

EL GRABADO EN RELIEVE: LA XILOGRAFÍA. UNA HERRAMIENTA DE PRODUCCIÓN SERIADA

Pedro Pablo Gallardo Montero*

La xilografía es un procedimiento de grabado en relieve sobre una plancha de madera, se trata pues de grabar a mano un dibujo, que posteriormente se excava con gubias, y una vez entintada la superficie se imprime. En este artículo se estudiarán los distintos aspectos teóricos y su aplicación a la técnica docente.

I. Introducción.

La Enseñanza Secundaria plantea un gran reto al área de Dibujo. Nos encontramos que en el currículum del alumnado deben introducirse numerosos conocimientos sobre procedimientos artísticos. Por ello se hace necesario introducir algunos métodos de producción seriada y de fácil realización como es la xilografía.

La orientación didáctica que debemos aplicar es aportar al alumnado los conocimientos de la asignatura, necesarios para completar su formación expresiva y estética.

Debemos tener en cuenta las relaciones del alumnado con su entorno, relacionadas con la recepción y emisión de mensajes, y las acciones ejercidas sobre él. En este sentido no sólo debemos quedarnos en un método de enseñanza interdisciplinar entendida según Paco Olvera, en su libro *La Investigación del medio en la escuela*, como "la coordinación, relación o interacción de dos o más disciplinas que intentan conocer un *objeto* o situación" (8), sino que debemos globalizar. Olvera nos dice "que globalizamos, cuando la actividad escolar, la articulamos en torno a los intereses de los niños, intentando de una manera natural, que lo realidad estudiada se conozca desde todos los puntos de vista que interesen a ese niño y en ese momento. Vemos por tanto, que las distintas disciplinas, son claramente medios y nunca fines de un núcleo de interés. Las distintas relaciones entre ellas y el tema, no son *forzadas*, sino que aparecen como necesarias para un conocimiento integral de una situación"(8).

Por otro lado, aunque no siempre podamos globalizar de forma continuada y permanente, motivado principalmente por la estructura disciplinar del Proyecto, la actividad artística podemos orientarla para que surjan procesos de autodescubrimiento y por tanto de investigación en el medio artístico. En este sentido, Olvera nos dice que "no es necesario hacer grandes descubrimientos para sentir que investigamos. Investigar es estar vivos, es tener contacto directo con el medio que nos rodea. Dicho de otra manera, investigar es verificar procesos dialécticos entre nosotros y nuestro entorno, formular dudas, intentar resolverlos, ser críticos, inconformistas, no alienarnos con todo lo que está hecho, con lo terminado, con lo que se presenta como inalterable en un principio"(8).

* Pintor y escultor. Doctor en Bellas Artes. Profesor de Dibujo en Enseñanza Secundaria.

Ésta investigación pasará por la observación y estudio de los distintos árboles, características de sus maderas, búsqueda de muestras, y su posible utilización en la xilografía, aunque por razones económicas hallamos empleado principalmente como matriz paneles de contrachapado de madera de 4 mm.

También existen en el mercado una gran cantidad de libros sobre el tema del grabado, pero nos encontramos que todos o gran parte de ellos aporta alguna interpretación diferente de cualquier técnica, por lo que todos los autores suelen plantear los distintos métodos desde el comienzo.

Se trata pues, de simplificar algunas de las técnicas de grabado, en ciertas ocasiones excesivamente complicadas, para poder aplicarlas a la Educación Secundaria. Para ello se explicarán las distintas fases que se pueden realizar sobre una plancha de madera, y obtener con

unos materiales y conocimientos mínimos unos buenos resultados. No obstante, y a través de la práctica conseguiremos que cada profesor/a y grupo de alumnos/as desarrolle sus propios métodos e intereses.

No olvidemos que la realización del grabado está directamente relacionada con los procedimientos dibujísticos, y el caso de la xilografía con los procedimientos escultóricos, concretamente la talla en madera, ya que se emplean los mismos instrumentos y materiales.

II. Antecedentes históricos.

Siempre que se habla de algún procedimiento artístico es inevitable incluir un mínimo de información histórica, que nos sirva de introducción y como punto de partida para su análisis y estudio.

