

PROGRAMA DE ASIGNATURA
CURSO ACADÉMICO 2009/10

Fecha de Edición: 01/09/09

Área de Titulación: Bellas Artes

Asignatura: GRABADO Y TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN

Curso: 2º y 3º

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.

Es indiscutible la importancia del grabado y las técnicas de estampación en el panorama actual de la enseñanza de las bellas artes, y lo es por varios motivos: Desde un punto de vista puramente cultural, no es concebible un profesional de las artes plásticas, sea cual sea su especialidad, desconocedor de unas técnicas que han servido y sirven de cauce expresivo a numerosos artistas de renombre universal como Rembrandt, Goya, Matisse, Picasso, Klee, Chillida, Tapies y un largo etcétera, quienes comprendieron que las técnicas de estampación no son un género menor, siervo de la pintura, como no hace mucho se pensaba, sino perfectas vías de expresión con características propias que las convierten en únicas.

Una de estas características es el carácter de obra múltiple, gracias al cual el artista puede desarrollar su idea con exactitud y amplitud, y hacerla llegar a un gran número de espectadores. Otra es la importancia que tienen los procesos técnicos, en los que el azar está siempre muy presente y que obligan, por un lado a estar atentos a lo que la casualidad quiera contarnos, e incluirlo, cuando sea pertinente, en la obra; y por otro, a ejercitarnos en la adecuada planificación y visión del trabajo en su conjunto, desde la idea hasta el resultado final estampado sobre el papel. Lo cual implica una cierta disciplina de trabajo, que conjuga equilibradamente el desarrollo de la mentalidad intuitiva junto con la mentalidad lógica, necesarias ambas para caminar con acierto por estos territorios de las artes plásticas.

Todas estas particularidades convierten a dichas técnicas en instrumentos muy valiosos para la formación de los alumnos de bellas artes, cualquiera que sea el destino profesional que elijan finalmente, ya que les permite ir conociendo, desde la práctica diaria en el taller de gráfica, cómo se establece ese diálogo personal con las imágenes y las formas a través de las distintas estrategias de trabajo, y cómo desde aquí van surgiendo nuevas ideas que hacen madurar y enriquecen nuestro pensamiento.

Otro aspecto importante del grabado y las técnicas de estampación en general, es su parentesco con las artes gráficas industriales. No podemos olvidar que la gran evolución tecnológica experimentada por esta industria tiene su origen en las técnicas tradicionales. Estas han sobrevivido gracias a la dimensión artística que le dieron los artistas, marchantes, galeristas y editores de las vanguardias históricas durante los pasados siglos XIX y XX. Y es importante tener esto en cuenta al incluirlas en el currículo de la titulación universitaria de Bellas Artes, además de por lo que ya se ha dicho, porque su conocimiento les será de innegable utilidad a aquellos alumnos que opten por el diseño gráfico, ya que los procedimientos de impresión modernos, si bien más tecnificados, se basan en los mismos principios que los tradicionales. Por lo que su conocimiento permitirá a los futuros profesionales de la imagen una relación más fluida con la industria de las artes gráficas.

Por otro lado, el dinamismo del mercado de lo que se ha dado en llamar “obra gráfica original”, aconseja igualmente que un licenciado en bellas artes sepa desenvolverse con soltura en este terreno, pues puede llegar a convertirse en una parte importante de su actividad económica, cuando no la principal.

Y por último, como sabemos, estamos en mejores condiciones de apreciar una cosa cuando la conocemos. Los aprendizajes que nos proponemos facilitar con esta asignatura permitirán a los alumnos que la cursen ser mejores degustadores de estampas y de “obra gráfica original”, lo que redundará, en última instancia, en un enriquecimiento personal; además de capacitarles también para ejercer como gestores culturales, llegado el caso.

OBJETIVOS GENERALES

Proporcionar a los alumnos el conocimiento suficiente sobre las principales familias de técnicas de estampación de manera que puedan desenvolverse con soltura en el ámbito artístico y profesional.

Colaborar en la comprensión de los mecanismos de creación contemporáneos, 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.

Promover entre ellos una ética profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer las características y diferencias fundamentales de las distintas técnicas de estampación 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 técnicas de estampación.

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

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

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

2. Temario

0.- INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS PRINCIPALES DE LA ASIGNATURA

- 0.1- Línea, forma, textura, iconicidad, elementos de relación y composición.
- 0.2.- Los límites de la estampa: del pequeño formato al grabado mural, de los márgenes convencionales a la estampación "a sangre", de la pieza única a la composición modular.
- 0.3.-Estampación de monotipos. El dominio del azar.

