

CUB
1973
5

@ 15.12 OK.

[illegible]

603

IMAGEN MULTIPLE MULTIPLE IMAGEN

**CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
MUSEO NACIONAL
AGOSTO DE 1973**

MUSEO NACIONAL
BIBLIOTECA
LA HABANA CUBA

C. Cal. IV 95-733

COMO ACERCARSE A LA OBRA GRAFICA IMAGEN MULTIPLE

La necesidad de expresión y de comunicación es inherente al hombre. Es la comunicación, sea cual sea el medio empleado, la que permite al ser humano recibir y ofrecer, información, toda información es, a su vez, educación. Así de padres a hijos, de familia a familia y de generación a generación se ha ido acumulado el patrimonio del conocimiento humano.

El habla, es sin duda, el más importante medio de comunicación de que el hombre dispone. La palabra, acompañada del gesto, debe haber sido el primero de los recursos utilizados, para el establecimiento de relaciones, de todo tipo, entre los pobladores humanos en los inicios de la civilización. Lentamente se fueron incorporando a este recurso inicial, las señales gráficas, trazos, símbolos, figuras. Las pinturas prehistóricas, aun hoy, nos informan de las actividades del cazador paleolítico. Todas las imágenes primitivas utilizadas en la comunicación, se fueron simplificando, transformando, en lo que sería el ideograma. Un paso más y llegamos a la aparición de la escritura fonética: el alfabeto.

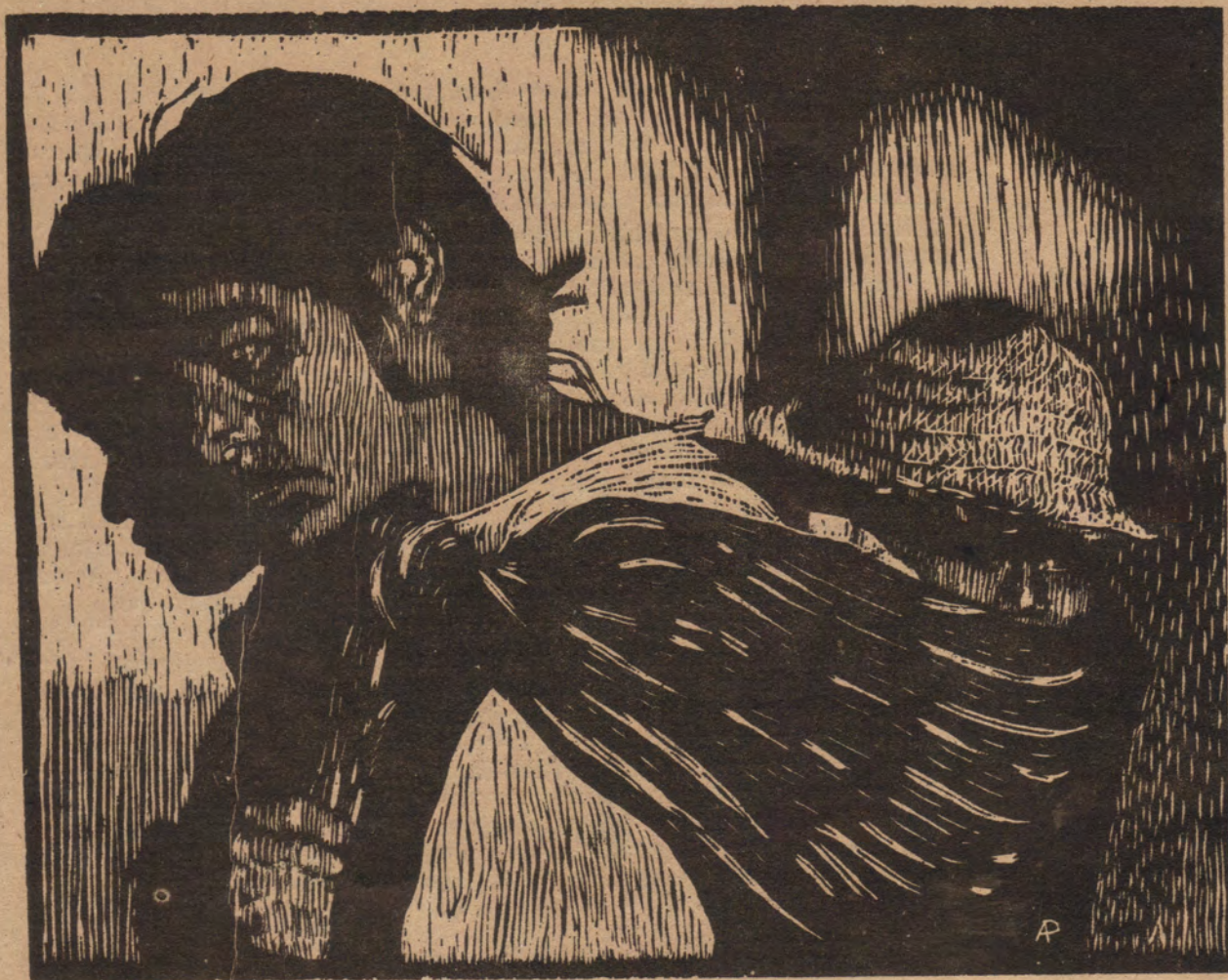
La lengua, la imagen y la escritura fueron los medios de comunicación más utilizados durante largos periodos, en los inicios de nuestra historia. El despertar de la Humanidad fue lento. . . durante siglos, el hombre no pudo ir allá de la talla en piedra o de la escritura sobre pergamino, pero estos procedimientos eran lentos y complicados.

