

Una propuesta experimental de material didáctico sobre la obra gráfica: El manual básico del grabado

Alfonso CASTRILLO CARPINTERO, José MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ,
Carlos MARTÍNEZ CÓRDOBA y José María DE LA RUBIA TEJEDA

INTRODUCCIÓN¹

Desde hace 4 años, viene celebrándose en el antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, la exposición «Estampa», sobre el mundo de la obra gráfica. Allí se observa cómo regularmente se repite el éxito de los talleres en vivo, donde se crean y estampan grabados de cara al público.

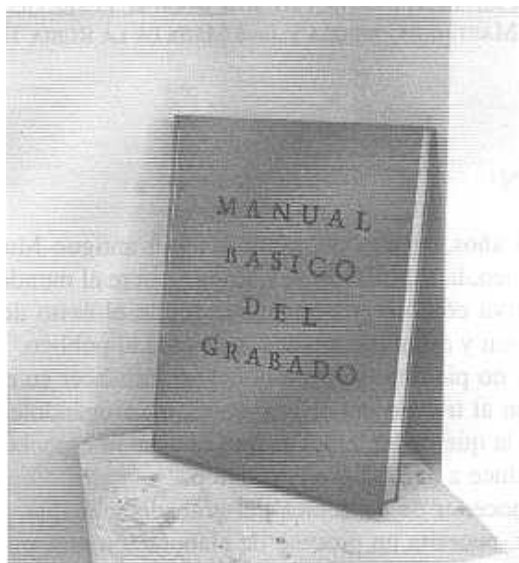
Los visitantes no pierden la oportunidad de satisfacer su curiosidad, tanto prestando atención al trabajo del artista, como interrogándole acerca de cualquier cuestión de la que duden o por la que se sientan especialmente interesados. Todo esto induce a una especial reflexión.

Cualquier conocedor de la técnica del grabado sabe que, por sus características especiales, necesita un proceso de elaboración más minucioso que los demás campos artísticos. Independientemente de los métodos personales que cada artista emplea y de los procedimientos habituales en la creación de las obras, la mayoría de las personas parecen tener un concepto más o menos claro del proceso de realización de una pintura o escultura. Sin embargo, la elaboración de un grabado, desde el momento en que la idea va a empezar su plasmación en la matriz, hasta que queda definitivamente estampada en papel, continúa siendo un misterio para la gran mayoría de las personas sin cierta preparación artística.

¹ Los autores de la experiencia desean agradecer la ayuda prestada al Departamento de Didáctica de la Expresión plástica y en especial a la profesora D.ª Isabel Merodio de la Colina, por el permanente seguimiento realizado del trabajo. También a los alumnos de la clase de Educación artística de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, tanto por prestarse a la realización de los test, como por sus sugerencias para la mejora de la guía y al colegio público Giner de los Ríos de Parla por su colaboración para esta experiencia pedagógica, así como a sus alumnos de octavo, donde fue realizada la misma.

Parece evidente que existe una carencia, ya sea por la mencionada complejidad del grabado, o bien porque, en general, esta técnica artística permanece marginada con respecto a otras más populares y accesibles. El mundo de la obra gráfica es, en la actualidad, el gran desconocido del arte.

De acuerdo con esta idea nace **Manual Básico del Grabado**.

