

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TITULO

**“EL GRABADO CALCOGRÁFICO (AGUAFUERTE), COMO TÉCNICA PARA
REPRESENTAR LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS LONGEVOS DEL
VALLE DE VILCABAMBA”**

Tesis previa a la obtención del grado de Licenciado en Artes Plásticas; mención: Grabado.

AUTOR

Efrén Edinsón Guamán Mosquera

DIRECTORA

Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mtra.

LOJA – ECUADOR

2018

CERTIFICACIÓN

Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mtra.

DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS DEL FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CERTIFICA:

Haber asesorado y monitoreado con pertinencia y rigurosidad científica la ejecución del proyecto de tesis titulado, **“EL GRABADO CALCOGRÁFICO (AGUAFUERTE), COMO TÉCNICA PARA REPRESENTAR LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS LONGEVOS DEL VALLE DE VILCABAMBA”**, autoría del estudiante Efrén Edinsón Guamán Mosquera.

Por lo que se autoriza su presentación, defensa y demás trámites correspondientes a la obtención del grado de Licenciado.

Loja, junio 08 de 2017

Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mtra.

DIRECTORA DE TESIS

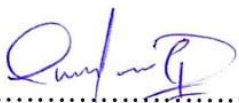
AUTORÍA

Yo, Efrén Edinsón Guamán Mosquera, declaro ser autor del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos, de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.

Autor: Efrén Edinsón Guamán Mosquera

Firma:

.....

Cédula: 1105210718

Fecha: Loja, 07 de febrero de 2018

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.

Yo, Efrén Edinsón Guamán Mosquera, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis titulada, **“EL GRABADO CALCOGRÁFICO (AGUAFUERTE), COMO TÉCNICA PARA REPRESENTAR LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS LONGEVOS DEL VALLE DE VILCABAMBA”**, como requisito para optar al grado de Licenciado en Artes Plásticas; mención: Grabado, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en RDI, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los siete días del mes de febrero del dos mil dieciocho.

Firma:.....

Autor: Efrén Edinsón Guamán Mosquera

Cédula: 1105210718

Dirección: Loja, barrio Yaguarcuna, calles: Castaños 25-08 y Manzanos

Correo electrónico: efrngums1990@gmail.com

Teléfono: 07255555 Celular: 0982387634

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Directora de Tesis: Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mtra.

Tribunal de Grado

Presidente: Lic. Néstor Ayala Peñafiel

Primer Vocal: Lic. Carlos Andrade

Segundo Vocal: Lic. Beatriz Campoverde Mg. Sc

AGRADECIMIENTO

Mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja a los docentes de la Carrera de Artes Plásticas y a las personas que han colaborado de la parroquia de Vilcabamba.

Efrén Edinsón Guamán Mosquera

DEDICATORÍA

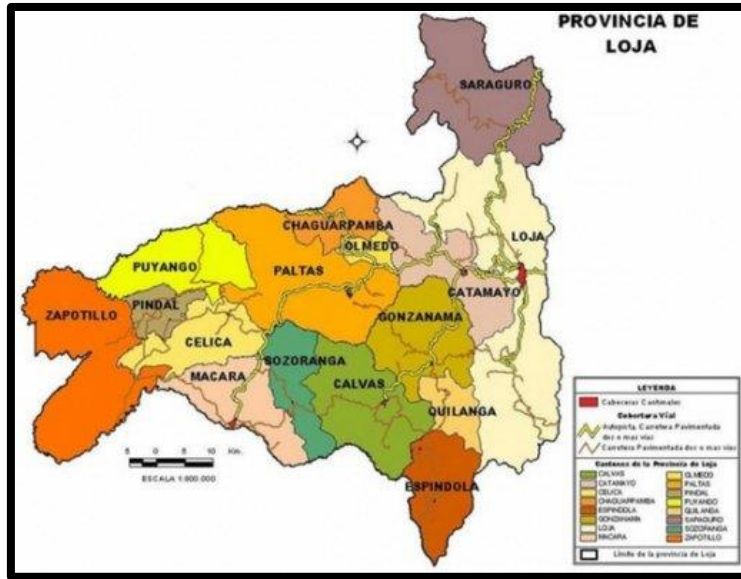
Dedico esta tesis a mis padres y hermanas, por brindarme su apoyo y colaboración.

Efrén Edinsón Guamán Mosquera

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

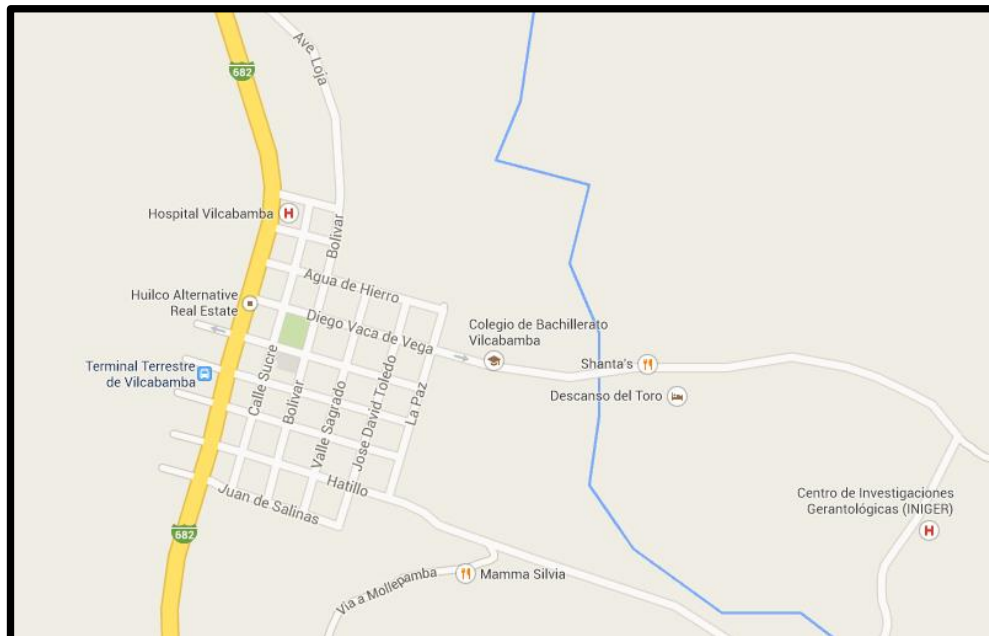
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTOR/TÍTULO DE LA TESIS	Fuente	fecha año	ÁMBITO GEOGRÁFICO						otras desagregaciones	Otras observaciones
				Nacional	Regional	Provincia	Cantón	Parroquia	Barrio/comunidad		
TESIS	Efrén Edinsón Guamán Mosquera “EL GRABADO CALCOGRÁFICO (AGUAFUERTE), COMO TÉCNICA PARA REPRESENTAR LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS LONGEVOS DEL VALLE DE VILCABAMBA”	Universidad Nacional de Loja	2018	Ecuador	zona 7	Loja	Loja	Vilcabamba	Valle de Vilcabamba	Cd	Licenciado en Artes Plásticas; mención: Grabado