La comunicación colectiva moderna, inicia su rápido desarrollo con la invención de la imprenta. Es a partir de este momento, en que se puede multiplicar, a voluntad y en tiempo relativamente corto, un mensaje igual para ser comunicado a muchos, que se inicia una etapa en la evolución de la sociedad humana. Además de los libros, la imprenta permitió la impresión masiva de imágenes, utilizando para ello el mismo principio de los tipos móviles. Aparecieron nuevas maneras de lograr que un dibujo original pudiese ser reproducido, exactamente a como había sido dibujado. Una de las primeras técnicas utilizadas fue la talla en madera, también llamada:

XILOGRAFIA

Se le llama "grabado" en el campo de la gráfica, tanto al "objeto" que sirve para imprimir, como a cada una de las impresiones que se obtienen de la utilización de ese objeto entintado sobre la superficie del papel. Cualquiera que sea el tipo de objeto que se utilice para imprimir, lo llamaremos "imagen impresora". Dentro de las diferentes técnicas de grabado, se le llama XILOGRAFIA al arte de grabar, la imagen impresora sobre tacos de madera.

La xilografía se basa en la impresión en relieve, el procedimiento de trabajo, en forma esquemática, es el siguiente: sobre un taco de madera gruesa, que tenga una superficie plana, se calca el dibujo que vamos a grabar. Calcado y reforzado el dibujo sobre el taco, procedemos con el auxilio de

XILOGRAFIA

cuchillas, trinchas y gubias, a dejar el trazo de nuestro dibujo, en el plano que está y a rebajar todo lo que en el dibujo es blanco. Una vez terminado de vaciar el fondo y las áreas blancas, se procede a entintar, con la ayuda de un rodillo, toda la superficie del taco. Sobre la superficie entintada del taco se coloca el papel en el que queremos obtener la impresión. Por medio del frotado cuidadoso, o de la presión, se logra que la tinta que estaba en las partes altas —relieves— pase a la superficie del papel.

Las xilografías pueden hacerse utilizando los tacos de dos formas distintas; la llamada madera “al hilo” que es aquella en que se utiliza la madera con la fibra longitudinal en favor de la veta de la madera. La obra forma, llamada madera “de cabeza” es aquella en la que el taco se corta con sus fibras perpendiculares a la superficie donde se va a realizar el trabajo de talla.

Los tacos de madera al hilo, generalmente se caracterizan por producir impresiones de fuertes contrastes tonales. En la organización de la figura del dibujo se suelen utilizar áreas amplias, sólidas, sin detalles preciosistas que debiliten la fuerza de los contrastes. El entintado del taco debe ser de tal manera, que se perciban las vetas de la madera, debemos considerar la habilidad del artista para saber aprovechar toda la potencialidad expresiva que le ofrece el material que él está utilizando como medio de plasmar su mensaje.

