

Taller 99

CUADERNILLO DIDACTICO

Taller 99

*“El trabajo común es el nexo para
la más profunda amistad,
el Taller 99 es la prueba de ello,
se creó ahí un clima inolvidable, fecundo”*

Nemesio Antúnez

Elaborado por Mauricio Concha, artista del Taller 99
con la supervisión de Luz María Williamson y María Elena Farías

INTRODUCCION

La muestra que ustedes van a ver es del Taller 99 de Grabado de Santiago de Chile. La importancia de estos artistas dentro del arte chileno es fundamental y el grabado, técnica que ellos emplean en este caso, tiene, una tradición importante. Por eso hemos pensado que debes conocer la importancia histórica del Taller 99, su trascendencia y actualidad en el mundo del arte.

Debes considerar primero el valor de tener reunidas estas 99 obras de artistas como Nemesio Antúñez, Roser Bru, Rodolfo Opazo, Mario Toral, Eduardo Vilches, Santos Chávez entre otros, que te enseñarán las distintas técnicas del grabado.

Para ayudarte a ver la exposición hemos elaborado este cuadernillo donde junto con aprender podrás practicar algunas técnicas sencillas. Esta exposición y sus ejercicios pretende que seas mas observador con tu entorno y aprendas a definir el gusto.

Y recuerda que el espíritu del Taller 99 es el trabajo en grupo. Pide ayuda y entrega la tuya.

EL TALLER 99

¿ Qué es el Taller 99 ?

El Taller 99 es una sociedad de artistas reunidos en un espacio armónico común, con el fin de crear e investigar en torno al Grabado.

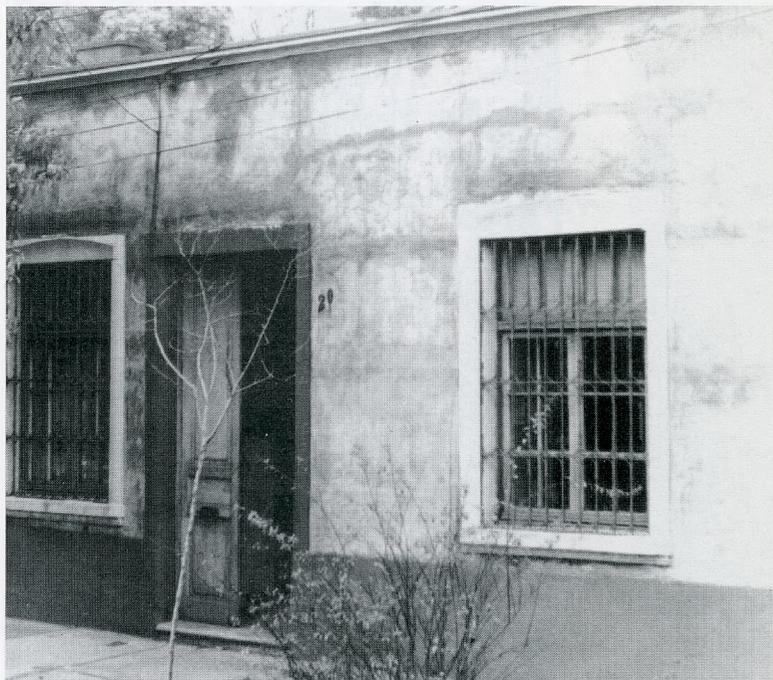
¿ Cómo Nace el Taller 99 ?

El Taller 99 nació en la casa de Nemesio Antúnez en el año de 1956, en la calle Guardia Vieja 99. Este nombre viene de una tradición originada en Francia de llamar a los talleres con el número de la calle donde se encuentran.

En 1958, el taller se traslada a la Universidad Católica, con la creación de la Escuela de Arte, donde tiene un lugar más grande para poder funcionar.