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN DE LOJA

FUENTE: Googlemaps.com

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN PARROQUIA VILCABAMBA

FUENTE: Googlemaps.com

ESQUEMA DE TESIS

- i. PORTADA
- ii. CERTIFICACIÓN
- iii. AUTORÍA
- iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN
- v. AGRADECIMIENTO
- vi. DEDICATORIA
- vii. MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO
- viii. MAPA GEOGRAFICO Y CROQUIS
- ix. ESQUEMA DE TESIS
 - a. TÍTULO
 - b. RESUMEN
ABSTRACT
 - c. INTRODUCCIÓN
 - d. REVISIÓN DE LITERATURA
 - e. MATERIALES Y MÉTODOS
 - f. RESULTADOS
 - g. DISCUSIÓN
 - h. CONCLUSIONES
 - i. RECOMENDACIONES
 - PROPUESTA ALTERNATIVA
 - j. BIBLIOGRAFÍA
 - k. ANEXOS
 - PROYECTO DE TESIS
 - OTROS ANEXOS

a. TÍTULO

“EL GRABADO CALCOGRÁFICO (AGUAFUERTE), COMO TÉCNICA PARA REPRESENTAR LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS LONGEVOS DEL VALLE DE VILCABAMBA”

b. RESUMEN

La gráfica permite desarrollar creaciones espontáneas y sinceras como el grabado calcográfico, manifestación artística desarrollada en diferentes etapas de la historia con distintas técnicas, una de ellas el aguafuerte que sirve para crear obra gráfica con expresión y dinamismo, la misma que ha servido para desarrollar esta investigación teórico-práctico sobre la cotidianidad de los longevos de Vilcabamba. En la elaboración de este trabajo investigativo se analiza la técnica del grabado calcográfico-aguafuerte y se determinan las características técnicas y artísticas; así mismo se hizo una investigación de campo que sirvió para tener contacto directo con las actividades de los longevos, que ayudarían a crear obras gráficas todo esto gracias a los métodos analítico, deductivo y experimental, culminando con la exposición de los grabados al público como un aporte artístico cultural.

ABSTRACT

The graphic allows to develop spontaneous and sincere creations such as intaglio engraving, artistic manifestation developed in different stages of history with different techniques, one of them the etching that serves to create graphic work with expression and dynamism, the same that has served to develop this theoretical-practical research on the daily life of the Vilcabamba long-lived. In the elaboration of this investigative work the technique of intaglio etching is analyzed and the technical and artistic characteristics are determined; Likewise, a field research was carried out that served to have direct contact with the activities of the long-lived, which would help to create graphic works all this thanks to the analytical, deductive and experimental methods, culminating with the exhibition of the engravings to the public as a cultural artistic contribution.

c. INTRODUCCIÓN

Las artes plásticas se han desarrollado en el mundo con diversidad de técnicas, manifestando el contexto en el que se encuentra la sociedad; han existido diversas causas sociales-políticas, para que el arte se transforme y evolucione en estilos y conceptos diferentes, así mismo el artista siempre se ha manifestado con expresión, originalidad y libertad.

El presente trabajo de investigación de grado se denomina, “El grabado calcográfico (aguafuerte), como técnica para representar las actividades cotidianas de los longevos del valle de Vilcabamba” sus únicos intereses fueron: analizar la técnica del grabado calcográfico del aguafuerte y determinar las características técnicas-artísticas; interpretar y representar a través de criterios compositivos-técnicos la cotidianidad de los longevos –no se pretende hacer una mimesis-, debido a la poca valoración de la sociedad ante actividades realizadas por personas mayores, en una tierra conocida a nivel mundial como el Valle Sagrado o de la longevidad, considérese que con esto no se pretende resolver un problema social ya que solo es tomado para una recreación gráfica; y finalmente difundir-exponer- a través de una exposición grafica en la ciudad de Loja.

Para el desarrollo del presente trabajo se orientó la investigación en tres parámetros; bibliográfica, recolección de información de toda índole para poder llevar el conocimiento a la práctica; Etnográfica consiste en el estudio directo de las personas, utilizando la observación directa durante un cierto periodo y con guías de observación, fotografías, bosquejos. Los métodos utilizados en la presente investigación son analítico ya que se necesita conocer sobre el tema para poder emitir un comentario a base de la experimentación; deductivo, sirve para hacer de una actividad una práctica en este caso la cotidianidad y el aguafuerte; experimental, para el rompimiento de las normas y de los procesos de la técnica el aguafuerte y experimentación que conlleva a adquirir conocimientos propios.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPITULO 1

1. Historia del Grabado

El grabado, ¿qué es el grabado? , ¿De dónde proviene?, ¿en qué consiste?, son muchas de las interrogantes que surgen en la mente del individuo o colectivo, cuando se es ajeno a este tema, por eso es necesario saber su historia, cómo surgió y llegó a formar parte de las artes plásticas.