XILOGRAFIAS

- ✓ Carmelo González (1920-) “Taller del grabador”
Madera al hilo. 305 x 458 mm.
- Alfredo Sosabravo (1930-) “Florero”
Madera al hilo 425 x 310 mm.
- ✓ Ernesto de Blanck (1906-1951) “Castillo de la Chorrera”
Madera al hilo 288 x 215 mm.
- ✓ Armando Posse (1917-) “Cabezas”
Madera de cabeza. 102 x 92 mm.

La evolución de las técnicas de impresión, en aquellos primeros tiempos del uso de la imprenta, fue muy rápida, casi en forma simultánea con la utilización de la madera, se empieza a usar otra técnica que se denomina como...

CALCOGRAFIA

La calcografía es el arte de hacer grabados sobre planchas de metal. Aquí el principio en que se fundamenta la impresión es totalmente opuesto al de la xilografía, en aquella dijimos que era por relieve, en ésta es en hueco.

CALCOGRAFIA

Sobre la plancha de metal, generalmente cobre, se pasa el dibujo por calco. Con una punta de metal más duro que el de la plancha se van haciendo incisiones encima de las líneas calcadas del dibujo, hasta lograr que en toda la superficie de la plancha quede el grabado, en surcos de distintas profundidades. Se entinta la plancha cuidadosamente, para que la tinta penetre en todas las incisiones y después se limpia de la superficie la tinta sobrante dejando solamente la que está en las partes grabadas. Por la presión de la prensa sobre la plancha y el papel húmedo, éste "saca" la tinta del surco y queda depositada sobre el papel blanco.

En el trabajo calcográfico, se pueden emplear varias maneras de hacer los surcos o rebajados en la superficie del metal. Cuando se hacen mediante la acción manual del artista, se le llama "talla dulce". Dentro de este tipo de grabado existen dos variantes que deben su nombre a la herramienta utilizada para lograr la incisión, la "punta seca" y el "buril". En la punta seca, la presión de una punta pulida, obliga al material de la plancha a desplazarse del surco, formando unas pequeñas acumulaciones del metal, llamadas "barbas" a ambos lados de la incisión sobre la superficie. Estas barbas retendrán siempre un poco de la tinta del surco, a pesar de la limpieza, e imprimirán con un acabado suave, aterciopelado las líneas del grabado.

En el buril, el surco se produce, por la extracción del material sobrante por el filo del instrumento; el buril es una herramienta pequeña, constituida por una barra romboidal con un cabo de madera en un extremo y cuya punta de trabajo tiene que estar extremadamente afilada. El material desplazado, se enrosca en forma de viruta, dejando una incisión con bordes completamente limpios, sin barbas. En la impresión, esta característica producirá una línea nítida, rotunda, firme, muy distinta a la que se produce en la impresión de la punta seca.

Estos dos procedimientos se producen, en la talla dulce, por la acción directa del grabador sobre la plancha de metal. Dentro de la calcografía, tenemos también otros métodos en los que la incisión, no se hace por la acción del artista directamente, sino que éste prepara la superficie en determinada forma para que sea un ácido —el nítrico casi siempre— quien actúe sobre la superficie metálica, produciendo el grabado.

Dentro de estas maneras, la más conocida y utilizada es el "aguafuerte"; también se emplean las maneras llamadas "agua tinta", "mezzotinta" o "manera negra", "manera de creyón" o "barniz blanco" y otras.

El aguafuerte ha sido una de las técnicas favoritas de casi todos los grandes artistas. Rembrandt, Piranesi, Goya y Picasso, por ejemplo, han logrado verdaderas obras maestras del grabado empleando esta técnica.

El procedimiento, dicho brevemente, se basa en cubrir toda la plancha con una capa de barniz de cera oscuro, que se fija a la plancha por medio del calor, después se pasa el dibujo claro, sobre este fondo oscuro y con la punta seca o el buril, se "raspa" la capa de barniz, descubriendo la base metálica. Una vez hecho todo el trazado del dibujo, se somete la plancha a la acción del ácido, que solamente "morderá" aquellas partes no protegidas o reser-

LITOGRAFIA

vadas por el barniz. La plancha se limpia con aguarrás para quitarle todo el barniz y se entinta, haciéndose una impresión de prueba.