Durante los primeros diez años, pasarán por el Taller y se formarán en él artistas tales como Delia del Carril, Roser Bru, Santos Chávez, Pedro Millar, Dinora Doudchitzky, Ricardo Yrarrázaval, Florencia de Amesti, Eduardo Vilches, Lea Kleyner, Jaime Cruz, Juan Downey, etc.

En 1985 Nemesio Antúnez reabre las puertas del

En esta casa funciona hoy el Taller 99, en Melchor Concha N°20

Taller en un espacio para el arte llamado La Casa Larga. Allí invita a jóvenes grabadores para trabajar junto a los antiguos artistas con el mismo entusiasmo con que comenzó y en 1990 éste se instala definitivamente en una antigua casa del barrio Bellavista, en Santiago de Chile, donde sigue funcionando hasta hoy .

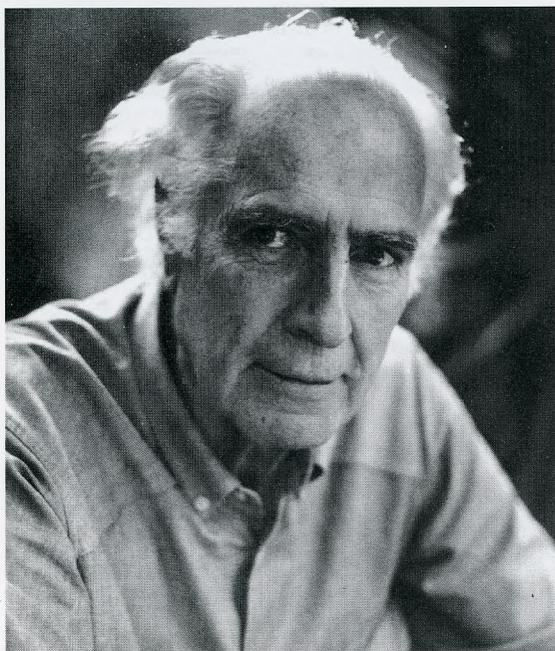
En Julio de 1994 el Ministerio de Justicia le da el nombre de CORPORACION CULTURAL TALLER 99 DE GRABADO, NEMESIO ANTUNEZ, en homenaje a su fundador.

¿Quiénes forman parte del Taller 99?

En el Taller trabajan alrededor de 30 artistas que combinan experiencias en los campos de la investigación y creación, prestando servicios de impresión a otros artistas. Continuando así su tradición de enseñar, difundir, promover e incentivar la creación artística en torno al grabado en todas sus expresiones.

■ ¿CONOCES otros talleres como este?
Y si los conoces, ¿sabes como se llaman?

¿ Quién Es Nemesio Antúnez ?

