de inmersión en ácido contribuyen a su pronta expansión. Además el sistema utilizado para atacar metales con ácidos no era nuevo. Hoy sabemos que tanto los joyeros como los fabricantes de armaduras conocían su uso mucho antes del siglo XVI. Aunque parece que su uso como sistema de impresión no apareció hasta principios de dicho siglo. Momento en que la técnica del buril sobre cobre estaba establecida en Europa. Parece ser que surge simultáneamente en Italia y Alemania. Existen pocos ejemplares de copias tiradas sobre planchas de hierro de una sola mordida. Atribuidas a Urs Graf (1485-1527/8) y a Daniel Hopfer (1493-1536) Realizadas a principio del sig. XVI. Aun así se conservan algunos ejemplares impresos a partir de planchas trabajadas con punta seca y grabadas de finales del sig. XV del conocido como maestro del Dietario Alberto Durero.

Tendencias recientes a partir de 1950, el grabado se ha convertido en la principal forma de expresión para los artistas de vanguardia. Entre los artistas contemporáneos que han destacado también como grabadores se encuentran Picasso, Dalí, Miró los expresionistas abstractos Robert Motherwell, Robert Rauschenberg y Jasper Johns. Apartándose de la visión de los expresionistas abstractos surgieron jóvenes artistas de la cultura popular (Pop Art) que, combinando material de los medios de comunicación (revistas, periódicos, películas y fotografías) obtenían imaginativas representaciones. Artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Robert Indiana con sus serigrafías desafiaron la tradición gráfica al introducir la estética publicitaria y el comic en las salas de arte.

Autorretrato. Tres matrices. Heliografía, planografía, aguafuerte y aguatinta. .JMC

Hoy podemos afirmar que es bastante extraño encontrar artistas de renombre que no hayan realizado la edición de obra gráfica. Aguafuerte, litografía, serigrafía, xilografía...una gran variedad de alternativas que permiten la multiplicación de la obra y por tanto una mayor presencia en el panorama internacional.

Técnicas

Las técnicas relacionadas con la obtención de múltiples copias de la misma imagen suelen clasificarse según los materiales y medios empleados para la consecución de la imagen. En general, suelen dividirse en tres grandes grupos, según la forma en que el artista trabaja sobre la matriz para preparar el dibujo que se imprimirá posteriormente:

Grabados en relieve

La imagen se consigue retirando material de la plancha o matriz con distintas herramientas, de modo que la parte que queda en el plano superior se corresponde con el dibujo. Se entintará por tanto la forma en relieve, utilizando un rodillo de goma y en la impresión quedarán en blanco los huecos.

Xilografía

Xilografía de Utagawa Hiroshige.

Es la técnica de grabado más antigua, en la que se emplea como matriz una superficie de madera, generalmente maderas duras como el boj, el peral o el cerezo. El dibujo sobre la plancha puede hacerse de dos maneras; haciendo los trazos en el sentido de la veta, siguiendo la dirección de las "fibras" que conforman el tallo del árbol, o bien transversalmente, haciendo cortes perpendiculares a la dirección de las fibras que conforman el tallo del árbol. En el primer caso estaremos realizando una *xilografía a fibra o al hilo*, y en el segundo caso una *xilografía a contrafibra o a la testa*. Sobre la matriz de madera se construye la imagen tallándola mediante herramientas con las que se rebaja la superficie de la matriz, obteniéndose huecos que corresponden al color blanco o a la ausencia de color. Suelen utilizarse cuchillos y gubias para el grabado a fibra, mientras que para el grabado a contrafibra se emplea el buril, que permite trabajar sobre superficies más duras y obtener surcos más delgados y precisos. Cuando se ha terminado de tallar la imagen, se entinta la matriz con un rodillo, que deposita la tinta en toda la superficie de la matriz, salvo en los huecos tallados con las gubias (los blancos). La imagen se pasa al papel utilizando una prensa vertical o un tórculo.

Linografla- Linograbado

Se trata de una variante moderna de la xilografía, en la que se emplea el linóleo como matriz. El procedimiento para obtener la imagen es idéntico al del grabado en madera, incidiendo sobre el linóleo con gubias, de manera que las partes vaciadas quedarán en blanco y las zonas en relieve serán las que reciban la aplicación de la tinta. Al ser un material blando, el linóleo no presenta las dificultades de la veta de la madera, pero tampoco permite la finura del trazo que se puede lograr en la xilografía a contrafibra.