La primera tela estampada con bloques de madera data del siglo IV d.C., en Egipto. También aparecen sellos para estampar utilizados por los Sumerios y los Babilonios. La ejecución se realizaba golpeando o apretando la plancha de madera entintada sobre la superficie a imprimir, pero se pasó a otro método más laborioso conocido como frotamiento, actualmente se sigue realizando de la misma manera. El grabado más antiguo que se conserva realizado por frotamiento, es un amuleto budista, impreso en Japón en el 770. Las xilografías en color aparecen en el 868 en un libro sagrado budista.

La talla de planchas de madera surgió en un principio como un medio práctico, así estos primeros grabadores eran artesanos que solían pertenecer al gremio de carpinteros, y sólo se limitaban a imitar y reproducir un diseño que previamente había dibujado, normalmente un pintor. Nos encontramos que en el siglo XV Y XVI en Europa existía una parcelación del trabajo, así teníamos, al diseñador que solía ser un pintor, un dibujante posterior que reinterpretaba los dibujos para una mejor adaptación y un grabador.

La ventaja de poder tener en una sola hoja texto e imágenes, fue reconocida por la Iglesia, así los monjes vieron la posibilidad de pregonar sus enseñanzas con un medio barato y eficaz, por lo que comenzó la impresión de láminas eclesiásticas que se vendían a los peregrinos. También aparecen los llamados libros xilográficos, se imprimían en hojas separadas y luego se encuadernaban en un libro. Así, algunos grabadores entran en los monasterios como hermanos legos. Otro importante comercio de aquella época fue la fabricación de naipes a través de la xilografía.

Como autores del siglo XV y XVI podemos nombrar a Erhard Reuwich, hacía las xilografías a través del dibujo del natural, lo que no era muy frecuente; Heinrich Quentell, sus ilustraciones de biblias eran claras y con un dibujo muy enérgico; Antón Koberger que utilizó 645 planchas de madera para realizar la "Crónica de Nuremberg"; Alberto Durero (1471- 15281) destacó en su época por una obra más compleja, así destaca su "Apocalipsis" (15 grabados) con un gran virtuosismo técnico, "La Pasión Grande" (11 grabados), "La Pasión Chica" (37 grabados), "Arco de Triunfo", "El Rinoceronte", etc., su obra se construye a partir de valores tonales formados por líneas, puntos y la mínima utilización del contorno. Después de Durero, destacó el artista Hans Holbein, el Mozo (1497-1543) que realizó numerosas ilustraciones y ornamentaciones xilográficas para libros de las que destaca "Los Simulacros de la Muerte", en su obra las líneas se reducen para un mayor dramatismo.

Desde el siglo XVI al XVII se hicieron xilografías en claroscuro o camafeo, este método implicaba mucha dificultad y no se adaptaba a la producción en masa para libros, por lo que se realizaron como grabados sueltos, con él se creaban efectos tonales parecidos a un dibujo elaborado con aguada. Como autores podemos mencionar a Ugo da Carpi; en Holanda a Hendrik Goltzius (1558 - 1616). También destacó en Italia el pintor y grabador Jacopo de Barberi (1440-1516) con su obra "Plano de Venecia", formado por seis tablas; en Francia Bernard Salomon con "Metamorphose d'Ovide".

En Japón surge una escuela de pintores que se denominó ukiyo-e, "el término se aplicó más directamente a la vida hedonista y sensual de los buscadores de placer, a quienes se asociaba con las casas de té, los burdeles y el teatro popular"(3). Destacaron Hishikawa Moronobu (1625-1694) realizando diseños muy sencillos, muchos de los grabados fueron coloreados a mano; Torii Kiyonobu (1664-1729) que destacó por los retratos de actores; Nishikawa Sukenobu (1671-1751) dibujó y grabó un tipo de mujer caracterizada por la elegancia. Okamura Masanobu (1686-1764) representó a la mujer realizando el trabajo doméstico; Suzu-

ki Harunobu (1725-1770) desarrolló un método para poder estampar cinco colores; Torii Kiyonaga (1752-1815) destacó en temas figurativos sobre paisajes; Kitigawa Utamaro (1753-1806) fue uno de los famosos

y su temática más conocida fue la representación de la belleza de la mujer; Katsushika Hokusai (1760-1849) y Ando Hiroshige (1797-1858) trabajaron sobre el tema del paisaje que hasta ahora sólo se había limitado a la utilización en fondos; Utagawa Kunisada (1786-1864) y Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) destacaron por la representación de actores y mujeres bellas, el primero, y el segundo, por el dibujo y diseño de guerreros. A mediados del XIX la estampación en Japón entra en una etapa de decadencia.