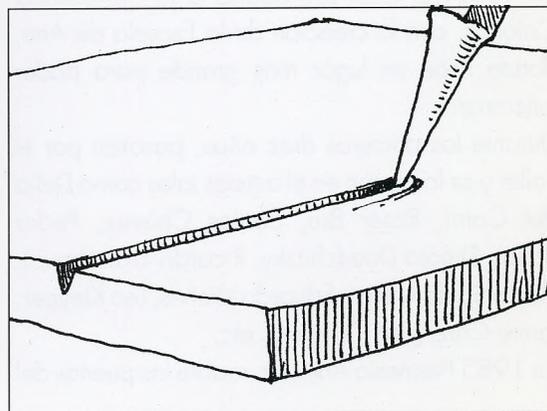

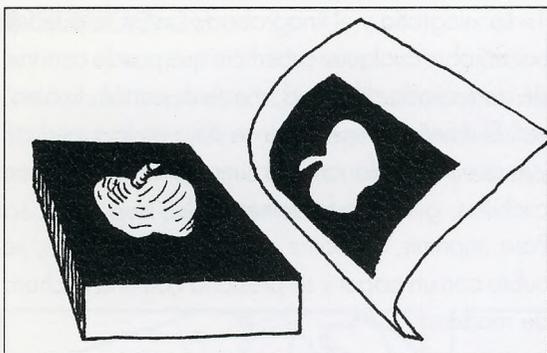
Nemesio Antúnez fue el fundador del Taller 99. Nació en Santiago en 1918. Estudió Arquitectura, pero el Arte lo atrajo con mayor fuerza. Desde que lo descubrió se dedicó con gran entusiasmo a la pintura y al grabado. Durante su permanencia en Estados Unidos estudió en el Atelier 17 con el famoso Maestro Grabador William Hayter. A su regreso a Chile, su propósito era reunir en un solo lugar a todos aquellos artistas que quisieran trabajar y aprender las técnicas del grabado. Siendo Director del Museo Nacional de Bellas Artes, Nemesio Antúnez fallece el 19 de mayo de 1993, pero su legado sigue vivo.

¿Qué es el Grabado?

Grabado quiere decir hacer una incisión. Serán entonces GRABADOS, exclusivamente, aquellas pruebas estampadas de una plancha o matriz cuya realización se haya efectuado por medio de incisiones en su materia.

Es como una huella, surco que se hace en una superficie.

Existe una gran variedad de técnicas al respecto pero en todo grabado e impresión intervienen dos superficies, una que lleva la imagen y otra en la que se imprime.

La superficie que lleva la imagen, puede ser de diferentes materiales, como por ejemplo: madera, metal, linóleo, piedra, cartón, etc.

Por otro lado la superficie sobre la que se imprime generalmente es papel.

■ OBSERVA estos ejemplos:

- Cuando pasa una bicicleta por el barro y va dejando el rastro de sus neumáticos.
- Cuando al caminar en la arena húmeda, vas dejando la huella de tus pisadas en el suelo.

Pues algo así ocurre con el grabado.

Anota otros ejemplos:

Anónimo, San Cristóbal, xilografía, 1423

¿Como Nació El Grabado?

Desde tiempos prehistóricos, el hombre ha hecho incisiones y ha dejado huellas impresas. Debó transcurrir mucho tiempo antes de que esta incisión grabada se estampara una y otra vez, creando lo que se llama un ORIGINAL MULTIPLE o serie de grabados.

Luego, en el siglo XV se inventó la imprenta y entregó a los grabadores la posibilidad de reproducir grabados de buena calidad en cantidades. Paralelamente se desarrolló el grabado como lenguaje artístico

En el DESARROLLO DEL GRABADO intervienen:

- 1- La invención de la imprenta,
- 2- La aparición de los periódicos ilustrados,
- 3- La fotografía
- 4- El afiche como medio de comunicación.

■ PREGUNTALE a tu profesor, qué otras maneras de impresión mecánica conoce y anótalos aquí

¿Qué técnicas existen?

Existen cuatro formas básicas de Grabado :

1. A partir de una superficie saliente o relieve. (xilografía y linograbado)
2. A partir de una superficie con incisiones en hueco. (calcografía en metal)
3. A partir de una superficie plana. (litografía)
4. A través de una malla o plantilla. (serigrafía)

Te explicaremos de que se trata cada una de ellas:

1.- La xilografía y el linograbado: estos se pueden hacer sobre cualquier superficie que pueda cortarse sin demasiada dificultad; madera, cartón, linóleo, etc. El diseño a reproducir se deja en la superficie y lo que va en blanco en la impresión se corta con cuchillos, gubias o formones.

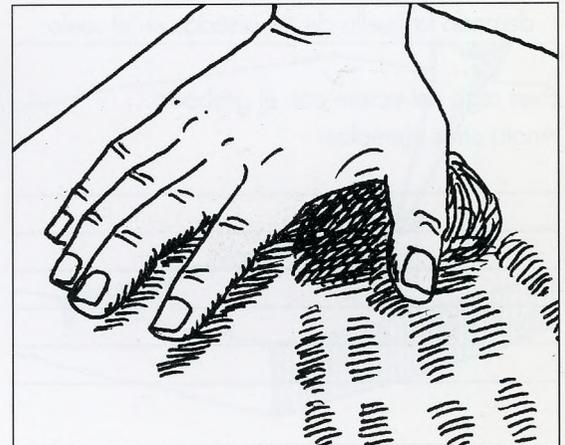
Para imprimir, la matriz se entinta con rodillo, se cubre con un papel y se presiona con una cuchara de madera.

