

PROGRAMA DE ASIGNATURA
CURSO ACADÉMICO 2009/10

Fecha de Edición: 01/09/09

Área de Titulación: Bellas Artes

Asignatura: GRABADO EN HUECO I

Curso: 4º y 5º

Duración: Anual

Carácter: Optativa

Créditos: 12

Profesor: Gerardo Orellana Escudero

1. *Objetivos del programa.*
2. *Temario.*
3. *Desarrollo de la asignatura.*
4. *Forma de evaluación.*
5. *Bibliografía.*
6. *Enlaces de interés en Internet.*

La información actualizada sobre esta asignatura se encuentra disponible en www.cesfelipesecondo.com

1. **Objetivos del programa.**

Esta asignatura, junto a **Grabado en Relieve y Técnicas Planográficas** - ambas optativas de segundo ciclo -, se propone desarrollar los aprendizajes adquiridos en la asignatura de 1er ciclo titulada **Grabado y Técnicas de Estampación** donde presentábamos una introducción al rico universo del **grabado** y **la estampa**, o, dicho de otro modo, a la **obra gráfica original seriada**. Esta rama de las bellas artes está teniendo un espectacular despegue en España en estos últimos años, en gran medida gracias al interés que ha despertado entre amplios sectores de la población la feria de Estampa, que este año alcanzará la 16ª edición. Lo cual demuestra la buena salud de que goza la obra gráfica en nuestro país y justifica sobradamente que se le conceda un espacio importante en el currículo de esta licenciatura.

El programa de Grabado en Hueco I se centra principalmente en las técnicas de **grabado calcográfico**, es decir, el grabado en planchas metálicas y en el uso que de ellas han hecho los artistas desde el comienzo de las primeras vanguardias hasta nuestros días.

OBJETIVOS GENERALES

Proporcionar a los alumnos un conocimiento más profundo de los distintos procedimientos y técnicas que se engloban tradicionalmente bajo la denominación genérica de Grabado en Hueco o Grabado Calcográfico.

Profundizar en la comprensión de los mecanismos de creación de la obra gráfica original, utilizarlos y reflexionar en torno a las ideas que los impulsan.

Desarrollar el juicio crítico sobre la producción artística, así como la autocrítica sobre los propios trabajos.

Despertar y alimentar en los alumnos una sensibilidad estética, así como unos claros criterios deontológicos en relación con la profesión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer las características de las distintas técnicas de grabado en hueco, tanto nuevas como tradicionales y ejercitarse en el uso creativo de las mismas.

Adquirir el vocabulario técnico asociado a cada una de ellas.

Conocer el desarrollo histórico de las mismas, en especial durante el siglo XX.

Conocer el pensamiento de los artistas contemporáneos en torno al grabado y las técnicas de estampación.

Desarrollar la observación y la reflexión en torno a los procesos de trabajo y propiciar el surgimiento de estrategias creativas personales.

Saber valorar y degustar una estampa en toda su complejidad y desde distintas perspectivas.

Comprometerse con un proyecto de trabajo y desarrollarlo de forma coherente.

2. Temario.

0 – INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL GRABADO CALCOGRÁFICO.

- 0.1.- La renovación del arte gráfico en Francia a finales del siglo XIX.
- 0.2.- La renovación del arte gráfico alemán.
- 0.3.- Un editor de estampas moderno: A. Vollard.
- 0.4.- La obra gráfica de Pablo Picasso.

I.- AGUAFUERTE Y BARNIZ BLANDO.

- I.1.- Aguafuerte.
- I.2.- Barniz blando.
- I.3.- La obra gráfica de los grandes artistas del siglo XX.

II .- TÉCNICAS DE LEVANTADO.

- II.1.- Aguatinta al azúcar.
- II.2.- Cerograbado.
- II.3.- Transferencia de fotocopias.
- II.4.- Grabado contemporáneo en España en el primer tercio del siglo XX.

III.- ESTAMPACIÓN A COLOR.

- III.1.- Planificación del trabajo.
- III.2.- Preparación de papeles y tintas.
- III.3.- Estampación a muñequilla.
- III.4.- Estampación a dos y tres tintas. Métodos de registro.
- III.5.- Estampación *roll-up*
- III.6.- Grabado contemporáneo en España. De la guerra civil a nuestros días.

IV.- COLLAGRAPH.

- IV.1.- Distintos tipos de soportes y adhesivos.
- IV.2.- Creación de matrices.
- IV.3.- Estampación de collagraphs.
- IV.4.- Libros de artista.

V.- NOCIONES DE FOTOMECÁNICA Y ESTAMPA DIGITAL.

- V.1.- Grabado e imagen digital.
- V.2.- Transferencia de imágenes a las planchas mediante emulsiones fotosensibles.
- V.3.- Grabado y estampación de planchas tratadas con estos materiales.
- V.4.- Edición y comercialización de obra gráfica.