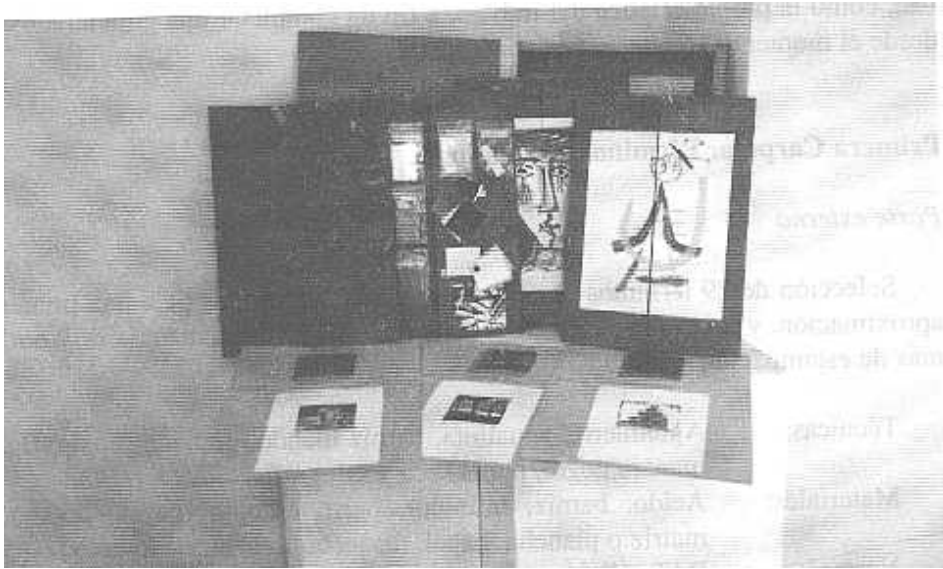

OBJETIVOS

Cabría preguntarse el por qué de un manual de grabado, cuando ya existen en el mercado completas y complejas guías sobre él, técnicas de estampación y obra gráfica en general, con los que cualquier persona podría acceder a este mundo; pero es precisamente esa complejidad la que supone un planteamiento quizá demasiado «profesional» para quien, por cualquier motivo, únicamente desee tener unas nociones básicas de este mundo sin pretender adentrarse, al menos en principio, excesivamente en él.

El **Manual Básico del Grabado** nace para ocupar ese espacio vacío, ese primer escalón que permita acercarse al grabado desde un desconocimiento total. La guía, pues, no pretende ser un exhaustivo recorrido por este amplio terreno artístico, profundizar en sus rincones o descubrir sus secretos; para ello ya existen esos otros manuales mencionados. Sus intenciones son mucho más humildes pero no menos importantes y concretas. **Manual Básico del Grabado** desearía ser tanto la mera satisfacción, sin mayores pretensiones, de

curiosidades artísticas sobre el campo de la obra gráfica, como una introducción en este mundo para que, quienes se sintieran realmente interesados, pudieran pasar posteriormente a esos otros manuales mucho más completos y complejos, o a cursar algún tipo de estudio sobre grabado.

ELABORACIÓN

Para realizar la guía, se intentó en primer lugar delimitar el sector artístico a tratar, a fin de conseguir una mayor simplicidad y teniendo en cuenta los medios de que se disponía.

Así pues, el manual está referido únicamente a las dos técnicas consideradas estrictamente como grabado, es decir, Xilografía o grabado en relieve y Calcografía o grabado en hueco, haciendo solamente una pequeña referencia a otras técnicas de Estampación como la serigrafía, la litografía, las técnicas mixtas, etc.

El trabajo, realizado en el taller de José María de la Rubia Tejeda, se presenta como una caja, realizada en madera de samba y DM, con forma de un gran libro de 60 x 40 x 10 cm. en cuya portada puede leerse el nombre de la guía «Manual Básico del Grabado».

En su interior pueden encontrarse una serie de desplegables, o carpetas de cartón forrado, independientes entre sí, referidos a cada uno de los bloques en que se ha dividido el contenido de la guía. Las carpetas cerradas, tienen unas

medidas de 50 x 35 cm. y abiertas 50 x 70 cm. En ellas se reproducen varios textos (íntegramente realizados mediante *transfer*), materiales, reproducciones de obras y obras originales así como documentación fotográfica, que tratan de dar una idea clara del grabado.

Para realizarlas se tuvo en cuenta principalmente tanto la sencillez y claridad, como la propia estética del trabajo, a fin de completar una guía atractiva desde el momento en que se vea por primera vez.

Primera Carpeta. Términos y cronología

Parte externa

Selección de 29 términos básicos de grabado, adecuados para una primer aproximación, y referidos a tres áreas principales: Técnicas, materiales y normas de estampación.