1er NIVEL DE APRENDIZAJE:

Te ayudaremos a que realices tus propios grabados.

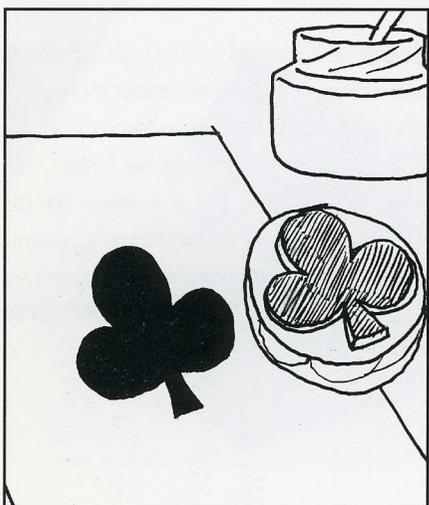
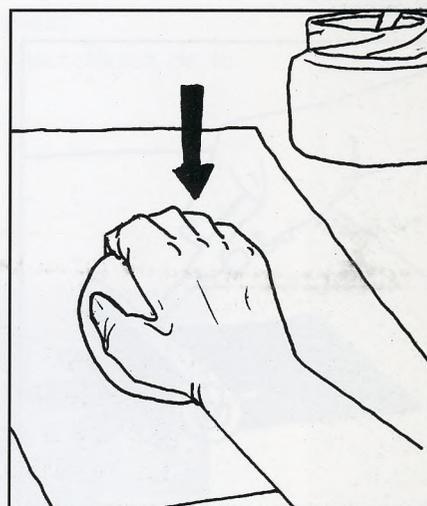
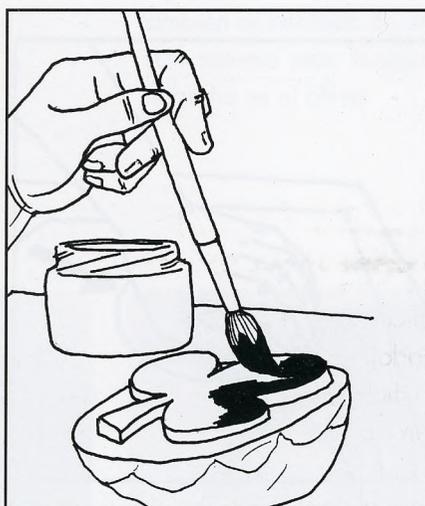
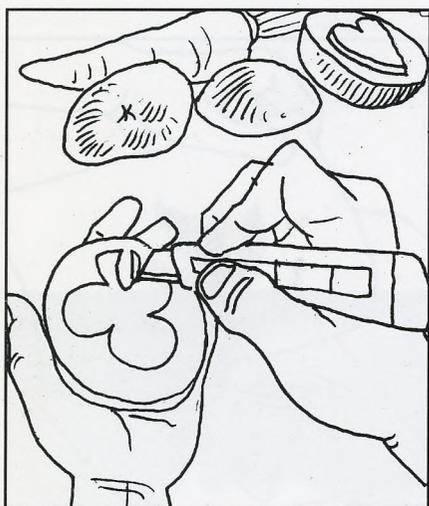
■ EJERCICIO 1

Impresión con huellas digitales. Con tus propias huellas entintadas, puedes lograr complejos trabajos, alternando la impresión con varios colores sobre tipos de papeles distintos en color y textura.