3. Desarrollo de la asignatura.

El desarrollo de la asignatura tendrá un carácter fundamentalmente práctico. Se harán prácticas en el aula de cada una de las técnicas que componen el programa de la asignatura, cuya dinámica posibilite el intercambio de experiencias y conocimientos entre el profesor y los alumnos.

Finalizado cada uno de los bloques de conocimiento en los que se divide la asignatura, se realizará una exposición en el aula con los trabajos de los alumnos y se establecerá una tertulia en torno a los mismos y a otros temas que se puedan suscitar y que guarden relación con los objetivos de la asignatura, con el fin de poder desarrollar una conciencia crítica sobre la producción de imágenes.

Se facilitará el contacto con artistas, profesionales y talleres de obra gráfica en activo, bien invitándoles a acercarse a las aulas o bien organizando visitas a dichos lugares.

Se aconseja encarecidamente a los alumnos que fuera del horario académico permanezcan activos visitando exposiciones de obra gráfica, tanto en ferias, como galerías privadas, museos e instituciones.

Se recomienda, así mismo, la compañía permanente de un “cuaderno de artista” en el que recoger todo tipo de ideas, bocetos y notas que puedan concretarse después en una estampa original. De este cuaderno se tomarán las ideas para realizar los ejercicios del curso, que, salvo excepciones, pasarán por una fase previa de intenso trabajo con los bocetos.

Se procurará establecer en el aula un clima de trabajo que permita la concentración necesaria para desarrollar las ideas y para un correcto aprendizaje de las técnicas y procesos de creación.

1. Forma de evaluación.

La evaluación de cualquier producción artística está fundamentada, según J.A. Marina, en cuatro tipos de relación:

- 1.- Relación de la obra con el autor.
- 2.- Relación de la obra con el receptor.
- 3.- Relación de la obra con la realidad.
- 4.- Relación de la obra con la tradición artística.

Quizá sea un poco exagerado calificar los ejercicios de una asignatura, por muy universitaria que sea, como obras de arte. Pero lo cierto es que debemos aspirar a que se conviertan en eso precisamente. Y eso sólo lo conseguiremos gracias a un intenso trabajo, tanto de práctica de taller, como de reflexión sobre las motivaciones y los resultados. Es por ello que se invitará a los alumnos a ser parte activa del proceso de evaluación, tanto de sus propios trabajos, como de los de sus compañeros, enjuiciando los ejercicios de la asignatura con arreglo a los criterios expuestos arriba.

El profesor ,además, tendrá en cuenta los que se detallan a continuación:

- Grado de implicación personal en la realización del proyecto (relación 1ª).
- Grado de madurez alcanzado en la creación de imágenes (relación 4ª).
- Habilidad técnica.
- Participación en las clases.
- Presentación cuidada de los trabajos.

Empleo responsable de equipos y materiales comunes.

Constancia en el trabajo.

Asistencia a las clases.

La evaluación de la parte práctica será continua y surgirá de un seguimiento personalizado de la actividad de cada alumno.

Para dicha evaluación se atenderá a los siguientes conceptos:

- Entrega de las estampas realizadas en las técnicas propuestas durante el curso, junto con el dossier escrito y fotográfico de cada una de ellas en los plazos que se determinen de común acuerdo entre el profesor y los alumnos.
- Entrega de una monografía de investigación sobre un tema afín a la asignatura en plazo también por determinar.

Tras la presentación de estos trabajos el profesor informará de la calificación obtenida por cada uno de los alumnos. La nota final se obtendrá de hallar la media ponderada de todas las calificaciones.

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos propuestos durante el normal desarrollo de la asignatura, tendrán derecho a realizar un examen final de contenido teórico y práctico durante los periodos de exámenes de los meses de junio y/o septiembre.

Los exámenes finales, además de su propio contenido teórico y práctico, incluirán la valoración de la carpeta de estampas realizada durante el curso y de la monografía de investigación sobre un tema afín a la asignatura.

5. Bibliografía.

BELLINI, Paolo.- ***Manuale del conoscitore di stampe.***
A. Vallardi. Milano. 1998

CARRETE, J. Y VEGA, J.- ***Grabado y Creación Gráfica.***
Historia 16. Historia del Arte nº 48. Madrid. 1993.

CASTLEMAN, Riva.- ***Prints of the 20th Century.*** Thames & Hudson. London. 1988.

CHAMBERLAIN, W.- ***Aguafuerte y Grabado.***
Ed.- Blume. Madrid, 1988.

DAWSON, J.- ***Guía Completa de Grabado e Impresión.***
Ed. Blume. Madrid. 1982.

FREELAND, Cynthia.- ***Pero ¿esto es arte?*** Cátedra. Cuadernos de arte. Madrid 2003.

GALERÍA NELA ALBERCA. ***Libro de oro del grabado. Libro de oro de la estampa.*** Exposición.
Publicaciones. Madrid. Galería Nela Alberca. 2000.