En los periodos más primitivos, cuando los artistas no eran tan hábiles en representar rostros y actitudes humanas como lo son ahora, lo que con frecuencia resulta más impresionante es ver cómo, a pesar de todo, se esfuerzan en plasmar los sentimientos que quieren transmitir. (Gombrich, 1995, p.24)

Los comienzos del arte son extraños, no todos los historiadores coinciden o están de acuerdo con sus planteamientos acerca del inicio del arte inclusive en el grabado, en todo el mundo siempre ha existido alguna forma de hacer arte -manifestaciones propias y distintas de cada individuo- una tradición directa, que pasa de maestro a discípulo y del discípulo al admirador o al copista.

La terminación grabado deriva del griego graphein que significa escribir o dibujar puede ser en metal o madera, en si el grabado es la técnica de impresión que transfiere una imagen recreada con instrumentos punzantes o procesos químicos en una superficie rígida llamada matriz con el objetivo de depositar en las incisiones tinta, y transferirla a una superficie o papel por medio de presión, los primeros grabados que se registra en la historia es en China y en Europa y son xilográficos.

Dentro de la historia del arte y especialmente del grabado, numerosas culturas de todo el mundo han creado sus propios –llámese– “grabados” con propósitos y estilos diferentes ejemplo de ello son los objetos que poseían una función definida o simple decoración, el grabado no era concebido como algo artístico antes de la invención del papel, descubierto o inventado por un consejero imperial en la dinastía Han llamado Cai Lun quien no estaba contento con el pergamino y papiro de aquel entonces, Lun se convirtió en un personaje histórico debido a la acogida que tuvo su invento gracias a sus propiedades versátiles y de fácil acceso.

Todo evoluciona, todo cambia o se desarrolla, especialmente en el campo artístico. Krejca (1980) manifiesta. “En relación con la evolución del arte, el grabado ha experimentado profundas transformaciones” (p.11). Después de los confusos inicios del grabado en la historia el mismo que fue retomado por europeos y estuvo al servicio de la religión, paso juego ser dependiente de la pintura, y gracias a algunas personalidades el grabado dejó de ser un simple medio para la reproducción. Artistas que encontraron en el grabado su mejor expresión, reproducían los cuadros más famosos e importantes, y los llevaban con ellos cuando viajaban a diferentes partes de Europa como si fuera lo que hoy se conoce como portafolio, así otros pintores o artistas de distintos países podían verlos, trasmitiéndose de este modo las nuevas ideas – técnicas - o el nuevo arte de de unos a otros influenciando directa o indirectamente a la producción y reproducción de estampas – grabados – de esos tiempos.

Desde su concepción las artes gráficas tuvieron su mayor apogeo principalmente en Europa y de manera especial en los países de Francia y Alemania, gracias al comercio realizado por los árabes quienes comercializaban diferentes mercaderías por toda Europa, se difunden las primeras estampas, naipes y calendarios, además de estampas de tipo religioso que eran y son usadas aún de manera devocional – una forma de esclavizar mentalmente a una persona por medio de la palabra u objeto –, también se debe mencionar la creación del abecedario desarrollado por Johann G. Gutemberg, quien toma el grabado sobre madera para elaborar las letras y poder reproducirlas con mayor facilidad.

El descubrimiento del grabado en hueco, se debe al desuso de la xilografía, porque está no era capaz de cubrir con la de manda de libros religiosos, sin embargo, comúnmente se atribuye al orfebre florentino Tomasso de Finiguerra, quién en su afán por conseguir un calco entintó las incisiones efectuadas en el metal y al limpiar sólo la superficie dejó la tinta en los surcos, para luego estamparla sobre un papel humedecido, por medio de la presión ejercida con un rodillo blando. Así, el método específico de orfebres y plateros, pronto se convertiría en el preferido por los artistas para la reproducción de imágenes, con resultados mucho más refinados, es ahí donde surge el grabado en metal como una mejor alternativa.

Según los hilos de la historia los grabadores más representativos son el maestro del renacimiento alemán Alberto Durero, figura sorprendente de aquel período, hijo de un orfebre de quien se tiene registro que realizó una gran cantidad de grabados, muchos de ellos de temas religiosos o simbólicos, en cuya obra se fusionan de forma admirable lo italiano y el expresivismo alemán ya que su notable capacidad y destreza con el buril y la gubia para trabajar la proporción, la luz y la armonía. Se debe hacer una mención al también alemán Lucas Cranach el Viejo a los italianos Mantegna y Raimondi al holandés Lucas van Leyden, quienes también se influenciaron por las obras de Durero y por el grabado en general.

Ya en el barroco, el grabador más importante fue Rembrandt, cuyos trabajos eran de contenido religioso, pero también hizo paisajes y retratos dando importancia a la representación de los gestos, se debía impactar ya no solo una imitación de la realidad, Rembrandt es considerado como el segundo artista de grabado más importante de la historia, por su dramatismo, misticismo y de gran riqueza técnica, tanto en la pintura como en el grabado.

Giovanni Batista Tiepolo se encuentra en plena transición del final del barroco a inicio del rococó, junto con Lorenzo Tiepolo hijo, Manuel Tramulles, François Boucher, Jean Honoré Fragonard entre otros, su desarrollo en grabado los ha colocado dentro de la historia sin mucha relevancia pero que sin duda han marcado o han dejado huella en la estampa.