Grabados en hueco- Calcografía

La imagen se consigue arañando una matriz metálica, por medios mecánicos o químicos, de modo que las partes oscuras de la imagen correspondan a las incisiones, donde se ja depositado la tinta, quedando en blanco las partes del papel que queden en contacto con las zonas no vaciadas, exactamente al contrario de lo que sucede con los grabados en relieve. Los procedimientos en hueco se clasifican, a su vez, en procedimientos de método directo, si el grabador interviene sobre la plancha realizando incisiones para trazar la imagen, o de método indirecto, si la huella sobre la plancha se logra utilizando productos químicos.

Procedimientos de método directo. Al buril

Es la técnica en la que se construye el dibujo excavando líneas sobre una matriz de metal ayudándose exclusivamente con el buril, que es una herramienta compuesta de un mango en cuyo extremo se ha sujetado una barra de acero de sección cuadrada, a la que se le ha tallado oblicuamente la punta, de modo que deja una marca en forma de "V". El buril recuerda en su forma a un arado, y el grabador lo utiliza de una manera semejante; haciendo surcos sobre la plancha, de manera que cuanto mayor es la presión que ejerce, más profunda resulta la incisión realizada, lo que provocará que se aloje en ella una mayor cantidad de tinta.

A ambos lados de los surcos se levantan limaduras metálicas, que se aplastan con herramientas específicas llamadas rascador y bruñidor. El grabado a buril es la técnica artística más difícil para plasmar un dibujo, enlace o letra; está relacionado con la joyería por ser una gran fuente de grabados. Se graba principalmente sobre plata y oro, por ser materiales más blandos, aunque también se puede grabar materiales más duros incluso en el acero.

Punta seca

Grabado a punta seca

Esta técnica toma su nombre de la herramienta utilizada, un punzón fino y afilado que se emplea arañando una plancha de cobre con mayor o menor presión en función de la intensidad de línea que se desea. La punta de este instrumento puede ser de acero, diamante o rubí, tiene forma de aguja y con ella se trabaja a pulso, como si se tratase de un lápiz, siendo las líneas producidas más finas que las del buril.

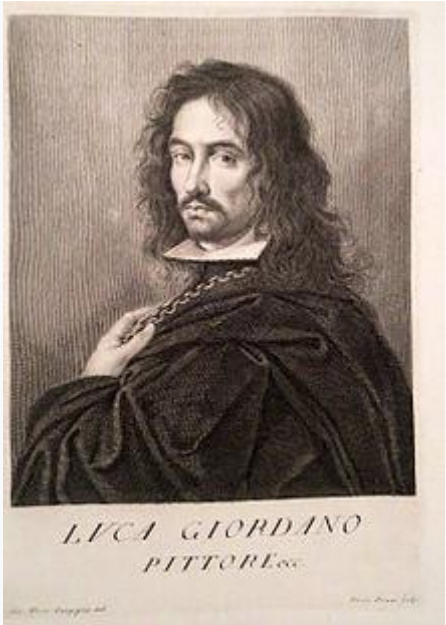
Igual que con el procedimiento anterior, a ambos lados de la línea quedan limaduras o rebabas, que pueden quitarse con el rascador; sin embargo, a menudo se dejan, de modo que la impresión aparece ligeramente difuminada, dejando en las estampas un característico velo. Puesto que la rebaba acaba aplastándose con la prensa, es difícil realizar ediciones largas.

Mezzotinta

Grabado a media tinta

El nombre viene del italiano *"Mezzatinta"*, y también se llama "grabado a la manera negra". Consiste en conseguir un tono oscuro y uniforme en la totalidad de la plancha, que se va matizando hasta conseguir el blanco, mediante un proceso de bruñido de la superficie. La plancha se prepara utilizando la herramienta llamada *berceau* (o graneador) y se consiguen los blancos sobre el negro utilizando el "bruñidor". También se puede conseguir el negro utilizando repetidamente la técnica del aguatinta sobre la plancha hasta conseguir un tono negro profundo. Esta última técnica es llamada frecuentemente "Falsa Manera Negra".

