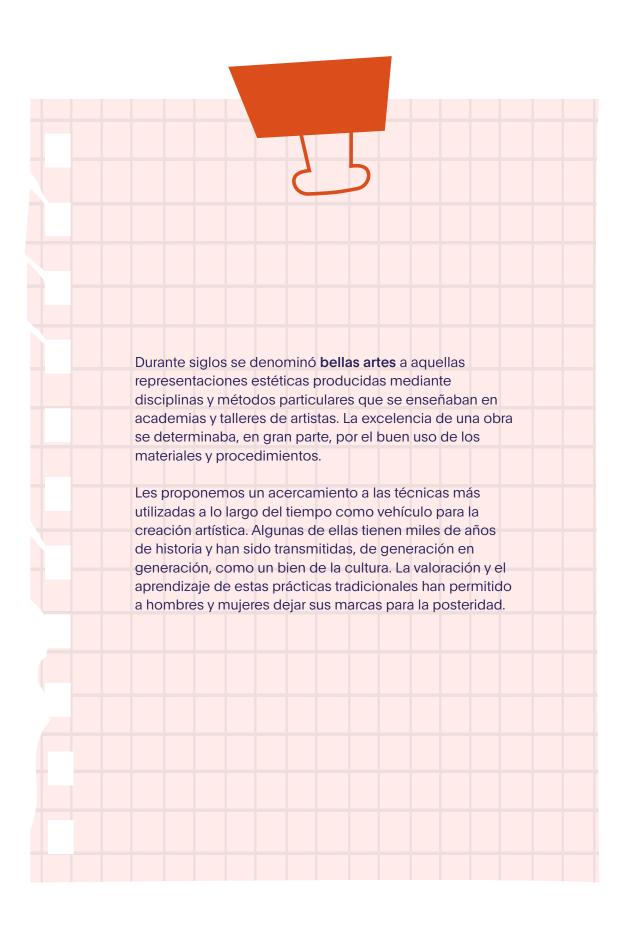
Técnicas de las Bellas Artes

IIII Bellas Artes

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA ESTA PROPUESTA?

Estudiantes de segundo ciclo de nivel primario.

ACTIVIDAD SUGERIDA PARA...

Ciencias sociales y naturales. Educación plástica. Educación tecnológica.

OBJETIVOS GENERALES

- Conocer el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes.
- ✓ Brindar conocimientos técnicos básicos de las técnicas artísticas tratadas.
- ✓ Fomentar el desarrollo de actitudes y respuestas creativas.
- ✓ Promover el acercamiento al arte desde el juego y el disfrute.
- ✓ Propiciar espacios reflexivos de comunicación e intercambio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Reconocer distintos tipos de grabado.
- Acceder al conocimiento de los diversos usos que tuvo el grabado a lo largo de la historia.
- Estimular la reflexión sobre la práctica del grabado.
- Alentar el interés por la producción de grabados como medio para la expresión personal.

DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD

A partir de una selección de obras del Museo, el siguiente material brinda información acerca del grabado en general, y de algunas de las técnicas más frecuentemente utilizadas por artistas. Cada técnica abordada consta de una actividad de observación y análisis. Asimismo, se ofrecen actividades prácticas para desarrollar de forma sencilla en el ámbito escolar y a distancia.

¿Qué es el grabado?

El grabado es una disciplina muy antigüa. Si bien existen muchas técnicas, todas tienen la misma finalidad: realizar impresiones de dibujos, gráficos o letras a partir de una matriz o taco. ¿Jugaron alguna vez con sellos?, ¡entonces ya saben de qué se trata!

En gran medida, el grabado fue importante porque permitió realizar reproducciones mucho antes de que existiera la imprenta. Con el paso del tiempo, gran cantidad de artistas comenzaron a explorar las posibilidades del grabado con gran entusiasmo, lo que continúa hoy en día.

Una matriz o taco es una superficie en donde se crea una imagen que luego se entinta e imprime sobre un papel o tela, permitiendo lograr muchas impresiones de una misma imagen.