En la época moderna se empieza a recuperar en Europa el interés por el grabado xilográfico, como autores más significativos podemos nombrar a Félix Vallotton (1865-1925) utilizó las formas simplificadas en blanco y negro, Paul Gauguin (1848-1903) a través de la xilografía consiguió popularidad y fama ya que se le consideraba como el redescubridor de este tipo de grabado; Edvard Munch (1863-1944) con su obra "El Beso", destacó por la utilización de tacos con mucha veta, imprimía en tacos separados, recortaba las figuras, etc.; en 1905 se forma el grupo Die Brücke formado por Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel y Karl Schmidt-Rottluff, consideraron la xilografía como un medio idóneo para el expresionismo, grabados directos sobre las planchas con gran simplificación de formas; en 1911 se crea el grupo Der Blaue Reiter formado por Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Heinrich Campendonk, y posteriormente Paul Klee, concedieron más importancia al diseño, pero sus obras fueron menos enérgicas que las anteriores; Käthe Kollwitz (1867-1945) artista original con una amplia producción cuya temática versó sobre la problemática social, destaca su colección "La Guerra" (1923).

En Francia destacaron después de Gauguin, André Derain, Raoul Dufy y Maurice de Vlaminck, sus grabados eran sueltos y fluidos. En Inglaterra podemos mencionar a Edward Wadsworth, Michael Rothenstein, Philip Sutton que utiliza el método de rompecabezas, etc.

En España podemos citar a Daniel Urrabieta Vierge, Vicente Abad Ricardo Baroja, José Obiols, José Ortega, etc.

III. Objetivos

- Desarrollar la creatividad.
- Desarrollar la percepción visual.
- Introducir nuevos procedimientos artísticos relacionados con los métodos de producción seriada.
- Orientar la actividad artística para que puedan surgir procesos de autodescubrimiento y de investigación.
- Conseguir que con la práctica cada alumno y alumna desarrolle sus propios métodos e intereses.

IV. Contenidos

El método que aquí describimos no pretende demostrar que sea el más correcto, existen otros muchos que también son válidos.

La xilografía es un grabado en relieve que consiste en hacer un dibujo sobre una superficie de madera, que posteriormente se excava con cuchillos, varios tipos de gubias, o cualquier instrumento que pueda realizar marcas sobre la plancha.

Como dijimos en un principio la plancha que hemos utilizado es un contrachapado de madera de 4 mm. El contrachapado es barato y fácil de conseguir, con una gran gama de tamaños y grosores, además de no necesitar ningún tipo de secado o tratamiento de superficie. Un inconveniente de esta madera es que una vez tallada la primera capa, nos encontramos que en la segunda capa las vetas están en dirección perpendicular a la primera.

Una vez que tenemos la plancha de madera cortada al tamaño deseado, se procede al dibujo y calco de la superficie. Previamente hemos realizado en un bloc de dibujo bocetos en blanco y negro a tinta china con un pincel para estudiar bien las zonas que vamos a tallar. Los blancos corresponden a las zonas que se van a excavar y los negros a la superficie entintada. Cuando se ha terminado el boceto se copia en un papel vegetal, se le da la vuelta y se coloca sobre el

contrachapado y un papel de calco, de esta manera conseguimos que la impresión de la imagen diseñada no salga al contrario.

A continuación pasamos a tallar las superficies que hemos dejado blancas en los bocetos a tinta. Sujetamos la tabla con la ayuda de dos gatos y procedemos a excavar la superficie utilizando el cuchillo y las gubias. Para ello no hay ningún modelo a seguir y cualquier planteamiento es válido. El sistema que hemos empleado es empezar con el cuchillo para delimitar las líneas y a continuación excavar con las gubias alternando la forma de V y de U. Es necesario controlar que se rebaje demasiado, por lo que la talla debemos realizarla progresivamente.