Durante el neoclásico también estuvo presente el grabado, aquí se realizaron muchas estampas que ilustraban obras de arte y también libros. Los más importantes de esta época fueron los trabajos de Giovanni Batista Piranesi, arquitecto y grabador, su gran aporte al arte gráfico son sus trabajos, que suman más de 2.000 grabados de edificios reales o de su gran imaginario, se encuentran también estatuas y relieves de la época romana así como diseños originales para decoraciones, que eran realizados para trabajos encargados de arquitectura. Por muchas razones y facetas es nombrado en todos los libros de historia del arte y muchos autores han escrito sobre él. Como Castellary manifiesta. “en este mundo bullente, lleno de tenciones y novedades, surge una figura aislada e insólita, única y magistral” (p.256).

El tercer grabador más importante de la historia fue del romanticismo, el español Francisco de Goya y Lucientes, trabajó como pintor de la corte influenciado por el barroco tardío, hizo un gran número de grabados absolutamente personal, los que agrupó en distintos álbumes llamados series: los caprichos, la tauromaquia, los desastres de la guerra y los disparates, los temas eran muy variados y aplicados con diferentes técnicas, su sapiencia lo llevó a generar problemas, porque su obra era controversial y era reflejada o expresada de forma de sátira y burla hacia la iglesia y la sociedad por sus vicios y sus supersticiones, las series más controversiales fueron: Los caprichos; otros fueron los desastres de la guerra, donde narraba los terribles resultados de los conflictos bélicos, se dice que Goya pudo realizar sus trabajos de pintura o grabado, debido a que vivió de cerca esta realidad como espectador o como amigo de la aristocracia de aquel entonces.

En el impresionismo grabadores fueron Paul Gauguin, Mary Cassatt, Armand Guillaumin, Johan Barthold Jongkind, un siglo de fuertes cambios que venían surgiendo desde antes con la revolución industrial donde se comenzó a usar en París la técnica que consiste en la reproducción a través de impresión de lo grabado o lo dibujado previamente en una piedra caliza denominada litografía, utilizada para realizar los primeros carteles publicitarios, algunos tan famosos como los del pintor-grabador francés Toulouse-Lautrec, el que es muy reconocido por su obra del cartel donde las escenas eran la representación de la vida frívola nocturna parisiense. Castellary expresa. “donde también manifiesta su arte incisivo, desgarrado, brutal, no exento de una gran poesía” (p. 293). Con estas claras y concisas palabras se define la obra

de Lautrec, Otro artista pintor y grabador fue el noruego Edvard Munch quien creó grabados que se caracterizan por unas imágenes muy personales llenas de fuerza y pasión, donde sus evocativas obras sobre la angustia influyeron profundamente en el expresionismo de comienzos del siglo xx.

A comienzos del siglo xx surgen los denominados ismos o vanguardias, artistas de los diferentes movimientos o ismos pictóricos de la época, como Picasso quien fuese pintor, grabador, escultor, dibujante, creador del cubismo con su amigo Braque, desarrolló un gran número de obras gráficas de grandes cambios, basadas en la forma de expresión propias del artista “yo no busco, encuentro”, afirma Picasso. Así mismo, Chagall, su inspiración eran las costumbres de la vida, interpretó muchos temas bíblicos, reflejando así su herencia judía, también se observa en su obra gráfica, un amplio imaginario en sus creaciones muchas de ellas de humor, fantasía y sátira, se puede decir que la obra de grabados de Chagall son influenciados he inspirados por la poesía, que luego interpreta siempre a su manera.

De ahí que el grabado ha formado parte del arte y se ha radicado en todo el mundo como tal, hasta la actualidad se sigue impartiendo los conocimientos del grabado de maestro a alumno, dando un sinnúmero de artistas que hasta el día de hoy elaboran estampas o grabados y muchas de las veces agrupando y experimentando con las técnicas que brinda el grabado.

1.1. Artistas y obras del grabado calcográfico-aguafuerte de la cotidianidad

Para muchos aguafuertistas las estampas fueron un complemento a la pintura o la escultura no importa el tiempo en que se desarrolló dicho grabado calcográfico aguafuerte, lo importante es su obra basada en la cotidianidad.

Uno de los primeros aguafuertistas fue Daniel Hopfer en el que se rescata la obra ghibrid por la cotidianidad, pues para ese entonces era de lo más común decapitar “brujas”, Jacques Callot, quien desarrolló su obra de grabado con ácidos, con temas como la guerra -los ahorcados- y religiosos, así también una gran serie de estampas de personajes fuera de la realidad sacados de su imaginación, un aporte a la obra gráfica al aguafuerte, de la serie, Las miserias y desgracias de la guerra, es el grabado que lleva por nombre Enrolamiento de las tropas (fig.1), aquí se encuentran reflejados los batallones alistándose y preparándose para la pelea, llevando consigo sus emblemas, que los identifican, talvez muy común para aquel entonces por las constantes guerras que se libraban.

Fig. 1. Callot, J. (1633) las miserias de la guerra [aguafuerte] Museo de Lorrain Nancy -Francia
<https://didcticadelpatrimonicultural.blogspot.com/2013/12/el-primer-artista-que-se-atrevio.html>

Fig.2 Ribera J. (1648) Don Juan José de Austria a caballo [aguafuerte] España
https://www.google.com/search?q=jose+Ribera++Don+Juan+Jos%C3%A9+de+Austria+a+caballo+ubicacion&client=firefox-b&sa=X&biw=1366&bih=622&dcr=0&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=VkVknE9jPSFBmM%253A%252C6A9LVJgt8GzKGM%252C_&usg=__TE_tX19NfwW8HXav7jiB_sh68y0%3D&ved=0ahUK Ewj0se6bgI3XAhXHYyYKHZslAPEQ9QEIMDAC#imgrc=VkVknE9jPSFBmM:

José de Ribera grabador aguafuertista, muestra una obra realizada al aguafuerte, muchas de sus obras gráficas eran religiosas, ambientadas a gusto del autor, donde se puede observar una escena cotidiana con iconografía religiosa del año 1600. Una de sus obras al aguafuerte es la obra, Don Juan José de Austria a caballo (fig.2), desarrollada no sólo en grabado, sino también en pintura, aquí muestra a una persona en caballo muy típico de la burguesía de eso tiempos hacerse este tipo de retratos. Según Carrete. (2000) “Al igual que otros artistas, a Ribera le atrajo el aguafuerte por su relativa facilidad de ejecución y el afán de búsqueda de resultados inmediatos, imposibles con la técnica del buril” (p.382).