EL CÓDIGO SECRETO DE LOS NOMBRES

Las técnicas de grabado tienen nombres que parecen difíciles y que pueden confundirse. Algunas de las palabras que las componen provienen del griego, pero todas están que las componen procedimiento o los materiales que se relacionadas con el procedimiento o los materiales que se emplean en cada técnica. Aquí les dejamos un glosario para que se conviertan en expertos identificando cada una.

AGUAFUERTE

Se trabaja con una matriz (o plancha) de metal cubierta con barniz. Sobre esa fina capa se raspan solamente las líneas o zonas de la imagen que se desean grabar, hasta que quede a la vista el metal. Luego, se sumerge en ácidos muy corrosivos o, como se decía hace mucho tiempo, en "agua fuerte". Cuanto más tiempo se expone la matriz a los ácidos, más profundos serán los surcos que queden en el metal descubierto.

Francisco José de Goya y Lucientes El sueño de la razón produce monstruos, de la serie Caprichos, 1918 (10ª edición) Aguafuerte 36.5 × 26 cm

Buffon: Histoire naturelle de Martin

AGUATINTA

Procedimiento similar al aguafuerte. Se caracteriza por lograr efectos de sombreado y/o diferentes tonalidades en la imagen grabada.

Käthe Schmidt Kollwitz Maternidad, sin fecha Litografía 52 × 40,5 cm

LITOGRAFÍA

Sobre la superficie de una piedra (lito-) plana se reproduce o imprime (-grafía) una imagen dibujada con materia grasa (en lápiz, pluma o pincel).

Pablo Picasso

Fabiani, 1942

Aguatinta 35,5 × 27,9 cm

Aída Vaisman Mujer sentada en interior Punta seca 56,5 × 38,1 cm

PUNTA SECA

Se realiza sin sumergir la matriz metálica en ningún ácido, usando solamente herramientas con "punta" para dibujar "en seco", es decir, raspando la superficie.

Victor Rebuffo La sombra, 1947 Xilografía 22,5 × 15,5 cm

XILOGRAFÍA

Se utiliza un taco de madera (xilo-) para imprimir (-grafía) las imágenes creadas a partir de una delicada talla.

GRABADOS POR TODOS LADOS

Ya les contamos que el grabado permitió realizar copias de imágenes mucho antes de la invención de las máquinas industriales. Con el tiempo, se convirtió en un oficio y se difundió su utilización en distintas disciplinas, además del arte.

Personas dedicadas a la investigación se valieron del grabado para la catalogación, documentación y divulgación de conocimientos: sobre animales (se los llamó *bestiarios*) y plantas (*herbarios*), y para el estudio de la anatomía humana.

Resultaba de gran utilidad para registrar mapas y trazas urbanas de diversos lugares. Para reproducir obras de arte que se vendían a precios accesibles, posibilitando que estas imágenes lleguen a mayor cantidad de público.

Anónimo Sin título Xilografía 29 × 21 cm

¿PARA QUÉ SE USABA?

Jean Léon Pallière La pisadora de maiz, c. 1868 Acuarela 65,5 × 50,5 cm

Jean Léon Pallière La pisadora de maiz Litografía 43 × 30 cm

Viajeros y curiosos solían elegir grabados de vistas de ciudades famosas, o algún importante monumento, para coleccionarlos como recuerdos de viaje o souvenirs.

Giovanni Battista Piranesi Veduta dell'Anfiteatro Flavio, detto il Colosseo, 1748-1778 Aguafuerte 47 × 73 cm

Para la ilustración de libros y afiches, y la difusión de imágenes religiosas.

Henri Toulouse Lautrec La Passagère du 54 (La Pasajera del 54), 1896 Litografía 59.5 × 39.5 cm

Alberto Durero Virgen con niño, 1520 Aguafuerte 14,3 × 9,7 cm

Dado su bajo costo, se utilizó como medio de propaganda de ideas políticas, llegando a ámbitos populares como fábricas, sindicatos, etc.

Abraham Regino Vigo Tribuna proletaria de la serie: Los oradores, 1937 Aguafuerte y aguatinta 48 × 32,5 cm

PREPARADOS, LISTOS... iA GRABAR!