Procedimientos de método indirecto



Retrato de Luca Giordano en un aguafuerte del siglo XVIII

Iluminado. 4matrices. Aguafuerte y aguatinta. JMC

Aguafuerte

Es el proceso según el cual la matriz se protege en su totalidad con un barniz compuesto de betún de Judea y cera de abeja que se puede aplicar en estado líquido o sólido, y que se deja secar. Cuando está seco, se levanta con un punzón u otro utensilio capaz de retirar el barniz, siguiendo el dibujo que se quiera realizar, y dejando la superficie de la plancha al descubierto. Una vez levantado el barniz con la forma del dibujo, se introduce la plancha de metal en una solución de agua y ácido nítrico en el caso de una matriz de cinc, y cloruro férrico para cobre, que actuará corroyendo la plancha en las zonas donde se ha

retirado el barniz y grabando la superficie del metal, que será más profundo cuanto mayor sea el tiempo que actúe el ácido, y la concentración de la solución empleada sea mayor.

Aguatinta

Esta técnica es empleada generalmente en combinación con otras y se utiliza para conseguir tonos planos y texturas, el proceso es similar al del aguafuerte. La plancha se protege espolvoreando sobre su superficie polvo muy fino, de resina de colofonia. A continuación se calienta la plancha hasta que el polvo de colofonia se funde y queda adherido a la superficie de la matriz. La plancha así preparada se cubre con barniz duro para proteger las partes que no quieran ser atacadas por el ácido, generalmente lo que se quiere que quede en blanco y posteriormente se introduce en la solución de ácido, que excava alrededor de los granos de resina, este procedimiento se repite las veces y el tiempo que se crea necesario, protegiendo paulatinamente la placa, hasta lograr el objetivo. Al igual que en la técnica del aguafuerte, mayores concentraciones de ácido y mayores tiempos de exposición al mismo, significan que más cantidad de tinta se alojará en el grabado.

La esfinge. Aguafuerte y aguatinta. José María Córdoba

Otras técnicas indirectas

Barniz blando

Esta técnica consiste en emplear un barniz que al secar mantiene una textura pegajosa y que se cubre con un papel muy fino, de los denominados "de seda", sobre el que se dibuja apretando con un lápiz de grafito. Con esto se consigue que el papel de seda se quede especialmente pegado al barniz en las zonas donde se ha dibujado sobre él, de manera que cuando se ha terminado de dibujar, se retira el papel, y pegado a él el barniz de las zonas donde se ha dibujado, quedando la plancha sin protección. A continuación se introduce la plancha en el ácido, consiguiéndose el grabado sobre la superficie de la plancha. Esta técnica se emplea básicamente para obtener líneas suaves que imitan la textura del lápiz.