Es posible que el grabado necesite un mayor contraste tonal para eso hay que reservar de nuevo con barniz las partes que se consideren correctas y someter el resto de la plancha a la acción del ácido. Mientras más tiempo actúe el ácido sobre el metal, más profundo será el surco, mayor será la cantidad de tinta que retenga y más negro imprimirá sobre el papel. Es aquí, donde la experiencia del artista es invaluable para ahorrar tiempo, de lo contrario, la plancha tiene que ser mordida varias veces antes de que se logre la armonía de valores tonales deseada.

Utilizando también el empleo del ácido, se graban otras maneras entre ellas, la llamada aguātinta, es muy similar al aguafuerte, pero en una etapa intermedia, antes de someter la plancha al mordido del ácido, se fijan sobre la superficie, unas pequeñas partículas de resina, que al adherirse al metal le protegen del ácido en forma incompleta, es decir, que el metal será mordido solamente entre los intersticios de las partículas de resinas produciendo en la impresión unas zonas grises, con una textura especial dada por el jaspeado de las partículas sobre el metal.

Con la utilización de otras técnicas se logran distintos efectos. Por ejemplo, el barniz blando o manera de creyón, como su nombre indica, se emplea para obtener grabados que al imprimirse parecen haber sido hechos con este material. En ellos la textura característica de la mina sobre el papel de dibujo, se logra con extraordinaria fidelidad. Con la llamada manera negra o mezzotinta, se logra una interesante forma de grabar en la que predominan los valores bajos, destacándose las luces en una violenta forma.

CALCOGRAFIAS

Pascal-Pierre Moles (1740-1776) grabador.

Francois Boucher (1703-1770) pintor, "La pesca del Cocodrillo"

Buril. 626 x 445 mm.

Giambattista Piranesi (1720-1778) "Vista del Castillo del Agua Paola"

Aguafuerte. 406 x 623 mm.

Ernesto de Blanck (1906-1951) "Retrato del músico Hubert de Blanck"

Mezzotinta. 200 y 150 mm.

Jean-Baptiste Huet (1745-1811) dibujante,

Gilles Demarteau (1729-1776) grabador, "Muchacha"

Barniz blando. 241 x 299 mm.

Wilfredo Lam (1902-) "Prueba de artista"

Aguafuerte y aguātinta. 350 x 550 mm.

Transcurrieron varios siglos, antes de que se incorporase a los medios de impresión gráfica, una nueva técnica, la...

FOTOGRAFIA

LITOGRAFIA

Litografía es el arte de reproducir, mediante la impresión, una imagen plástica cualquiera, fijada previamente sobre la superficie de una piedra especial. Esta técnica fue inventada por Luis Senefelder, a fines del siglo XVIII. Senefelder era copista de música y la necesidad de multiplicar sus esfuerzos rápidamente, lo llevó a descubrir y patentizar dibujos hechos sobre una piedra calcárea con un creyón de grasa y jabones. Es un método plano; ni relieve ni hueco.

En la segunda década del siglo XIX, la litografía estaba todavía en estado experimental en Europa; ya en la tercera década la litografía era una nueva manifestación artístico-industrial, que con un éxito extraordinario se entronizaba en las grandes capitales del viejo continente.

Tanto en España como en Cuba, la litografía se estableció desde los primeros momentos. El empleo de la nueva técnica de reproducción, halló en Cuba una amplia acogida, gracias al auge que la industria tabacalera disfrutaba en aquella época, y a que las exportaciones de nuestro tabaco, se hacía en cajas de cedro revestidas en su mayor parte, con las más vistosas decoraciones de papel litografiado. La "habilitación", conjunto de etiquetas, desde los "anillos hasta el "botefón" constituían un verdadero derroche de las posibilidades de la estampación en piedra.

Vinieron a Cuba numerosos artistas extranjeros, dibujantes y pintores que atraídos en parte por la necesidad de fuentes de trabajo y en parte por el ambiente exótico del trópico, dejaron en nuestro país una extensa colección de litografías en las que plasmaron todo aquello que para su sensibilidad de europeos resultaba interesante; los lugares y monumentos más importantes, los paisajes, las industrias y las costumbres. Hoy guardamos estas colecciones como verdaderos documentos, captados por testigos capaces de registrar hasta los detalles más insignificantes con una maestría y una sensibilidad que las convierten además, en verdaderas obras de artes.