Técnicas:	Aguafuerte, aguainta, barniz blando, grabado, linografía, manera negra, punta seca y xilografía.
Materiales:	Ácido, barniz, bruñidor, buril, escoplo, gubia, linóleo, matriz o plancha, papel, rasqueta, tarlatana y tórculo.
Normas:	BAT, edición o tirada, estado o prueba de estado, estampa, firma, HC, prueba de artista.

Parte interna: cronología

Cronología básica de la historia del grabado, dividida en dos partes, correspondientes a las dos técnicas:

- Impresión en hueco (Calcografía)
- Impresión en relieve (Xilografía).

Segunda carpeta. Materiales, técnicas y procesos de estampación parte externa

- Diversos tipos de matrices, para grabado en hueco (acetato, poliéster antichoque, cinc), y en relieve (dos linóleos y contrachapado).
- Otros materiales utilizados en la estampación (tarlatana, muñequilla y rasqueta).

- Carta de colores de las tintas utilizadas en grabado, una selección de papeles de estampación.
- Fotografías de herramientas.

Parte interna

- Maqueta desmontable de una representación de un tórculo con instrucciones de montaje.
- Fotografías de tórculos y prensas verticales de diferentes talleres de grabado.
- Cuadernillos didácticos con explicaciones sobre el proceso de creación y estampación de un grabado y documentación fotográfica del mismo.
 - CUADERNILLO 1. GRABADO: Trata el tema del grabado de forma introductoria y genérica, dividido en dos partes:
 - ¿QUÉ ES?
 - TIPOS
 - CUADERNILLO 2. GRABADO EN HUECO: Referido a esta técnica de grabado en concreto, y constando de:
 - ¿QUÉ ES?
 - TÉCNICAS
 - MATERIALES
 - DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
 - CUADERNILLO 3. GRABADO EN RELIEVE: Sobre esta técnica de grabado, dividido en:
 - ¿QUÉ ES?
 - TIPOS
 - HERRAMIENTAS
 - ESTAMPACIÓN
 - DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Tercera carpeta. Obra original

Cuatro obras originales creadas por los realizadores del trabajo. Se incluye matriz y estampa, y son:

- Matriz de contrachapado (Xilografía).

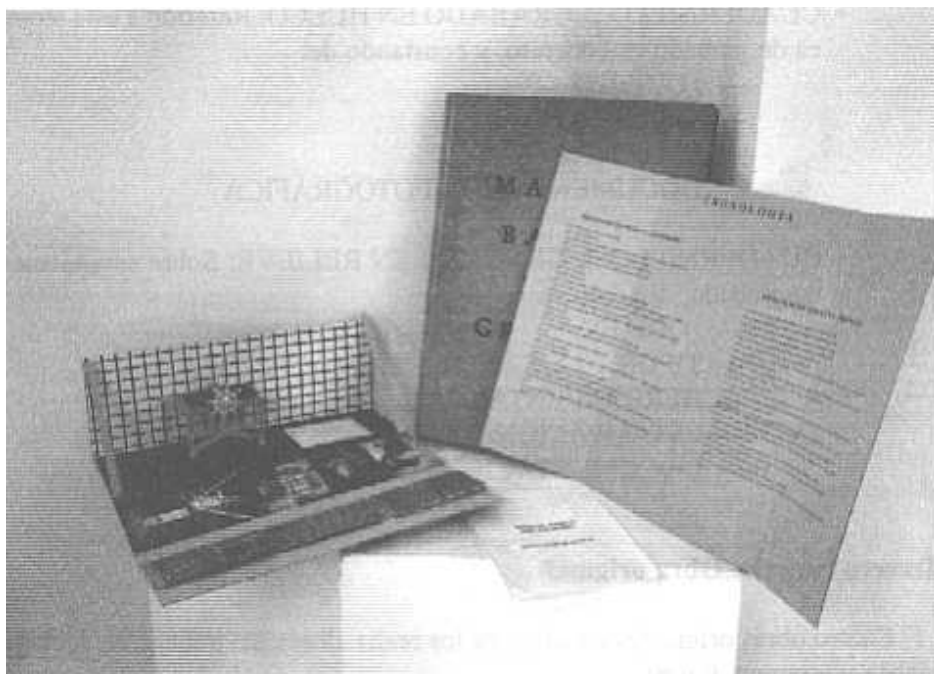
- Matriz de linóleo (Linograbado).
- Matriz de cinc (Calcografía, punta seca).