I.- GRABADO EN RELIEVE

- I.1.- Introducción a la historia del grabado y las técnicas de estampación.
- I.2.- Distintos tipos de grabado en relieve.
- I.3.- La entalladura.
- I.4.- La estampación en relieve.
- I.5.- Estampación a color. Métodos de registro.
- I.6.- El papel para imprimir: fabricación y conservación.
- I.7.- Conceptos básicos de edición.

II .- GRABADO CALCOGRÁFICO I

- II.1.- El grabado calcográfico. Introducción a su historia y técnicas.
- II.2.- Técnicas directas e indirectas.
- II.3.- Técnicas de línea y mancha.
- II.4.- La punta seca.
- II.5.- El aguafuerte
- II.6.- La estampación calcográfica.

III.- GRABADO CALCOGRÁFICO II

- III. 1.- El aguainta.
- III. 2.- Aguainta al azúcar y otras técnicas de levantado.
- III. 3.- Museos y exposiciones de obra gráfica.
- III. 4.- Edición y comercialización.

IV.- LITOGRAFÍA Y SERIGRAFÍA

- IV. 1.- Introducción a la Historia y Técnicas de la litografía.
- IV. 2.- Preparación y estampación. La química de la litografía.
- IV. 3.- Introducción a la Historia y Técnicas de la serigrafía.
- IV. 4.- Materiales y herramientas. Organización de un taller de serigrafía.
- IV. 5.- Distintos tipos de estarcidos.

3. Desarrollo de la asignatura.

El desarrollo de la asignatura tendrá un carácter fundamentalmente práctico: se propondrá una serie de ejercicios prácticos 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.

4. 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 tendrá en cuenta, además de los criterios expuestos, los que se detallan a continuación:

- Grado de implicación personal en la realización de los trabajos prácticos (relación 1ª).
- Grado de madurez alcanzado en la creación de imágenes (relación 4ª).
- Habilidad técnica.
- Participación en las clases.
- Grado de comprensión de las técnicas estudiadas.
- Presentación cuidada de los trabajos.
- Entregas en los plazos previstos de los trabajos propuestos durante el curso.
- Constancia en el trabajo.
- Empleo responsable de los equipos y materiales comunes.

La evaluación será continua y surgirá de un seguimiento personalizado de la actividad de cada alumno, ya sea en trabajos individuales o de grupo, prácticos o teóricos.

Después de cada entrega el profesor informará de las calificaciones obtenidas por cada uno de los alumnos. La calificación final se obtendrá haciendo la media aritmética de todas las calificaciones obtenidas durante el curso.

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 en los meses de junio y septiembre. Solamente se podrá aprobar la asignatura en los exámenes finales si se han realizado todos los ejercicios propuestos durante el curso y/o se demuestra un conocimiento suficiente de los contenidos de la asignatura. Por tanto, los exámenes finales, además de su propio contenido teórico y práctico, incluirán la valoración de la carpeta de estampas realizada durante el curso.

5. **Bibliografía.**

ANTREASIAN GARO, Z et al.- ***The Tamarind Book of Lithography.***

Ed. Harry N. Abrams. New York. 1971.

CARRETE, J. Y VEGA, J.- ***Grabado y Creación Gráfica.***

Historia 16. Historia del Arte nº 48. Madrid. 1993.

CHAMBERLAIN, W.- ***Aguafuerte y Grabado.***

Ed.- Blume. Madrid, 1988.

CHAMBERLAIN, W.- ***Grabado en Madera y técnicas afines.***

Ed. Blume. Madrid, 1988.

CHAMBERLAIN, W.- ***Wood Engraving.***

Ed. Thames and Hudson. London. 1978.

DAWSON, J.- ***Guía Completa de Grabado e Impresión.***

Ed. Blume. Madrid. 1982.

FREELAND, Cynthia.- ***Pero ¿esto es arte?***

Ed. Cátedra. Cuadernos de arte. Madrid 2003.

MARA, T.- ***Manual de Serigrafía.***

Ed. Blume. Barcelona. 1987.

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

Ed. Acanto. Barcelona. 1994.

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

Ed. Creatica. 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.

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.

VICARY, R.- ***Litografía.***

Ed. Blume. Madrid. 1986.

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

6. Enlaces de interés en Internet.

www.1arte.com (Galería virtual con abundante información sobre arte)

www.bne.es (Biblioteca Nacional de Madrid)

www.calcografianacional.com (Calcografía Nacional)

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)

<http://www.unm.edu/~tamarind/> (Página del Instituto Tamarind de la Universidad de Nuevo México: toda una institución en el mundo de la litografía)

<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.nodo50.org/ellibertario/PDF/manual_de_serigrafia.pdf (Manual de serigrafía redactado con mucho gracejo por un grupo de activistas sociales venezolano)