En 1883 se introduce en Cuba el fotograbado, otro nuevo proceso para aumentar la multiplicidad de las imágenes, que desplazó el uso de la piedra al ser sustituida por planchas de metal en el proceso automatizado de impresión. Las piedras se siguieron usando en la habilitación de las cajas de tabaco hasta el año 1920.

Desde ese extraordinario florecimiento de las artes litográficas en Cuba es que arranca nuestra tradición en este tipo de técnica.

En el año 1962, el Consejo Nacional de Cultura creó, para reavivar y enriquecer el cultivo de las técnicas gráficas artísticas, el Taller Experimental de Gráfica, en la Plaza de la Catedral de La Habana. Este taller, a través de los años transcurridos, ha sido cantera por donde han pasado gran cantidad de artistas que han colocado la litografía dentro de las principales manifestaciones artísticas de la Cuba Revolucionaria.

GRAFICA MODERNA

LITOGRAFIAS

José Chávez Morado (1909-) "Pro Deuda Pública"
Litografía. 255 x 312 mm.

✓ José Clemente Orozco (1883-1949) "Indias"
Litografía. 320 x 415 mm.

Eugene Cicero (1813-1890) litógrafo,
Hoefler, dibujante, "La Plaza de Armas"
Litografía. 362 x 533 mm.

Eugene Cicero (1813-1890) litógrafo,
Hoefler, dibujante, "La Habana"
Litografía iluminada. 395 x 555 mm.

Mario Gallardo (1937-) "Abel Santamaría"
Litografía a color. 400 x 465 mm.

✓ Alfredo Sosabravo (1930-) "Retrato de una egocéntrica"
Litografía a color. 520 x 645 mm.

✓ José Luis Posada (1929-) "Sueño"
Litografía a color. 575 x 395 mm.

✓ José Contino (1933-) "Martí"
Litografía a color. 420 x 525 mm.

En este recorrido que estamos haciendo por la historia de la imagen múltiple, no podemos dejar de mencionar otros procesos muy importantes en esta evolución... la