■ EJERCICIO 2

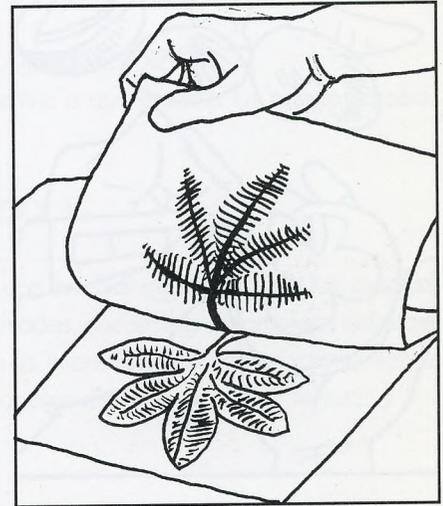
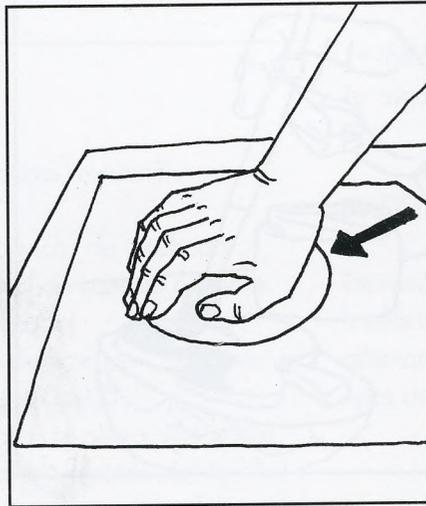
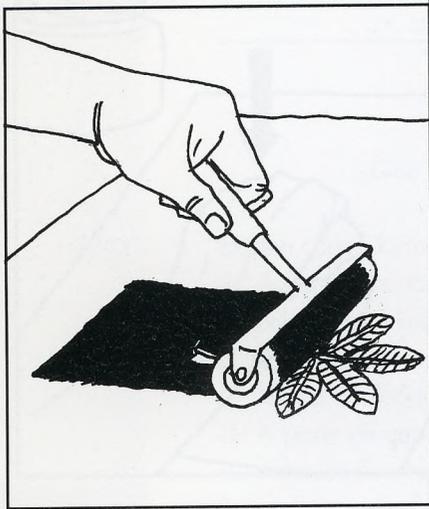
Estampado: Imprimiendo con trozos de papas de distintos tamaños. Corta una papa con un cuchillo, le dibujas el diseño que quieras imprimir y elimina las zonas que deben ser blancas:

- se entinta con pincel o rodillo
- se imprime presionando la papa
- y por último se ve la impresión

■ EJERCICIO 3

Improntas. Se trata de imprimir objetos texturados como hojas secas, mallas de plástico o alambre, telas, plumas, etc. Hay que cuidar que los objetos no se muevan durante la impresión, pegándolos en un soporte.

- primero se entinta
- luego se imprime, colocando la hoja de papel sobre el objeto entintado.
- y por último se ve el impreso

2.- Otro proceso de Grabado es la calcografía o en hueco. Este método consiste en hacer incisiones en una plancha metálica de cobre, acero o zinc. Se entinta toda la plancha y después se limpia, de modo que sólo queda tinta en el interior de las líneas grabadas. La impresión se hace con una fuerte presión, para que el papel húmedo entre en contacto con los surcos entintados. Esta presión se ejerce con una prensa .

Dentro de las técnicas para grabar el metal podemos diferenciar los siguientes métodos:

Métodos directos:

