

del grabado a la estampa

cuaderno didáctico

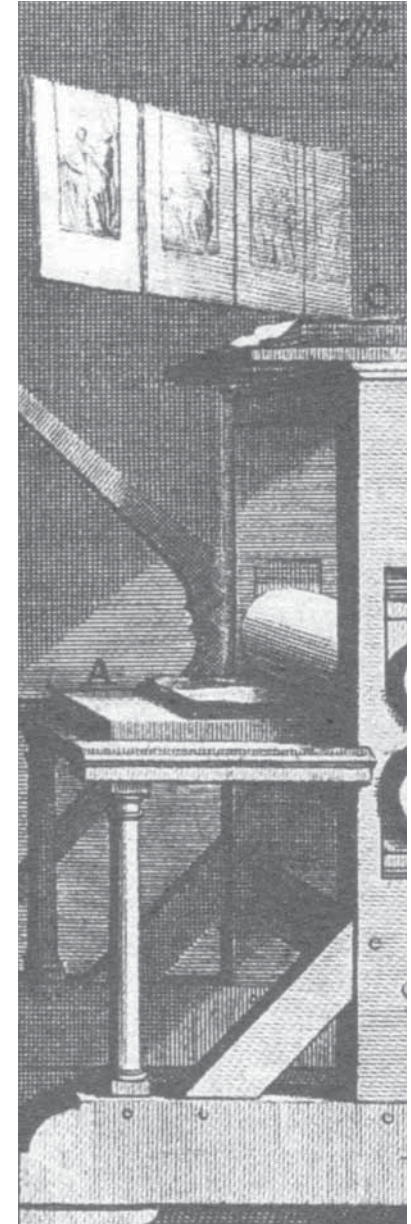
CALCOGRAFÍA NACIONAL

El arte y el artista

El **arte** es un medio de creación y comunicación que sirve para expresar ideas y sentimientos, un lenguaje visual donde se reflejan los deseos, sensaciones, vivencias y preocupaciones de los seres humanos.

Cuando el **artista** crea la obra de arte, utiliza un lenguaje de expresión propio recurriendo a distintos materiales, formas y colores con la imaginación, los sentidos y las manos.

Las **formas artísticas** que más conocemos son la arquitectura, la pintura y la escultura, pero existen muchas más formas de expresión como el dibujo, el grabado, la fotografía, el cine o el video. El artista contemporáneo mezcla a veces todas estas manifestaciones según sus necesidades.

El arte del grabado

El arte del grabado es un proceso creativo en el que el artista construye una imagen mediante incisiones o cortes realizados sobre tacos de madera o planchas de metal, que después se entintan e imprimen para pasar la imagen a un papel.

Esas impresiones reciben el nombre de estampas y son el reflejo de lo que el artista ha ejecutado en grabado. Antiguamente cumplían una función informativa similar a la de las fotografías actuales: servir como medio de comunicación haciendo que una misma obra pudiera multiplicarse repetidas veces.

Este arte tiene una particularidad muy especial ya que de un mismo grabado se estampan muchos ejemplares que pueden ser contemplados a la vez por distintas personas en diferentes lugares y gozar así del arte mucha más gente.

1

Calcografía Nacional

La Calcografía Nacional, dependiente de la [Real Academia de Bellas Artes de San Fernando](#), se creó hace ya más de doscientos años, en 1789, con el objetivo de desarrollar el arte del grabado y enseñar y mejorar las diversas técnicas de esta manifestación artística.

2

Actualmente en ella se conservan muchas planchas y estampas realizadas entre los siglos XVI y XX, y en su [taller](#) se editan las obras de numerosos artistas.

Además de todo eso, la Calcografía Nacional es un [museo](#) ya que aparte de crear grabados y estampas, los conservan y exhiben para que puedan ser conocidos por el público.

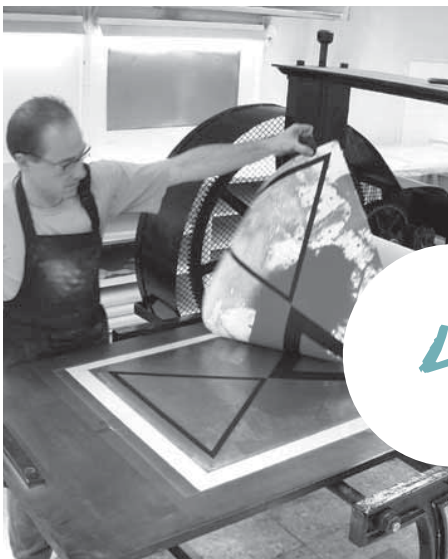

curiosidades

La palabra calcografía proviene de los términos *kalkós* (cobre) y *grafía* (escritura), es decir, su significado es "escritura sobre el cobre".