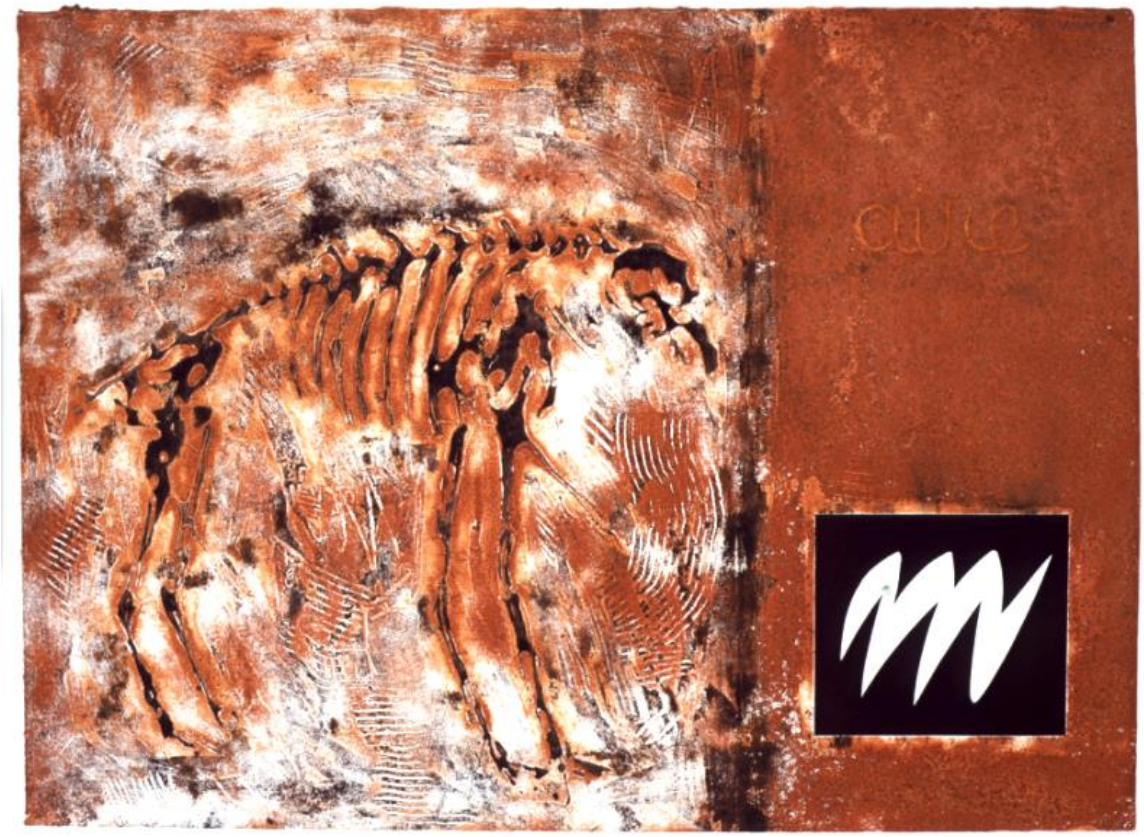
Tinta china con azúcar

Esta técnica es una variación del aguatinta y constituye un artificio para poder dibujar sobre la plancha utilizando tonos planos. Surge para resolver la dificultad que representaba el tener que dibujar sobre la plancha, preparada para el aguatinta, reservando las zonas donde no se desea que actúe el ácido. Para utilizar esta técnica es preciso preparar la matriz de metal cubriéndola con resina de colofonia. A continuación se prepara una solución de tinta china con azúcar, (también se realiza con témpera, goma arábiga y azúcar), con la que se realiza el dibujo sobre la plancha, aplicándola con un pincel. Se deja secar la tinta china con azúcar y se cubre la plancha con barniz. Cuando el conjunto está seco, se introduce en agua y se diluye en esta la tinta china y el agua, quedando al descubierto la plancha y la resina en las zonas que habíamos dibujado con la tinta china y el azúcar. Al introducir la plancha en el ácido, este actuará en las zonas donde se había aplicado la tinta china con azúcar y que ahora estarán desprotegidas por el barniz.

El viajero. Aguafuerte y aguatinta. José María Córdoba

Métodos aditivos sobre metales y colagrafías

Hasta ahora hemos grabado las superficies con distintos procedimientos, pero se consiguen calidades matéricas añadiendo distintos materiales a las matrices. Encolando carborundo sobre el metal, también podemos añadir soldaduras, resinas sintéticas, etc. Sobre cartones añadimos latex o cola blanca con arena, también gesso u otros elementos que al secar permiten ser entintados con muñequillas o rodillos. Se recomienda entre los papeles para estampar y las mantillas el uso de planchas de gomaespuma para que no se deterioren aquellas.



Aire. Colagrafía . José María Córdoba

Taller de Grabado de Fuengirola. Casa de la Cultura

Fue creado en 1986 a propuesta de José María Córdoba al Ayuntamiento de Fuengirola. Desde entonces ininterrumpidamente se han impartido cursos. Se han formado más de doscientos grabadores españoles y extranjeros, que exponen sus obras en galerías, participan en certámenes y ferias de arte.

La formación que respeta la libertad de formatos y la singularidad de los estilos, se realiza con el aprendizaje de las técnicas clásicas y contemporáneas, impartidas con rigor.

El Taller de Grabado de Fuengirola ha sido citado, con cerca de cuarenta páginas, por el catedrático de la Universidad de Málaga Francisco José Palomo Díaz , publicado en dos tomos por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Málaga (CEDMA), en LA ESTAMPA DE MÁLAGA EN EL SIGLO XX.

José María Córdoba es Licenciado en Bellas Artes con la especialidad en Grabado Calcográfico. Es Premio Nacional Fin de Carrera. Primer Premio de Grabado del Certamen Andaluz de Artes Plásticas en Sevilla y Primer Premio de Grabado Pablo Ruiz Picasso del Ateneo y Universidad de Málaga.