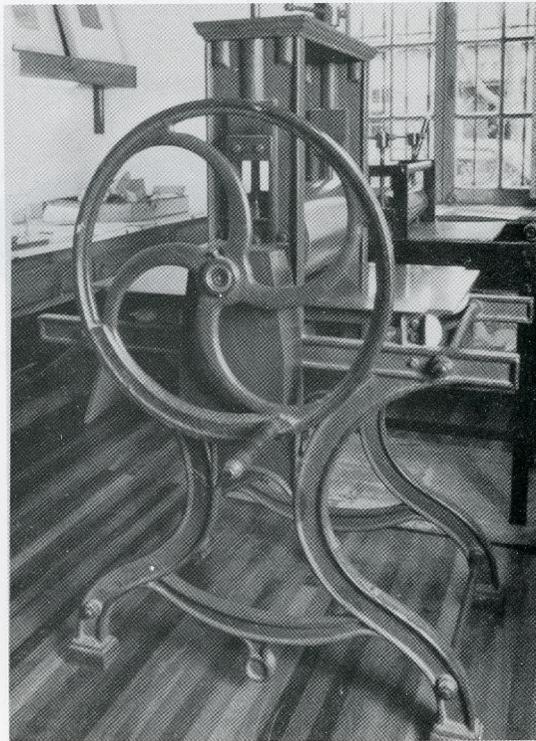
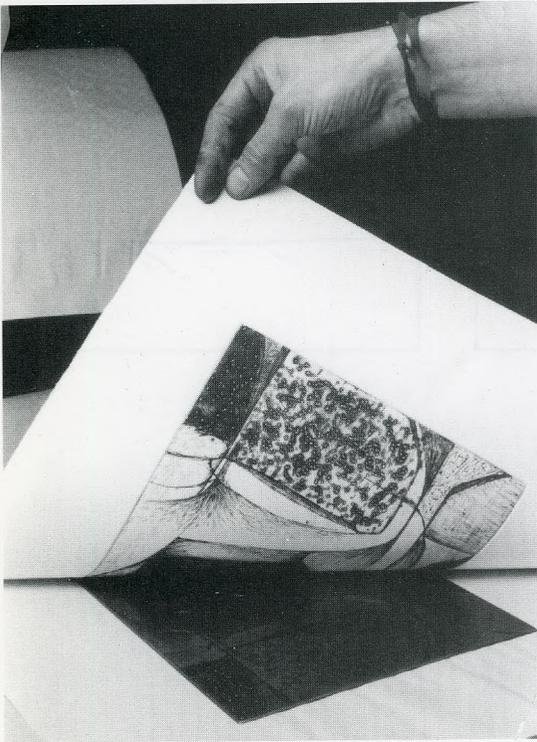
- Buril
- Punta seca
- Mezzotinta

Métodos indirectos: (con ácidos)

- Aguafuerte
- Aguatinta
- Barniz Blando

3.- La estampación Planográfica. Se realiza a través de la técnica de la Litografía (Grabado en Piedra) que consiste en dibujar sobre una piedra o metal, previamente graneado, con una sustancia grasa (tinta, lápiz o crayon), que se protege con una solución de ácidos y gomas. La grasa retiene la tinta aplicada con rodillo, y donde no se ha dibujado, sólo retiene y absorbe agua. Para imprimir también se necesita de una prensa

Un sistema más moderno y tecnológico de la litografía es el off-set.

2º NIVEL DE APRENDIZAJE:

Existe un método más simple que tu puedes hacer en un grabado :