Llamamos grabado calcográfico a todas aquellas técnicas y maneras de grabar sobre un metal. El cobre fue el más antiguo en usarse, pero en el arte contemporáneo también se utilizan el zinc o el acero.

Visitando la Calcografía Nacional vas a descubrir cómo se crea un grabado y cómo se pasa luego la imagen desde la plancha al papel (la estampa) y muchas más cosas sobre su uso, su lenguaje y sus características.

La sala de exposiciones

Una **sala de exposiciones** es un espacio donde se exhiben de modo temporal o permanente obras de arte. La Calcografía Nacional organiza durante todo el año distintas exposiciones sobre el arte del grabado y de la estampa para que el público pueda conocer estas manifestaciones, y de forma permanente se exhiben algunas de las planchas que realizó Francisco de Goya, artista que revolucionó las técnicas del arte gráfico y su lenguaje.

Los **espectadores** somos los que vemos y disfrutamos el arte: el artista se dirige a nosotros para que contemplemos su obra: ¿Te imaginas un cuadro que nadie mira o una película que nadie ve? Sin público, el arte no puede transmitir ningún significado.

La conservación del papel

Las obras de arte sobre papel y los libros antiguos son muy delicados porque necesitan ser tratados con mucho cuidado si queremos **conservarlos** en buen estado.

Por eso, cuando se exhiben en una sala de exposiciones dibujos o **estampas**, la iluminación debe ser baja ya que se trata de un material muy sensible a la **luz**, que podría deteriorarlo fácilmente.

Al ser un material **frágil**, las estampas suelen exponerse protegidas con un marco para evitar, entre otras cosas, la contaminación o que el público las toque por descuido.

experimenta

1. Coge un papel de periódico y tapa la mitad de la hoja con una cartulina negra pegándola al papel con un poco de cinta adhesiva.
2. A continuación, pega sobre el cristal de una ventana por la que entre mucha luz el papel de periódico y la cartulina y déjalo allí varias semanas.
3. Haz comprobaciones cada cierto tiempo. Recoge el papel y retira la cartulina: ¿Qué diferencia hay entre la zona tapada y la expuesta directamente al sol?

Así es más fácil entender porqué las salas de algunos museos están muy poco iluminadas.

La biblioteca Lafuente Ferrari

2

El historiador del arte

El historiador del arte se encarga de estudiar las imágenes, obras y **estilos** de los artistas para poder conocer mejor el mundo que nos rodea y nuestro pasado.

El papel de los historiadores del arte es muy importante, ya que gracias a su trabajo los espectadores podemos comprender mejor las ideas de los **artistas** y su significado en cada **época** y lugar.

Enrique Lafuente Ferrari fue uno de los maestros y pioneros de la *Historia del Arte* en España, y trabajó durante varios años en la Calcografía Nacional estudiando sus fondos. En 1997 se instaló aquí su biblioteca.

El arte del grabado y los sentidos

Normalmente, los espectadores vemos las estampas colgadas de la pared, sin embargo el público antiguamente las manejaba con las manos ya que eran un objeto cotidiano, como hoy en día lo son las imágenes de la prensa o las que ilustran los libros. ¿Te imaginas poder tener entre tus **manos** una estampa?

Aparte de los museos y las salas de exposiciones, muchas **bibliotecas** tienen estampas dentro de los libros, o incluso sueltas, donde se pueden contemplar de cerca y experimentar otras **sensaciones** además de la vista.

¿Te has acercado alguna vez a un libro antiguo? ¿Cómo es el olor del papel? ¿Y cómo te imaginas su tacto? Como puedes comprobar, la apreciación del arte va más allá de la vista.

Durante muchos siglos, una de las funciones del grabado fue la de **ilustrar** con imágenes los libros.

De ese modo, se acompañaban con **escenas** las novelas, los libros de viajes, los libros científicos, los tratados de arte y de técnica...

También existían obras con estampas que se vendían **sueltas** hasta completar la colección.

libros ilustrados

El gabinete Francisco de Goya

3

Pintor, dibujante y grabador

Francisco de Goya y Lucientes vivió en Madrid entre los siglos XVIII y XIX. Es uno de los pintores más importantes de todos los tiempos, pero su verdadera pasión era el grabado, porque en este medio podía expresar libremente los asuntos que le interesaban. Fue uno de los grabadores que más **experimentó** con nuevas técnicas para conseguir efectos realistas y sorprendentes.