Cuarta carpeta. Obras

En realidad son dos carpetas en las que se reproducen 22 obras de artistas consagrados, de diferentes épocas. Al pie de las imágenes aparece el nombre del grabador y la técnica empleada y, si se levanta la lámina, se aprecia en el soporte un texto relacionado con la obra del autor.

LAS EXPERIENCIAS

Para comprobar que el manual podría cumplir la labor para la que había sido creado, se realizaron dos experiencias con alumnos pertenecientes a etapas educativas suficientemente distanciadas como para cubrir un campo lo más amplio posible.

A) Primera experiencia:

Se llevó a cabo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, con los alumnos de la asignatura de Educación artística. Este grupo se caracterizaba por la existencia de diversos niveles de conocimiento sobre grabado, en un abanico que iba desde quien no tenía ninguna noción al respecto, hasta los que habían cursado y concluido asignaturas de grabado en hueco, en relieve, o ambos.

Desarrollo de la experiencia

Al principio de la clase se repartió un test de 25 preguntas (ANEXO I) de diferente dificultad sobre el mundo del grabado. Una vez concluido, se recogieron, pasando seguidamente a mostrar el manual (los interesados pudieron acercarse para observarlo más detenidamente) que se utilizó como base para realizar una pequeña clase teórica sobre grabado. Los interesados pudieron acercarse para observarlo más detenidamente.

A continuación volvió a repartirse el test, que los alumnos contestaron nuevamente, con el fin de observar si se producía algún tipo de incremento en las respuestas correctas.

Resultados

Fueron los siguientes:

Número de alumnos	20
Media de respuestas correctas en el primer test (25 preguntas)	16,4
Media de respuestas correctas en el segundo test (25 preguntas)	18,1
Aumento de respuestas correctas	1,7

B) Segunda experiencia

Se realizó en el Colegio «Giner de los Ríos» de Parla, en uno de los cursos de octavo, con alumnos de 13 a 15 años y el método seguido se varió ligeramente con respecto al utilizado en la Facultad de Bellas Artes.

Desarrollo de la experiencia

Partiendo de la base de que los conocimientos de grabado en estudiantes de esas edades serían nulos, se optó por iniciar la clase con un cuestionario de 11 preguntas (ANEXO II) relativas a sus gustos, interés en el arte y nociones que pudieran tener tanto de este mundo como del grabado en concreto.

De las contestaciones dadas, se extrajo la conclusión de que, no sólo el grabado era un absoluto desconocido para estos estudiantes, sino que también parecía serlo el Arte en general, denotando además un nivel cultural muy deficiente.

En segundo lugar, se impartió, una clase teórica sobre grabado tomando como base únicamente el manual, que los alumnos pudieron ver detalladamente, y se contestó a dudas y curiosidades de los estudiantes, para concluir con la realización del mismo test de conocimientos sobre grabado, utilizado con los alumnos de Bellas Artes. Los resultados globales de esta segunda experiencia fueron:

Resultados

Número de alumnos	28
Alumnos que dieron algún tipo de contestación a las preguntas sobre grabado (1er. cuestionario).....	9
Alumnos que contestaron correctamente las preguntas sobre grabado (1er. cuestionario)	0
Media de respuestas correctas al test de conocimientos sobre grabado tras la clase teórica	10,2

CONCLUSIÓN

Como puede observarse, en los resultados de ambas experiencias se produce un positivo aumento de las respuestas correctas acertadas, lo que parecen demostrar que «Manual básico del grabado» sí cumple en cierta medida con el objetivo para el que fue creado.

Sin embargo, aparentemente, en la primera experiencia la mejora de las respuestas acertadas no es demasiado significativa. No obstante, habría que tener en cuenta que el enfoque dado en la explicación de la guía los alumnos de Bellas Artes, se acercó más a una presentación del manual, buscando que

los compañeros de Pedagogía del arte, contribuyeran con sus sugerencias a su mejora.