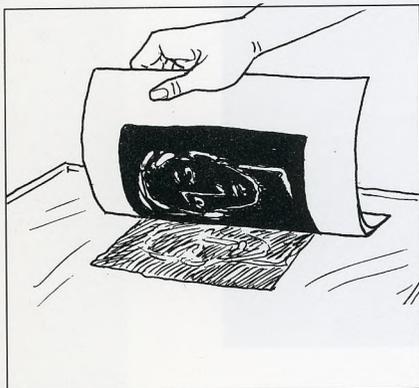
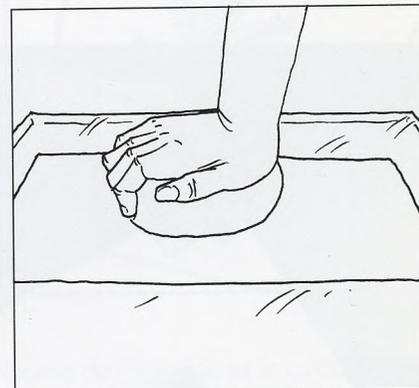
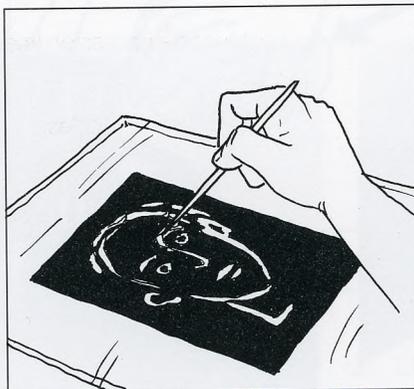
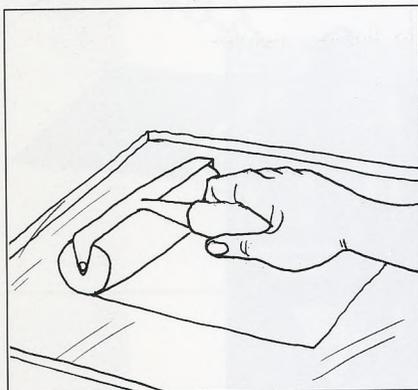
■ EJERCICIO 4

Monocopia o monotipo. Puede lograrse sólo una estampa a partir de tinta extendida sobre un vidrio con rodillo o pincel.

- Se entinta con un rodillo o pincel la superficie de un vidrio
- luego puedes rallar con lápiz o un palito para producir unas líneas blancas.
- Se imprime frotando el papel contra el vidrio.
- Y por último se retira el papel.

Así también pueden usarse varios vidrios, con distintos colores e imprimirlos en un mismo papel.

Basados en el sistema anterior se pueden usar máscaras de papel recortado para obtener zonas de valor blanco.

4. Otra técnica de estampación tradicional se llama Serigrafía. Se hace con una malla de poliéster tensada en un bastidor; se coloca una plantilla que puede ser de papel monolúcido o de envolver por la parte posterior del bastidor y se hace pasar la tinta a través de ella con un perfil de caucho o goma llamada racleta. Para mayor precisión se necesita de emulsiones fotográficas que se aplican sobre la malla.

¿Qué necesitas para tener tu propio taller?

La infraestructura básica la componen:

- Una sala, taller o un pequeño rincón donde trabajar.
- Mesones, con una superficie de fácil limpieza.
- Un mueble para guardar tus materiales.
- Algunos vidrios gruesos con los bordes limados, para extender la tinta y preparar los colores.
- Espátulas, rodillos, pinceles, etc.
- Tinta de imprenta y solventes (Aguarrás, Parafina, etc)
- Matrices de impresión (madera, linóleo, metales, etc.)
- Todo tipo de papeles.

Ya sabes de que trata cada técnica.

■ INVITA a tus amigos y BUSCA en la exposición del Taller 99, un ejemplo de las técnicas que has aprendido.

1 - Xilografía

2- Litografía

3- Calcografía

Si pudieras llevarte a tu casa algunos grabados,

■ ELIGE tres de los que más te gustaron:

1.

2.

3.

■ ¿Cuáles crees que elegirían tus padres?

1.

2.

3.

¿Cuáles crees que elegiría tu profesor?

1.

2.

3.

Haz tu propia colección o listado de otros ejemplos que observes que sean grabado.

(Por ejemplo, los labios pintados sobre una servilleta de papel)

Textos
Mauricio Concha
María Elena Farías
Luz María Williamson

Edición de Textos
Sonia Quintana

Ilustraciones
Mauricio Concha

Diseño y Diagramación
Luis Aguirre

Fotografía Nemesio Antúnez
Carmen Correa

Impresión
Lom Editores

Grabado Portada
Nemesio Antúnez, "Cama 2"
Litografía, 1983

Producción
Corporación Cultural
Taller 99-Nemesio Antúnez
Sonia Azocar

Auspicia
Fundación Andes