Ahora que saben más acerca del grabado y su historia, es hora de ponerse en acción. Les proponemos profundizar los conocimientos sobre algunas técnicas y realizar su propia experiencia creativa, utilizando materiales y herramientas de uso cotidiano. ¡Comencemos!

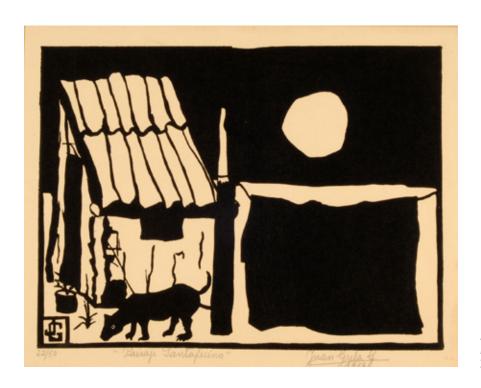
Xilografía

La xilografía es la técnica más antigua del grabado. Como tiene muchas variantes les mostramos la más difundida.

Sobre un *taco* de madera se realiza un dibujo. Utilizando herramientas especiales, llamadas *gubias*, se extrae una capa fina de la superficie de la madera en los lugares donde el dibujo quedará blanco (o con el color del papel que luego usaremos), y se deja la madera intacta donde aparecen planos y líneas. Una vez terminado, se lo entinta utilizando un *rodillo de goma* cargado con *pintura especial para grabado*, que cubre las zonas de la madera que no fueron rebajadas.

Luego, se coloca una hoja de papel sobre el taco entintado. Para que la impresión quede más nítida se puede pasar la hoja a través de una prensa. El resultado es una copia del dibujo original pero invertido, como en espejo. Esta técnica permite realizar múltiples reproducciones.

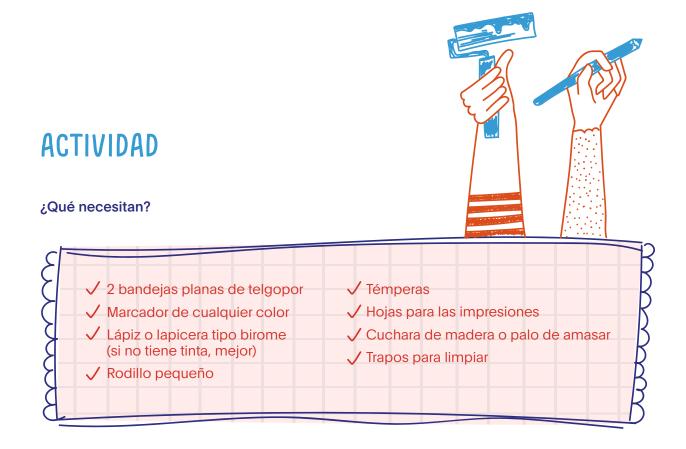

Juan Grela Guerrero Paisaje santafesino, 1952 Xilografía, 25,2 × 32 cm

Pompeyo Audivert Ciudad, 1929 Xilografía, 50 × 30 cm

Antes de comenzar

Seleccionar un tema para ilustrar. Pueden tomar un cuento, una novela o una leyenda que les guste, y jugar con la imaginación para ilustrarlo. ¿Elegirían al protagonista en plena acción?, ¿al escenario donde se desarrolla la historia?, ¿anticiparían el final?

- Para hacer un taco: sobre una bandeja de telgopor, dibujar con un marcador sin presionar.
- 2 Con el lápiz o la birome, marcar o hundir del telgopor aquellas partes que no desean que queden con tinta. Se puede utilizar la punta de la lapicera para las líneas y la parte de atrás, para hacer planos o texturas.
- Utilizar otra bandeja para preparar la pintura y asegurarse de que cubra toda la superficie del rodillo. Pintar el taco sin presionar, de manera tal que el color no invada las zonas del dibujo que queremos dejar al descubierto. Se puede usar un solo tono o jugar con distintos colores.
- Apoyar la hoja sobre el taco para realizar la estampa. Atención: el espacio de trabajo debe estar limpio y seco. Para lograr una mejor impresión, pasar la parte convexa de una cuchara de madera, con movimientos circulares muy suaves.

¿Cómo quedó? ¿Se animan a probar con otros colores?