Además, y por otra parte, si se examinan individualmente los test, se observa que son los alumnos que ya tenían conocimiento sobre grabado quienes no experimentan un especial incremento en sus respuestas correctas, ya que los errores se refieren a las cuestiones más complejas, cuya acertada resolución hubiera requerido posiblemente un tiempo mayor que el empleado en esta la presentación del manual.

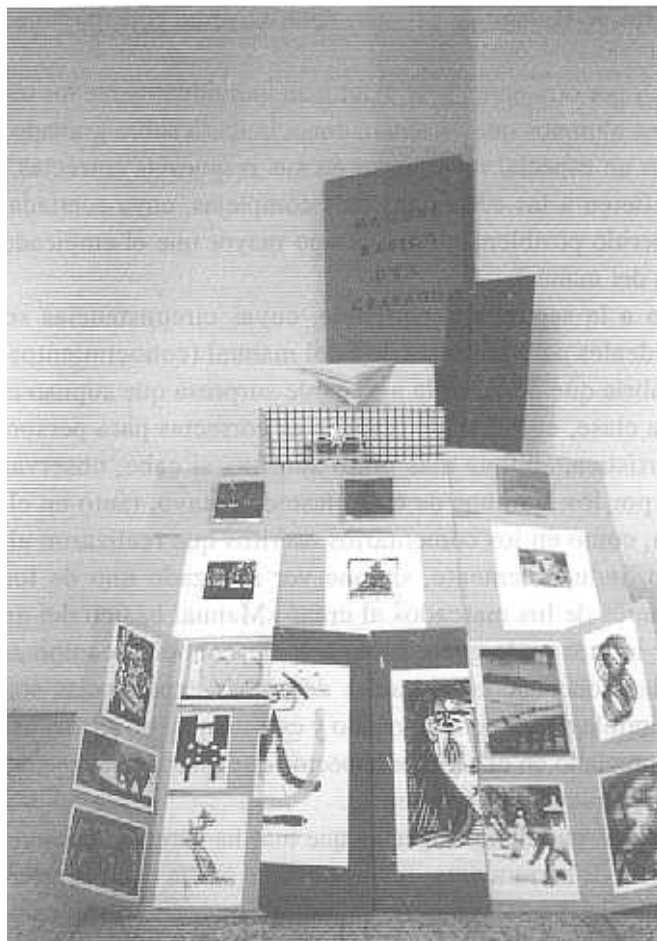
Respecto a la segunda experiencia, cuyas circunstancias se ajustaban mejor a las ideales para la utilización del manual (conocimientos cero sobre grabado), habría que destacar la agradable sorpresa que supuso contemplar, al final de la clase, el índice de respuestas correctas para personas sin ninguna base artística, aunque más grato aún fue, si cabe, observar el interés demostrado por los alumnos de esta clase de octavo, tanto en el desarrollo de la teórica, como en los comentarios escritos que realizaron al final de la misma. Esto, indudablemente, supone ver realizado uno de los objetivos más importantes de los marcados al crear «Manual básico del grabado», el de despertar interés en la gente hacia este desconocido campo artístico.

Pero si las conclusiones extraídas de ambas experiencias son positivas, todo es susceptible de ser perfeccionado y este manual no es una excepción, ya que se han apreciado en él algunos aspectos que podrían ser mejorados con la introducción de nuevos complementos.

Por una parte, uno de los aspectos que más ha parecido echarse en falta ha sido la ausencia de herramientas reales (aunque exista documentación fotográfica) que pudieran verse y tocarse como las matrices, papeles o incluso la maqueta del tórculo que ya tienen su hueco en la guía.

Igualmente parecería adecuada la inclusión de un vídeo explicativo (posiblemente la forma más directa y clara de enseñar la técnica) sobre el proceso de elaboración y estampación de un grabado, que sustituyera o completara las series fotográficas que se adjuntan con los cuadernillos didácticos sobre xilografía y calcografía.