GALLEGO, Antonio: ***“Historia del grabado en España”***
Edit. Cátedra, 1979. Madrid (Reed. 1990)

GAO XINGJIAN.- ***Por otra estética seguido de reflexiones sobre la pintura.*** El Cobre Ediciones

S. L. Barcelona 2004.

HAYTER, Stanley William.- ***New Ways of Gravure.***

Watson-Guption Publications. New York. 1981

HAYTER, Stanley William.- ***About Prints.***

Oxford University Press. London. 1975

MARINA, Jose Antonio. ***Elogio y refutación del ingenio.***

Ed. Anagrama. Barcelona.1992.

MARINA, Jose Antonio. ***Teoría de la inteligencia creadora.***

Ed. Anagrama. Barcelona.1993.

MARTIN, Judy.- ***Enciclopedia de Técnicas de Impresión.***

Ed. Acanto. Barcelona.1994.

MARTINEZ MORO, Juan. ***Un ensayo sobre grabado a finales del siglo XX.***

Ed. Creativa. 1998.

PLA, Jaume. ***Técnicas del grabado calcográfico y su estampación: con unas notas de bibliofilia.*** Ed. Omega. Barcelona. 1986.

RUBIO MARTÍNEZ, M.- ***Ayer y Hoy del Grabado y Sistemas de Estampación.***

Ed. Tarraco. Tarragona. 1979.

VIVES PIQUÉ.- ***Del Cobre al Papel. La imagen multiplicada.***

Ed. Icaria. Barcelona. 1994.

VIVES PIQUÉ.- ***Guía para la identificación de grabados.*** Arco / Libros S.L. Madrid. 2003.

VVAA. ***Diccionario del Dibujo y la Estampa.***

Ed. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid.

VVAA. ***Summa Artis: Historia general del Arte. Vol 31 y 32. El Grabado en España.***

Ed.- Espasa-Calpe. Madrid. 1996.

VVAA. ***Rembrandt. La luz de la sombra.*** Catálogo de la Exposición de la Biblioteca Nacional. 22 de marzo – 11 de junio de 2006.

VVAA. ***Estampa digital. La tecnología digital aplicada al arte gráfico.*** Catálogo de la exposición de la Calcografía Nacional. Madrid, 7-31 de mayo de 1998.

2. Enlaces de interés en Internet

- www.bne.es (Biblioteca Nacional de Madrid)
- www.calcografianacional.com (Calcografía Nacional)
- www.circulobellasartes.com (Círculo de Bellas Artes)
- www.clubdelgrabado.com (Club del grabado. Sitio comercial dedicado a la gestión y venta de obra gráfica, en especial edición seriada de grabados)
- www.debuenatinta.com (De buena tinta. Sitio donde pueden verse y obtenerse colecciones de grabado de diferentes artistas)
- www.elmonodelatinta.com (El mono de la tinta. Taller de grabado)
- www.fcamberes.org/ (Fundación Carlos de Amberes)
- www.fuentemolinos.com (Editorial Fuentemolinos)
- www.fundacioncasadelamoneda.com/escuela (Escuela Fundación Casa de la Moneda)
- www.galeríabat.com (Galería Bat)
- www.grabat-art.com (Grabart. Ediciones de obra gráfica)
- www.grupocl.es/idearte (Idearte)
- www.ledesmagrabados.com (Empresa Ledesma)
- www.losgrabadores.com (Web española de World Printmakers)
- www.march.es (Fundación Juan March)
- www.munimadrid.es/museoartecontemporáneo (Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid. Centro cultural del Conde Duque)
- www.museoreinasofia.mcu.es (Museo Reina Sofía)
- www.spanishprintmakers.com (World Printmakers. Página web dedicada al mundo del grabado y la imagen digital)
- www.tallerdelasvistillas.com (Taller de las vistillas)
- www.tallerdelprado.com (Taller de Prado. Sitio comercial dedicado a la gestión y venta de obra gráfica y series de escultura (múltiples)
- www.uaav.org UAAV (Unión de Asociaciones de Artistas Visuales)
- www.ucm.es/info/bbaa (Facultad de Bellas Artes de Madrid)
- www.worldprintmakers.com (Sitio web especializado en obra gráfica)
- www.moma.org/onlineprojects/index.html (Interesante sitio web del Museum of Modern Art de Nueva York con una sección dedicada a explicar las diferentes técnicas de estampación y otra dedicada a las estampas de los expresionistas alemanes)

- www.encuadromislibros.com (En esta dirección encontraremos una iniciación a las técnicas de encuadernación de libros)
- www.zambucho.com/galeria/index.htm (Editora madrileña de obra gráfica original y poesía)
- www.printdealers.com (Asociación internacional dedicada a la obra gráfica original)
- <http://www.edinburgh-printmakers.co.uk/> (Importante centro de gráfica escocés)
- www.britaprinzarte.com (galería madrileña especializada en obra gráfica con una interesante página web)
- www.1arte.com (Galería virtual con abundante información sobre arte)