Punta seca

Esta técnica permite reproducir dibujos, gráficos o letras realizados con líneas. Sobre una matriz que, por lo general, es de metal se dibuja utilizando un punzón. Luego, con ayuda de un rodillo de goma se entinta la matriz con pintura especial para grabado. A diferencia de la xilografía, en este caso la tinta se adhiere en los huecos, y con un trapo se limpia el resto, quedando las líneas con tinta, y no las superficies planas. Finalmente, se realiza una impresión a través de una prensa.

Raul Soldi Músico, 1929 Punta seca 48,2 × 32,5 cm

Rodolphe Piquet Retrato de señora Punta seca 30,5 × 22 cm

- El primer paso consiste en realizar bocetos del dibujo a grabar. Les proponemos hacer un autorretrato frente a un espejo o retratar a algún integrante de la familia.
- Luego, preparar la pintura: sobre una bandeja de telgopor colocar témpera del color elegido y agregar un poquito de detergente para que fluya mejor, ¡no tanto!
- Recortar uno de los lados del tetrapak y sobre él realizar un dibujo lineal, utilizando el lápiz o la lapicera.
- 4 Entintar utilizando el rodillo y, con ayuda del trapo, limpiar suavemente la superficie.
- Para estampar hay que asegurarse de que el espacio de trabajo esté limpio. Apoyar una hoja sobre la matriz, y pasar sobre ella la parte convexa de una cuchara de madera con movimientos circulares (también se puede utilizar un palo de amasar) para que copie el dibujo.
- 6 Despegar lentamente la hoja y descubrir... ¿cómo quedó?

GRABADOS EXPLORADOS

Les proponemos la realización de un proyecto de investigación y creatividad, donde puedan aportar una obra para conformar un libro en conjunto. Como se hacía en el pasado, también ustedes pueden realizar un herbario o un bestiario. ¿Cómo lograrlo?

- Para comenzar hay que elegir un animal. Puede ser la mascota de la casa, un insecto que encuentren en el patio, un pájaro que vean con frecuencia... Lo importante es que no se repitan. ¡Atención! Hay que observar con detenimiento para lograr un dibujo detallado.
- De la misma manera pueden seleccionar una planta: alguna que tengan en casa, los árboles de la vereda o de la plaza del barrio y realizar un dibujo minucioso.
- Luego, seleccionar una de las técnicas de grabado para realizar una estampa de cada dibujo. No se olviden de agregar el tipo de animal o planta que hayan catalogado y organizar el libro de grabados asignándoles capítulos, eligiendo una clasificación en especies, reinos o subgrupos de cada uno, por ej. "aves", "mamíferos", "anfibios", etc. Recuerden que si quieren grabar palabras, deben escribir las letras en espejo.
- Con la suma de las obras realizadas se conformará el bestiario o el herbario del aula. Pueden fotografiar las obras y realizar un libro digital, o reunir los grabados y encuadernarlos.

¡No olviden compartirlo!

MALTESSE, Corrado, Las técnicas artísticas, Madrid, Cátedra, 2009.

Los maestros del Arte Gráfico italiano. Matrices de los siglos XVI al XX de las colecciones del Instituto Central de la Gráfica de Roma, Campisano Editore Srl, Roma, 2015

La Xilografía, siglos XV y XVI, material de La Biblioteca Nacional Mariano Moreno https://www.bn.gov.ar/resources/conferences/pdfs/seibert-ponencia.pdf

Para consultar más bibliografía específica pueden contactarse con la Biblioteca de nuestro museo: biblioteca@mnba.gob.ar

Compartiendo experiencias

Esperamos que este material les brinde nuevas posibilidades de aproximarse al arte y de explorar sobre las ideas de patrimonio y creación.

Nos gustaría que nos contaran cómo fueron las experiencias que surgieron a partir del uso de esta guía.

Este intercambio nos permite afianzar la comunicación con las escuelas y enriquecer las propuestas y recorridos educativos.

educacion@mnba.gob.ar

Publicación del Área de Extensión Educativa

Coordinación Mabel Mayol Silvana Varela

Idea y textos Ana Cecilia Lobeto Jeanette Gómez Jolis

Diseño Alicia Gabrielli