Una vez que se ha tallado la plancha, procedemos al entintado con la ayuda de un rodillo. Para ello hemos usado una tinta acuosa. La razón de usar esta tinta es su facilidad de limpieza, ya que se realiza con agua. Seguidamente colocamos el papel sobre la plancha y frotamos la parte posterior del papel con ayuda de cualquier utensilio, simplemente tiene que ser redondo y liso, además de poder cogerlo bien con la mano, para ello aconsejamos la utilización de cucharas de madera. Si el papel es muy fino o delicado podemos poner un papel protector para realizar el bruñido. Si queremos comprobar como va la impresión sólo tenemos que levantar una esquina y observar como va la estampación, pero sujetando el resto del papel. Es necesario que durante este proceso tanto de frotación, como de comprobación, no se mueva el papel, ya que produciría una mala copia. Repitiendo el proceso podemos conseguir numerosas obras.

Después de la impresión se procede al limpieza de utensilios, que en nuestro caso se realiza con agua. "Al finalizar la tirada, la madera se descarga de tinta mediante papeles de periódicos presionados con el rodillo"(I).

V. Actividades

- Realización de bocetos para xilografía a tinta china tamaño 20x16 cms. Aplicando el tema de ritmos y la educación ambiental.
- Creación de una xilografía en un contrachapado de madera de 4mm. De 20x 16 cms.

VI. Conclusiones

Y como conclusión podemos decir que la xilografía es una técnica de impresión que nos ha ayudado a investigar y analizar la realidad que nos rodea, lo que puede originar transformaciones y cambios, ya que a través de esta comunicación fomentaremos el desarrollo de la percepción visual capacitando al alumnado para percibir, interpretar y actuar sobre la vida de forma autónoma, crítica e innovadora. También conseguiremos desarrollar la creatividad capacitando a los discentes para tomar todo tipo de iniciativas, con gran cantidad de respuestas y recursos, no sólo a nivel artístico, sino sobre cualquier trabajo que desee realizar en un futuro. Nos encontramos pues, que promovemos dos aspectos fundamentales de la vida cotidiana.

VII. Bibliografía

BELLIDO JIMÉNEZ, Mª JOSÉ y GALLARDO MONTERO, PEDRO PABLO. El Color y Técnicas de Impresión en la Escuela Montilla (Córdoba), Ediciones Gallardo y Bellido, 1994. 2ª edición. Pág. 70. Pedidos: 957650316.

CHAMBERLAIN, WALTER. Manual de Aguafuerte y Grabado. Madrid, Turson S.A. Hermann Blume, Ediciones, 1995.

CHAMBERLAIN, WALTER. Grabado en Madera y Técnicas Afines. Madrid. Hermann Blume, 1998. Pág. 34.

GALLARDO MONTERO, PEDRO PABLO. "La Linografía como Técnica de Impresión en e Aula". Sevilla, Kikiriki-MECEP, nº 54, 1999. Pág. 70-72.

IMBERNON, FRANCESC y ZABALA, ANTONIO. Técnicas de Impresión en la Escuela. Madrid, Ed. Nuestra Cultura, 1982.

MALTESE, CORRADO (coordinados). Las Técnicas Artísticas. Madrid, Ediciones Cátedra S.A. 1990. 6ª edición.

MAYER, RALPH. Materiales y Técnicas de Arte. Madrid, Ed. Hermann Blume S.A., 1998 primera reimpresión 1998. Primera edición española 1985.

OLVERA LOPEZ, FRANCISCO. La Investigación del Medio en la Escuela. Granada, Fundación Paco Natera, 1986. 2ª edición. Págs. 17-18-42.

SALA, CARME y LLUISA , JOVER. Técnicas de Impresión en la Escuela . Barcelona, Reforma de la Escuela S.A., 1981.

SMITH, RAY. El Manual del Artista. Madrid, Ed. Hermann blume S.A., 1990.