Fig. 3. Rembrandt (1634) Joseph and Potiphar's wife (José y la esposa de Potifar) [aguafuerte] 9.2 x 11.8 cm, ubicación desconocida, <https://www.ttamayo.com/2017/03/secretos-composicion-rembrandt-van-rijn/>

Rembrandt ha aportado al desarrollo del grabado, su obra es considerada única, tiene un gran número de obras gráficas donde sus temas era el retrato, el paisaje y la religión. Entre las obras relevantes de grabado está, José y la esposa de Potifar (fig.3), con una escena cotidiana del pasado y del presente ya que es intrigante, donde muestra una mujer semidesnuda, tomándose de las vestimentas de quien se puede decir su amante aunque eso es difícil de saber quién es aquel personaje llamado José, es una acontecimiento intrigante. Sus conocimientos es valioso al momento de realizar una escena su dominio del claro oscuro es magistral.

Ya en la escenificación más pura de la cotidianidad al aguafuerte, Carrete manifiesta (2001), “Gautier afirma todo grabado es un cuadro original” (p.206). En estas palabras se resume la excepcional obra gráfica de Goya, siendo uno de los mejores – si no el mejor – que ha sido y seguirá siendo inspiración a innumerables artistas. En su estado más puro de la cotidianidad se encuentran los grabados y sus diferentes series, por citar ejemplos de estas obras gráficas se encuentran, Yo lo vi (fig.4), donde refleja lo habitual, mostrando una multitud donde el asombro predomina en los rostros de los ahí retratados, dejando con intriga al espectador de no saber qué es lo que los acecha, obra realizada al aguafuerte y aguainta en una composición en diagonal en diferentes planos y con claroscuros dominados con absoluta calidad.

Fig. 4 Goya. F. (1810-1814) Yo lo vi [Aguafuerte] 161 x 239 mm. Museo Nacional del Prado España <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/yo-lo-vi/eab455d5-5517-4df9-b860-f574c0019c0b>

Se dice que Goya se muestra como reportero de la brutalidad de la guerra de la muerte, dolor, hambre, miseria, depravación y corrupción, porque él los vivió en su época. Grande Azaña! con muertos! (fig.5), muestra individuos decapitados y maniatados a un árbol no se empeña en mostrar paisajes u arquitectura y no le hace falta, para mostrar lo conciso de lo que él quiere transmitir, otro grabado es: escapan entre las llamas (fig.6), representa la salida a prisa de víctimas del fuego provocado por algún tipo de explosión, las denominaciones de cada uno de los grabados hacen referencia a lo típico y común de la vida diaria en tiempos de guerra, lo que lo convierte en una escena de la cotidianidad basada en su contexto llena de una fuerte carga emocional y muchas de las veces sin censura.

Fig. 5. Goya F. (1810-1815) Grande Azaña! con muertos! [Aguafuerte] 156 x 208 mm Museo Nacional del Prado España <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/grande-hazaa-con-muertos/e6c4cf89-f69c-4a8d-925c-d23ed6d0f28e>

Fig. 6. Goya F. (1810-1814) Escapan entre las llamas. [Aguafuerte] 162mm x 236 mm Museo Nacional del Prado España. <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/escapan-entre-las-llamas/8ed41a41-abf2-468d-8f9d-4a16935202c1>

Ricardo Baroja es otro artista que trabajó la cotidianidad y la escenificación sacada de la realidad y representada en aguafuerte, La escandalosa (fig.7), El Café o La cupletista y los chulos (fig.8). Son claros ejemplos de lo que se puede lograr con el grabado, cada artista tiene su manera de crear su obra, basándose o tomando como referencia lo popular, se puede decir que de cierta forma esta inspiración es “vulgar” y que pasa desapercibida ante los ojos de los demás pero que en los conceptos del artista se convierte en una obra de arte como refiere el

propio Ricardo Baroja “Quieran o no, el grabado es un arte fundamentalmente literario”, estas palabras dichas del propio artista refleja su pasión y dedicación por este arte donde de lo simple y sencillo puede llegar a hacer una obra de gran magnificencia.

Fig. 7. Baroja R. (1908) La escandalosa o el pícaro [Aguafuerte] 26.5 x 37.2 colección privada ubicación desconocida <http://tecnicasdegrabado.es/2009/ricardo-baroja-vs-mario-de-biasi>

Fig. 8. Baroja R. (1909). El Café o La cupletista y los chulos [aguafuerte] 26.3 x 37.5 mm colección privada Ubicación desconocida <http://www.artvalue.com/auctionresult--baroja-nessi-ricardo-1871-1953-el-cafe-o-la-cupletista-y-los-3568234.htm>

Fig.9. Hogarth W. (1751) La calle de la cerveza [Aguafuerte] Colección privada Ubicación desconocida <http://www.odisea2008.com/2012/08/grabados-satiricos-de-william-hogarth.html>

William Hogarth comenzó con representaciones realistas de la vida popular, pero también llegó a crear obras de sátira hacia la sociedad de clase alta o popular, mostrando las costumbres y las realidades de su tiempo. La calle de la cerveza (fig.9), La feria de Southwark, son prueba de lo antes mencionado. La obra gráfica de Hogarth es muy diversa, así mismo lo es con las técnicas que aplicaba para crear su obra, ya que las dominaba a la perfección a todas ellas, pero se destacaba en las técnicas del aguafuerte y el buril, apreciado muy claramente en; Actrices ambulantes vistiéndose en un granero, y un sin número de obra gráfica de buena calidad como, La carrera de una prostituta o Primera estampa (fig.10)