Estas y otras ideas surgidas durante la elaboración del manual, y que no llegaron a ver la luz por falta de medios y, sobre todo, de tiempo, así como alguna interesante sugerencia recibida, quedan pues convenientemente archivadas en espera de que, en un futuro, puedan acabar por concretarse en una mejora del «Manual básico del grabado» que permita un mejor cumplimiento de los objetivos hacia los que se dirigió su creación.

ANEXO I

TEST SOBRE CONOCIMIENTOS DE GRABADO

1. Señalar en cuál de éstas parejas, ambas técnicas consideran grabado.
 - a) Xilografía y litografía
 - b) Calcografía y serigrafía
 - c) Calcografía y xilografía
2. ¿Cuál de estos instrumentos no se usa en xilografía?
 - a) Gubia
 - b) Buril
 - c) Ruleta

3. ¿En qué técnica de grabado se incluye la **manera negra**?
 - a) Xilografía
 - b) Calcografía
 - c) Técnicas de estampación
4. ¿Qué es BAT?
 - a) Anterior a la tirada
 - b) Buena tirada artística
 - c) Buena para la tirada
5. Señalar con cuál de estos elementos no suele entintarse una plancha de calcografía.
 - a) Rasqueta
 - b) Muñequilla
 - c) Rodillo
6. ¿Qué se utiliza para limpiar una plancha de calcografía antes de estampar?.
 - a) Tarlatana
 - b) Fieltro
 - c) Lino
7. ¿Para qué podemos utilizar una prensa vertical en grabado?.
 - a) Para estampar xilografía
 - b) Para estampar calcografía
 - c) Para nada
8. ¿Para qué técnica de grabado podría usarse el poliéster antichoque como matriz?
 - a) Xilografía
 - b) Calcografía
 - c) Ninguna
9. ¿Cuál de estas matrices puede utilizarse para trabajar en calcografía?
 - a) DM
 - b) Linóleo
 - c) Cinc
10. ¿Con qué podemos batir la tinta para grabado?
 - a) Rasqueta
 - b) Espátula
 - c) Escoplo
11. ¿Cuál de estos trabajos podría estamparse a mano?.
 - a) Aguafuerte

- b) Barniz blando
 - c) Xilografía
12. ¿Qué es un gofrado?
- a) Un grabado en relieve sin entintar
 - b) Un grabado en relieve entintado
 - c) Un grabado en hueco entintado
13. ¿Es la **punta seca** una técnica indirecta?
- a) Sí
 - b) No
 - c) En algunos casos
14. ¿Qué se considera la obra dentro del campo del grabado?
- a) La matriz
 - b) La estampa
 - c) Las dos
15. ¿Qué es PA?
- a) Prueba anulada
 - b) Prueba de artista
 - c) Prueba anterior
16. ¿En qué técnica del grabado usamos el ácido?
- a) Xilografía
 - b) Serigrafía
 - c) Calcografía
17. ¿Qué es HC?
- a) Prueba de estado
 - b) Prueba para donar
 - c) Prueba anterior
18. ¿Cuántas estampas de calidad pueden conseguirse de un monotipo?
- a) Entre 10 y 20
 - b) 1
 - c) Entre 5 y 10
19. ¿Qué ocurre en una plancha de metal cuando incidimos con una punta afilada?
- a) Producimos un agujero
 - b) Producimos una rebaba
 - c) No se produce nada
20. ¿Qué técnica de éstas resiste más estampas?
- a) Aguafuerte

- b) Aguatinta
 - c) Las dos por igual
21. Para realizar una xilografía, las maderas más duras son
- a) Aglomerados
 - b) Contrachapados
 - c) Arboles frutales
22. A la hora de estampar a mano una xilografía utilizamos
- a) La mano
 - b) Tórculo
 - c) Cuchara
23. Cuando vamos a estampar porque humedecemos el papel...
- a) Para poderlo pasar por el tórculo
 - b) Para que pueda absorber mejor la tinta
 - c) Por tradición
24. En la litografía la matriz utilizada es...
- a) El acero
 - b) La piedra
 - c) El contrachapado
25. ¿Qué es el bruñidor?
- a) Un instrumento de cinc, con punta romboidal
 - b) Como una gubia, pero con punta circular
 - c) Un instrumento de acero con punta redondeada