Sus grabados son uno de los tesoros de la Calcografía Nacional, por eso se exponen en el **gabinete** que lleva su nombre, para poder descubrir de cerca cómo ejecutaba este arte y el resultado posterior en la estampa.

De la imaginación al papel

Desde el momento en que el artista grabador concibe una **idea**, existen al menos tres etapas hasta obtener el resultado final. Fíjate en los ejemplos de Goya de la derecha:

1. En primer lugar, hace un dibujo o boceto de la idea.
2. Después graba en la plancha la imagen de su dibujo.
3. La imagen grabada se estampa en el papel.

¿Has visto las diferencias entre el dibujo, la plancha y la estampa?

El tórculo

En el centro del gabinete Goya se encuentra el tórculo, una **prensa** que ejerce mucha presión entre la plancha entintada y el papel, obteniendo así una estampa.

Las **aspas** sirven para hacer girar el cilindro bajo el cual pasa la plancha junto al papel: a esta acción se la llama estampación.

El taller de estampación

4

La Calcografía Nacional tiene un taller de estampación calcográfica con un total de cuatro tórculos fabricados entre los siglos XVIII y XX.

En este taller, los artistas crean ediciones de estampas contemporáneas de gran calidad convirtiendo a la Calcografía Nacional en mucho más que un museo: es un centro de creación artística.

Las técnicas del grabado

Cualquier material capaz de ser incidido o cortado por el artista y que luego pueda estamparse sirve para crear un grabado. Cada tipo de material requiere de unas técnicas precisas.

En las técnicas del grabado calcográfico se emplean planchas metálicas; la técnica de la xilografía se aplica sobre tacos de madera. Cada uno de los procedimientos de grabado calcográfico y grabado en madera se trabaja con instrumentos y herramientas diferentes.

Las técnicas de la estampación

En el grabado sobre metal la estampación se realiza en hueco, ya que la imagen se crea haciendo **surcos** donde se introducirá la tinta que pasará al papel.

Al grabar sobre madera o materiales blandos el proceso es **inverso**: rebajan sólo las zonas donde no hay imagen, dejando las líneas en relieve. Por eso la estampación se realiza en relieve, ya que la tinta permanece en la superficie del taco de madera.

experimenta

Gomas de borrar

Sobre una goma de borrar dibuja con un bolígrafo una imagen muy sencilla y a continuación presiona la goma sobre el papel.

Así obtendrás una estampa.

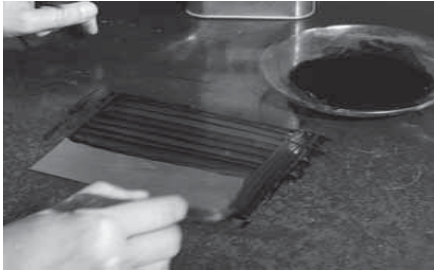
Huellas dactilares

Coge un tampón de tinta para sellos y pon sobre ella la yema del dedo, a continuación presiona el dedo entintado sobre el papel.

El resultado es una estampación en relieve.

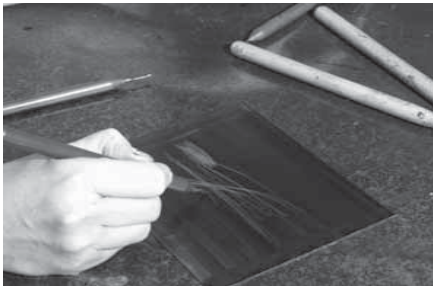

Cómo se realiza un grabado al aguafuerte

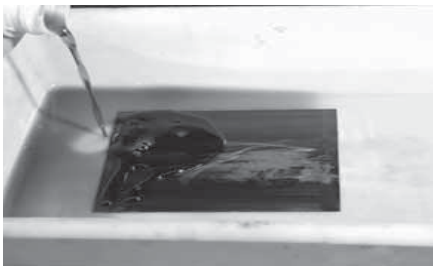
1

El primer paso para crear un aguafuerte es preparar la plancha, para lo cual es necesario dejar su superficie perfectamente lisa, pulida y desengrasada.

2

Luego cubrimos toda la plancha con una fina capa de barniz sobre la cual dibujaremos con una aguja o escoplo el motivo que queremos grabar. Al trazar los rasgos del dibujo se elimina el barniz que había en ellos.

3

Por último, se introduce la plancha en un baño de ácido y agua, el cual "muere" (graba) la zona del metal que hemos dibujado con la aguja, dejando en la plancha los huecos necesarios para poder entintarla posteriormente.

experimenta

Otras técnicas

Además del aguafuerte, en el grabado calcográfico existen diversos procedimientos para grabar una plancha de metal: el **buril**, la punta seca, el grabado al humo o el aguatin-ta son algunos de ellos.