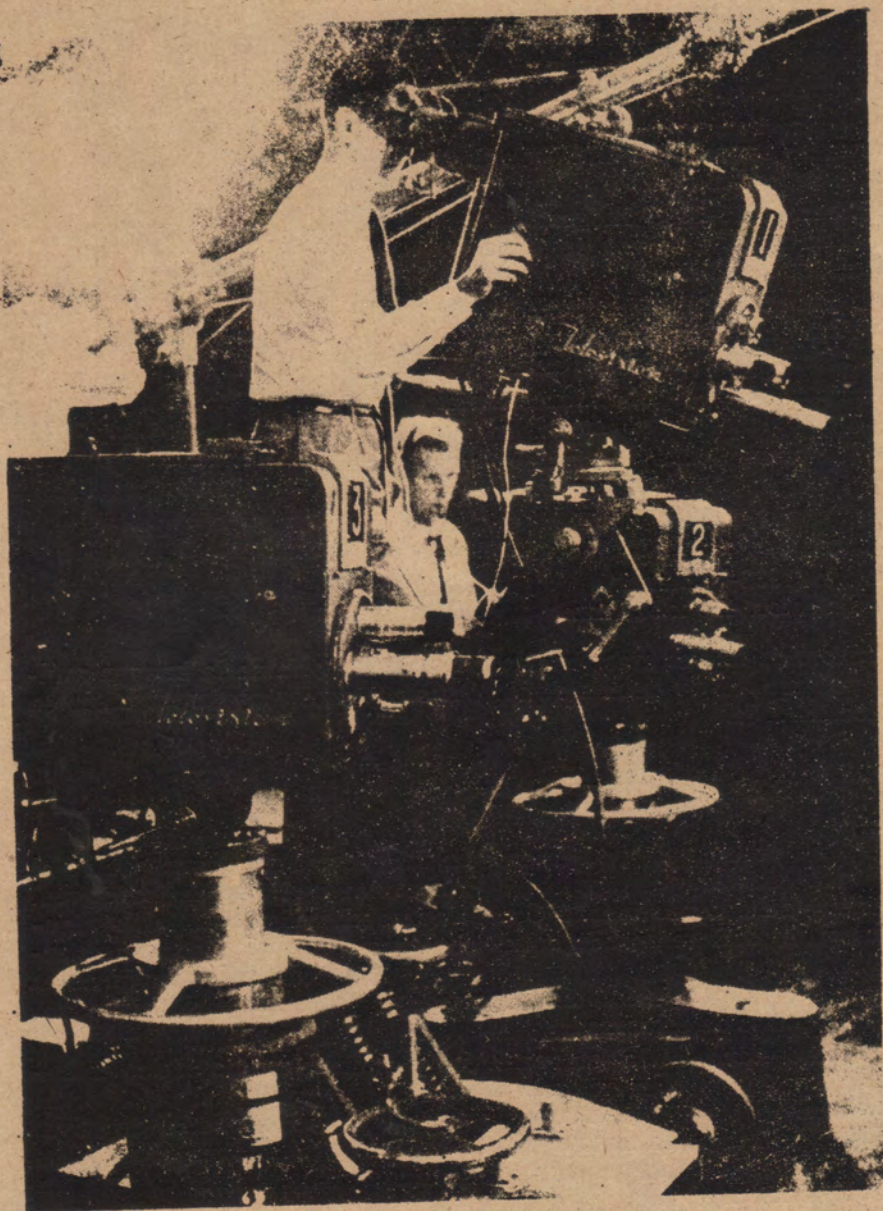
FOTOGRAFIA - CINE - TV

La fotografía es el arte de grabar con luz. La técnica fue inventada en el siglo XIX por artistas que buscaban la manera de registrar en forma real y permanente su entorno visual. Con el aprovechamiento de la iluminación, lentes y obturadores, produjeron, sobre una superficie plana recubierta de sustancias sensibles a la luz, imágenes duraderas, más convincentes en su realismo y detalle de lo que ningún pintor podía hacer manualmente en semanas o meses de esfuerzos.

El uso más importante de la fotografía fue y es como medio básico de comunicación. Desde los primeros momentos se comprendió el valor de la fotografía como documento descriptivo de la realidad en forma objetiva. Hoy por hoy, la fotografía es tan importante como la palabra, si no lo es más, ya que para las fotos no existen las barreras lingüísticas; la imagen habla todos los idiomas.

La imagen fotográfica es una forma de comunicación realmente masiva; no sería posible imaginarse el desarrollo de nuestra sociedad actual sin la presencia de las múltiples aplicaciones de la fotografía.

Después de múltiples intentos se logró al fin, proyectar rápidamente imá-

FOTOGRAFIA

genes fotográficas con lo que se reconstruyó el movimiento original que animaba al modelo en el momento de ser retratado. Así nació el cinematógrafo.

Y como último aporte a este tipo de multiplicadores de la imagen cinética, tenemos a la televisión.

GRAFICA MODERNA

Paralelamente a la evolución de todos estos adelantos en el campo de la electrónica también se producen diferentes adelantos en el orden de la multiplicación de la imagen impresa, en la gráfica.

Las tecnologías de la producción gráfica han evolucionado partiendo de aquellos tres sistemas artesanales, la xilografía o grabado en relieve, la calcografía o grabado en hueco y la litografía o grabado plano, derivándose los modernos sistemas de impresión.

La impresión es el resultado del contacto a presión de dos superficies, la matriz o imagen impresora y la del papel, cartulina, tela, etc. . . Si el contacto de la imagen impresora, ya sea madera, metal o piedra, se realiza sin ningún agente intermedio, la impresión se llama directa. Si por el contrario existe un agente mediador entre la superficie del papel a imprimir y la imagen impresora, la impresión se llama indirecta.

Entre los tipos de impresión directa están la impresión tipográfica, donde la imagen impresora está en relieve y la impresión en hueco o rotograbado donde la imagen impresora está por debajo del nivel de la superficie en contacto con el papel.

La impresión indirecta se considera planográfica, ya que la imagen impresora está grabada sobre la misma superficie de la plancha metálica. Este es el caso de la llamada impresión en "offset" en la que la imagen impresora pasa del rodillo metálico en la que está fijada, a un rodillo de goma y de éste a la superficie del papel.

Estas máquinas de impresión automáticas, entre las que hay algunas capaces de imprimir ordenadamente más de cuatro colores y que operan con bobinas enormes de papel, son las rotativas litográficas que pueden multiplicar la imagen miles y miles de veces por hora.