Fig. 10, Hogarth W. (1732). La carrera de una prostituta. [Aguafuerte]. Ubicación desconocida https://www.tebeosfera.com/documentos/los_inicios_del_relato_en_imagenes._los_grabados_de_william_hogarth.html

Fig. 11, Fortuny M. (1878). Árabe velando el cadáver de su amigo. [Aguafuerte]. Biblioteca Nacional de España. [http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Imprenta%20Delatre%20\(Par%C3%ADs\);jsessionid=28306421F70E9CE1ADF6A010AAC00626](http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Imprenta%20Delatre%20(Par%C3%ADs);jsessionid=28306421F70E9CE1ADF6A010AAC00626)

Mariano Fortuny aguafuertista, Carrete manifiesta (2001). “sentía verdadera admiración, pues estampas de los grandes maestros ocupaban un lugar privilegiado entre sus múltiples colecciones ” (p.240). Su obra *Idilio y Árabe velando el cadáver de su amigo* (fig.11), son obras extraídas de escenarios habituales en el siglo XXI y se dan de manera frecuente, en estas estampas se encuentran personajes típicos como el niño que pastorea sus animales y la otra que evoca y trae recuerdos de guerras y de hambrunas -hasta eso ha trascendido, el dolor, la envidia la muerte - que siempre están presentes, pero he ahí un gran motivo de inspiración, así lo hizo Fortuny para crear aguafuertes que dejan ver la factura de cada obra o estampa.

Fig. 12. Van Ostade Adriaen. (1660). La Fiesta [Aguafuerte]. Colección privada. Ubicación desconocida <http://www.grabadosantiguos.eu/van-ostade-1610-1687/>

Adriaen Van Ostade, es sin duda un maestro de la cotidianidad, en sus obras aparecen en su mayoría campesinos, tanto en la pintura como en el grabado, una muestra de ello es, *La Fiesta* (fig.12), un grabado realizado al aguafuerte, donde se observa personas de bajo estatus social compartiendo en lo que parece ser una fiesta en los suburbios de alguna ciudad, lo que la convierte en una escena muy cotidiana de lo que son las fiestas o celebraciones populares. El dramatismo también se hace presente en Ostade, así se refleja en la estampa, madre con sus hijos (fig. 13), así mismo *La Hilandera*, mujer en las labores diarias, todas estas obras hechas con dominio de dibujo y de luces y sombras en rasgos como en sus ropajes o la naturaleza.

Fig. 13. Van Ostade Adriaen. (1610-1685) Madre con sus Hijos. [Aguafuerte]. Colección privada ubicación desconocida <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/ostade-adriaen-van/4abb80b7-4cc0-44bf-987b-475f3372dcec>

Una obra de grabado limitada tiene Leonardo Alenza, pero eso no impide que su serie de grabados de tipo costumbristas que lleva por nombre Caprichos – se puede decir que existe gran influencia de Goya – realizados sobre cobre al aguafuerte, en los años de 1840, en estos grabados se observan personas que poco o nada poseen, se trata de mendigos, transeúntes y gente dedicada a las labores de campo, realizados con una línea de dibujo fuerte y de gran expresión, donde predominan los personajes de cada escena, así se muestra en, Ciegos tocando (fig.14).

Fig. 14. Alenza L. (1807- 1845) Ciegos tocando [aguafuerte] Museo del Prado, España. <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/alenza-y-nieto-leonardo/7d9aaa5f-d337-4f44-87df-d4a97bd42251>

Carlos de Haes, en su tiempo de grabador supo trabajar muy bien al aguafuerte, le gustaba la cotidianidad y en su mayoría los amplios espacios campestres, la que predomina en sus obras – la inmensidad de la naturaleza frente al hombre – según Carrete (2001) “Haes no es un dechado de originalidad, pues sus estampas están muy cercanas a la de varios autores franceses como Maxime Lalanne” (p.207). Pero que sin duda a pesar de lo citado, este artista tenía habilidad y destreza con el aguafuerte, en El río (fig.15), muestra un único personaje cabalgando por el bosque sinuoso a las orillas del río, una escena que no escapa al contexto “contemporáneo”, porque aún existen personajes típicos de alguna localidad que viven y transitan por bosques y praderas y su medio para transportarse son sus caballos o mulas y de cierta manera nos transportan a la vida que se desarrolla en el campo, Haes también muestra la inmensidad de la naturaleza ante la pequeñez del hombre.

Fig. 15. Haes C. (1862) El río [aguafuerte] Museo Nacional del Prado-España.
<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-rio-arboles-y-persona-montada-en-un-burro/3fe095f1-8f99-4c1d-b65f-4322d062bca0?searchid=eaafd6e9-8344-df9c-e2ae-196b9ea3cc31>

Carrete manifiesta (2000) “Ciertamente es que nuestros pintores ensayaron alguna vez, aun cuando fuera por distraerse o como mera tentativa el grabar con el aguafuerte” (p.230). Innumerables artistas de todos los tiempos han desarrollado obra gráfica, si bien es cierto la mayoría no son muy relevantes o conocidos dentro de la historia del arte, pero han creado grabados con innumerables temáticas, empleando el aguafuerte como recurso para la escenificación de la cotidianidad, por nombrar algunos de ellos está Ricardo de los Ríos, tiene una estampa llamada Limpiando las botas, representa una niña pequeña sentada, limpiando unas botas rodeada de objetos cotidianos, así también la estampa llamada hilandera, muestra una mujer sentada en una silla de madera en su trabajo diario de hilar la lana. El peluquero, de Juan J. Martínez también muestra la cotidianidad de las personas en un ambiente urbano y para corroborar de manera más efectiva está el grabado al aguafuerte, Feria (fig.16), Pura y verdadera muestra de cotidianidad, que se desarrolla a nivel global, está estampa muestra una de tantas escenas que se puede encontrar en algún pueblo en desarrollo, con actividades de comercio en un día de fiesta, y como no es de esperar la vegetación testigo silencioso de la historia que ahí se desarrolla.