El más sencillo de todos es la **punta seca**, que consiste en grabar la imagen en la plancha con una punta de acero abriendo **surcos** sobre la superficie, que luego retendrán la tinta que pase al papel.

1. Sobre una cuartilla de papel haz un diseño sencillo a base de líneas.
2. Coge un papel de acetato transparente del mismo tamaño que la cuartilla y ponlo encima del papel. Con la ayuda de un punzón, calca encima del acetato las siluetas de tu dibujo.
3. Retira el acetato al terminar el calco y observa cómo los surcos forman ahora los trazos de la imagen que has pensado inicialmente.

Este modo de grabar es muy parecido a la técnica de la punta seca. Sólo quedaría llenar esos surcos de tinta para trasladar la imagen al papel.

Cómo se crea una estampa calcográfica

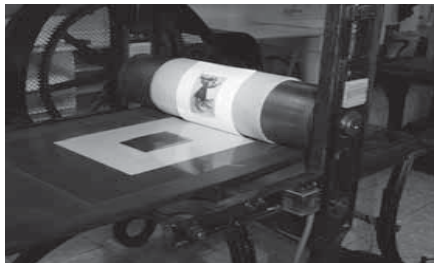
1

Una vez que tenemos grabada la plancha, entintamos la superficie con ayuda de una muñequilla o una rasqueta, poniendo mucha atención para que la tinta entre en todos los surcos que se han abierto en el metal.

2

A continuación, con ayuda de una tarlatana, retiramos la tinta sobrante de la superficie y dejamos sólo la que se ha metido dentro de los surcos. Una vez hecho esto, pondremos la plancha sobre la platina del tórculo y encima de ella un papel.

3

Girando los cilindros a través de las aspás conseguimos efectuar una gran presión, por efecto de la cual la tinta pasa de la plancha al papel: Acabamos de obtener una estampa.

Los materiales de estampar

El arte de estampar tiene sus propios materiales necesarios para entintar la plancha: aquí hay algunos de ellos.

experimenta

El espejo, la plancha y la estampa

1. Observa la imagen que se ha grabado sobre la plancha y el resultado posterior en la estampa: ¿Has visto cómo se invierte?
2. Para conocer el resultado que una imagen grabada tendrá en una estampa, basta coger un espejo y reflejar en él la imagen grabada en la plancha.
3. También puedes hacer el proceso inverso y reflejar la estampa, así podrás conocer cómo era la plancha.

Materiales e instrumentos

El grabador utiliza distintos instrumentos para conseguir diversos efectos sobre la plancha. En las imágenes puedes ver un buril, una aguja, una ruleta y un graneador ¿Sabrías identificarlos?

Las pruebas de estado

Cuando el artista quiere experimentar y examinar cómo será el resultado del grabado, realiza las pruebas de estado, que son estampaciones de la plancha sin terminar que sirven para orientarle sobre cómo va a ser la estampa definitiva.

De ese modo, una misma plancha va evolucionando hasta conseguir el efecto deseado. El proceso se puede repetir tantas veces como sea necesario.

La edición

Al contrario que una pintura, que es una obra única, el grabado es un arte **seriado** que permite obtener muchas estampas de una misma obra.

La edición es el número total de estampas obtenidas a partir de un mismo grabado.

Normalmente se hacen ediciones con un número **limitado** de ejemplares que el artista numera posteriormente.

curiosidades

Tu dibujo preparatorio

Cuando expresas tu idea por primera vez en el dibujo preparatorio, debes saber que la imagen de la plancha saldrá **invertida** en la estampa.

Por eso tienes que tener en cuenta que, si incluyes letras, las tendrás que escribir al contrario. La colocación de las letras al revés se ha venido haciendo en la imprenta desde que **Gutenberg** la inventara en el siglo XV. En la imprenta, las letras se imprimían sobre el papel siguiendo la modalidad de la estampación en relieve.

del grabado a la estampa

CUADERNO DIDÁCTICO

organizan

HABLAR EN

patrocina

programa

Dirección

Javier Martín-Jiménez

Coordinación

Eva Gómez Suárez

Realización

Miriam Cantera y María Gambín (elmonodelatinta)

Tanit Lagüéns Casas

Cuaderno didáctico

Álvaro Molina

Ejemplar gratuito. Depósito Legal M-xxxx-2005

© Asociación Hablar en Arte

© Calcografía Nacional. Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando

www.calcografianacional.com / www.hablarenarte.com

CALCOGRAFÍA NACIONAL

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

ALCALÁ, 13
28014 Madrid