GRAFICA AUTOMATIZADA

Mario Gallardo (1937-) "Abel Santamaría"
Ilustración de prensa. Impresión directa.

Heriberto Echeverría (1932-) "Siempre es 26"
Cartel de la D.O.R. Impresión en offset.

César Leal (1948-) "Retratos británicos"
Cartel del C.N.C. Impresión en offset.

GRAFICA MODERNA

José González (1935-) "Nuestro Martí"
Portada de libro. Gente Nueva. Instituto del Libro.
Ramón González (1943-) "Asalto al futuro"
Cartel de la D.O.R. Impresión en offset.

Al lado de estos modernísimos medios de impresión, tenemos otro muy utilizado en Cuba, la...

SERIGRAFIA

Este método de impresión utiliza un bastidor de seda como medio básico para el estarcido de la imagen a imprimir. La serigrafía no puede ser incluida en ninguna de las tres clasificaciones genéricas de las artes gráficas, pues ni el relieve, el hueco ni el plano son utilizados en este sistema. En la serigrafía no interviene plancha alguna.

Para imprimir sobre una superficie cualquiera, se hace pasar la pintura a presión, por medio de una espátula de goma, a través de las partes de la seda que no han sido "tupidas" por la gelatina protectora de las zonas que no tienen el mismo color. Este procedimiento se repite tantas veces como colores tenga el original.

La serigrafía obliga al diseñador a un tratamiento simple de la ilustración de modo que las áreas de colores planos estructuren toda la imagen en forma efectiva, con un impacto visual de gran atracción, característico de este medio y que le diferencia de los otros sistemas de impresión.

La serigrafía en Cuba Revolucionaria, se está utilizando con un gran aprovechamiento de sus posibilidades plásticas, no sólo para la impresión de carteles, sino también para toda clase de mensaje visual, desde una postal hasta una valla.

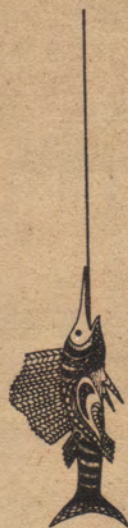
SERIGRAFIAS

René Mederos (1934-) "Ho-Chi-Min"
Cartel de la D.O.R. Serigrafía.

Servando Cabrera Moreno (1923-) "Páginas del diario de José Martí"
Cartel del ICAIC. Serigrafía.

Niko (1941-) "1 de Mayo"
Cartel del ICAIC. Serigrafía.

Eduardo Muñoz Bachs (1937-) "Cine móvil"
Cartel del ICAIC. Serigrafía.

X TORNEO NACIONAL
DE LA AGUJA
"ERNEST HEMINGWAY"
MAYO 12/13/14/1972

ES CON LA UTILIZACION DE LOS MEDIOS PARA MULTIPLICAR LA IMAGEN QUE LA VISION DE LA CUBA REVOLUCIONARIA ES CONOCIDA HOY, NO SOLO EN EL MAS APARTADO BATEY, CAMPAMENTO O ESCUELA DE NUESTRA PATRIA, SINO EN CUALQUIER PARTE DE LA TIERRA. SON LOS ARTISTAS PLASTICOS CON SUS CARTELES, SUS VALLAS, SUS PORTADAS DE REVISTAS, SUS SELLOS DE CORREOS, LOS QUE COMUNICAN, INFORMAN, EDUCAN A LOS PUEBLOS DEL MUNDO ENTERO DE LA VERDAD REVOLUCIONARIA —POR ENCIMA DE LAS DIFERENCIAS DE IDIOMAS— ENCONTRANDO EN ELLOS LA SOLIDARIDAD DE HERMANOS, QUE NOS ALIENTA Y NOS HACE FUERTES FRENTE AL ENEMIGO COMUN, EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO.

ESTA UNIDAD DE LOS PUEBLOS OPRIMIDOS HA SIDO POSIBLE, EN GRAN MEDIDA, GRACIAS A LOS ADELANTOS TECNOLOGICOS QUE PERMITEN UNA MAYOR Y MEJOR COMUNICACION A TRAVES DE LA IMAGEN MULTIPLE.

IMPRESO TALLERES DEL C.N.C.
DISEÑO: CESAR LEAL