Fig. 16. Martínez Juan J. (1875) Feria [Aguafuerte] Museo Nacional del Prado España.
<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/feria/27f45828-ca15-473b-a46a-eebda133802?searchid=9bb0cfd2-834d-005f-bb4e-f52ebf0e0729>

En América del Norte también existen aguafuertistas, por nombrar algunos de ellos se encuentran Joseph Pennell, James McNeill Whistler, el mismo que posee una gran variedad de estampas al aguafuerte basados en el diario vivir ejemplo de ello es la marchande de moutarde (fig.17), en su mayoría son simples –menos es más– pero con una dominación de la técnica asombrosa, así mismo se caracterizaba el formato del papel en el que imprimía las estampas, si se nombra a Whistler se debe mencionar a su gran amigo Otto Bacher también grabador.

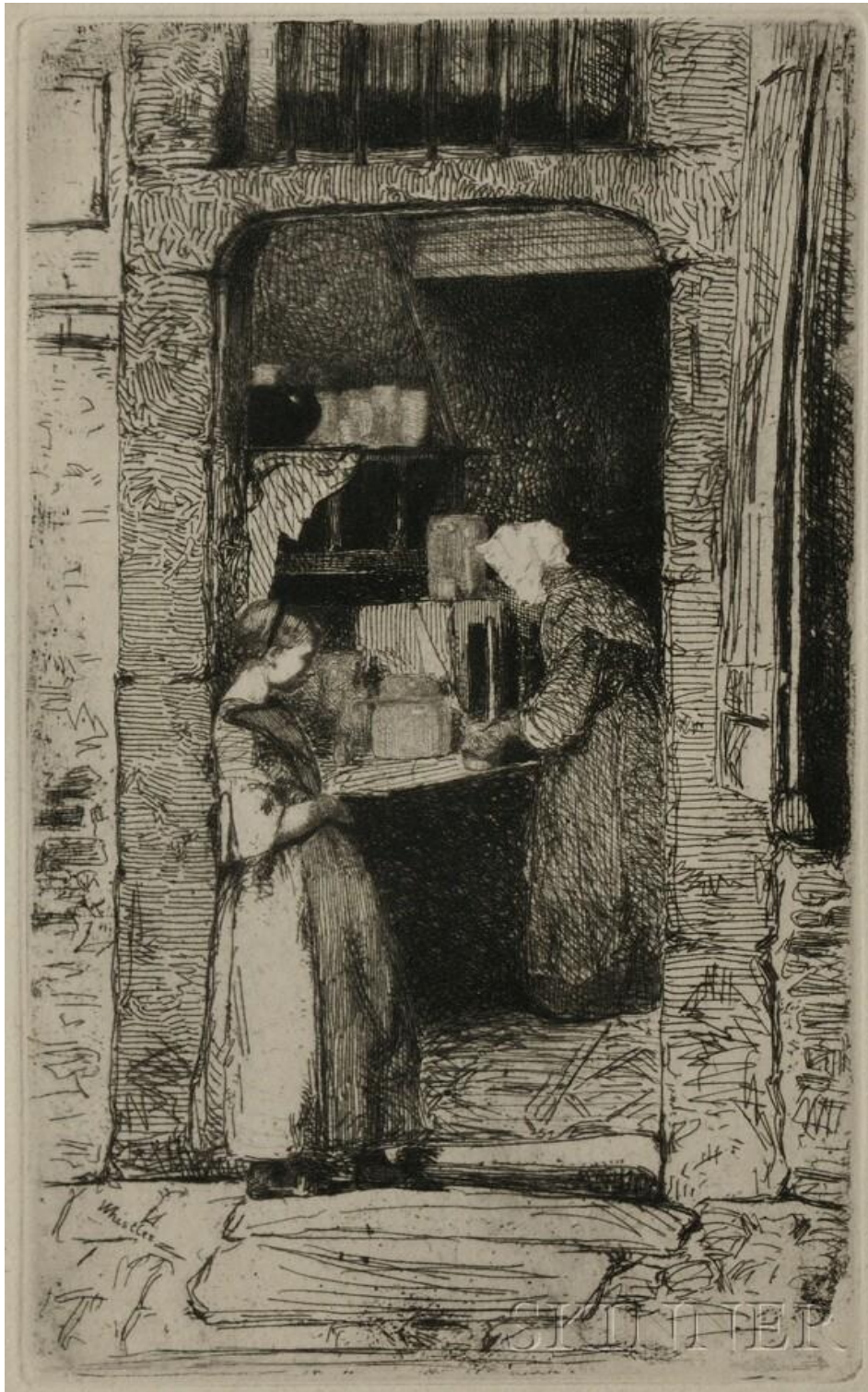

Fig. 17. Whistler J. La marchande de moutarde, (1858) [Aguafuerte] colección privada Boston-USA
<http://www.skinnerinc.com/auctions/2876T/lots/1009>

No sólo en los países donde surgió el grabado, se desarrolló con magnificencia, sino también en diferentes continentes, donde han surgido grandes artistas con majestuosas obras

gráficas, por nombrar algunos se encuentra al argentino Abraham Vigo, quien maneja excelentemente los diferentes tipos de grabado y sin duda alguna al aguafuerte, creando así diferentes series graficas como luchas proletarias, 1935 con la gráfica, la huelga (fig. 18), basada en tiempos difíciles que vivía la sociedad, - al igual que Goya en su tiempo-Vigo vio escenas de dolor y lucha que nunca olvidaría, está grafica tiene como personajes principales a una mujer, la misma que lleva en la mano una piedra y a un hombre muerto , víctima de la fuerza policial, y de fondo se grafica fábricas, que son las causas de las luchas dignas de la clase obrera, una mirada suspendida en el tiempo, un momento irrepetible que queda congelado frente a nuestros ojos, la que servirá como argumento de la barbarie de época.

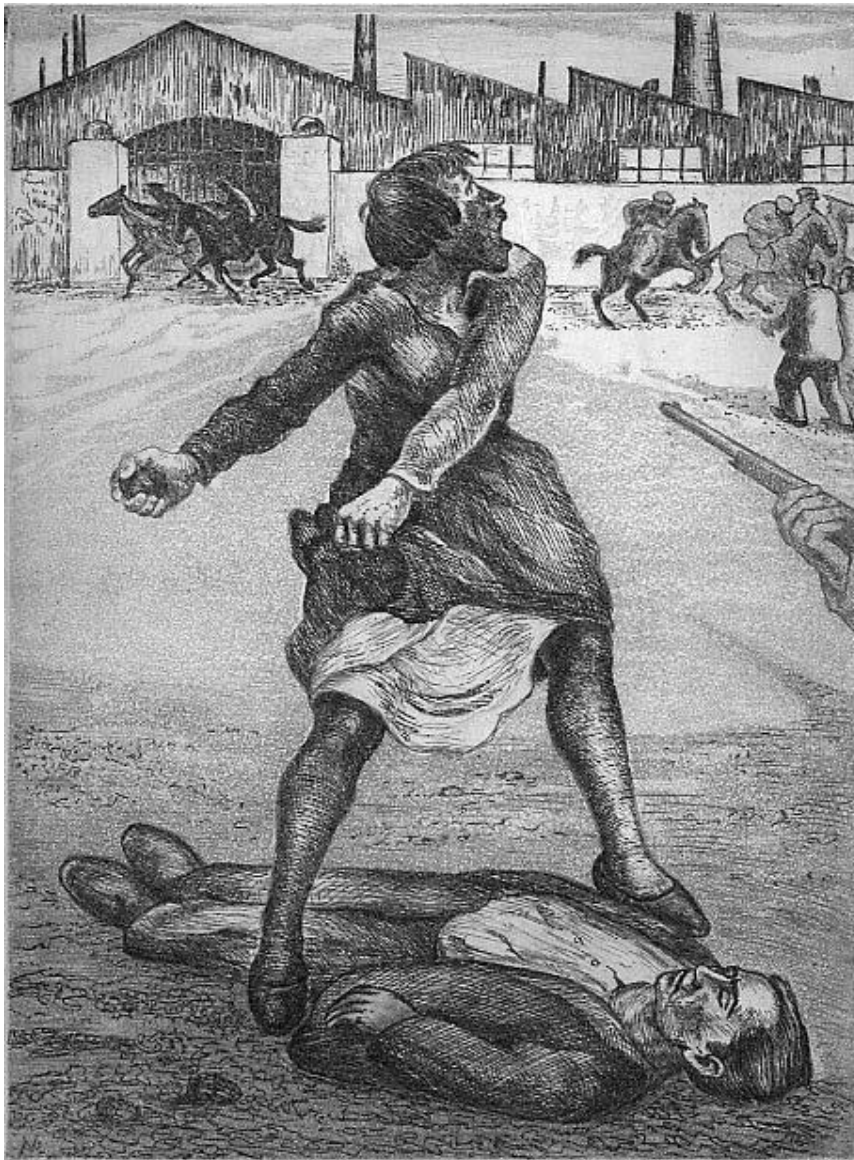

Fig. 18. Vigo A. (1935). La Huelga [Aguafuerte-aguatinta] Colección Ellena Chile
<https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/8728-11-08>

Es extensa la lista de grabadores que han elaborado estampas con la técnica al aguafuerte, magnificas obras, basadas en la cotidianidad misma que ha motivado a un sinnúmero de artistas los mismos que siguen manteniendo las bases de el aguafuerte y en general de todas las técnicas calcográficas, así como lo hicieron los grandes maestros de la antigüedad, los mismos que de cierta manera influenciaron y lo continúan haciendo a través de sus obras y así poder mantener todas estas técnicas–reinventando, sin perder su esencia grafica- y mantener en vigencia por mucho tiempo y poder descubrir otras maneras de ejecutar el grabado.

1.2. La reproductibilidad y las normativas del grabado-agua fuerte.

Como manifiesta Benjamín. (2003) “En principio, la obra de arte ha sido siempre reproducible. Lo que había sido hecho por seres humanos podía siempre ser re-hecho o imitado por otros seres humanos” (p. 39). Los alumnos han hecho copias como ejercicio artístico, los maestros realizaron grabados para difundir las obras pictóricas así mismo existen quienes copian y reproducen, cualquier obra, con el único fin de generar ganancias económicas a costa del artista. En la antigüedad los griegos sólo conocían dos procedimientos de reproducción técnica de fundir y acuñar el bronce, terracota y monedas fue lo único que podían reproducir en masa, lo restante era irreplicable y no se prestaba a reproducción técnica alguna, así mismo está la biblia de quien se dice fue uno de los primeros libros donde comienza a notarse la reproductibilidad, pero de las escrituras y tratándose del grabado, es con la xilografía china que por primera vez se reprodujese técnicamente el dibujo, mucho tiempo antes que imprenta, con la que ocurrió algo similar. Relevantes y enormes son las modificaciones que la literatura provocó en la imprenta, la reproductibilidad técnica de la escritura que de cierta manera influyó al resto de técnicas de grabado.

En la actualidad la reproductibilidad está en un nivel alarmante porque son muchos los artistas que utilizan los medios informáticos para sus creaciones, las prensas offset, las máquinas de fotocopiar, los trazados por ordenador, las matrices intangibles, incluso las redes sociales como matriz seducen cada vez más a los creadores dotando de ubicuidad y atemporalidad a muchas creaciones. Hoy en día, gracias a esa inmaterialidad y reproductibilidad virtual, cada visionado es un ejemplar más de plagio.

Pero aún a pesar de todo esto se sigue protegiendo la creación artística por mucho que se repita. La estética, la firma, la serie limitada, etcétera, pero sobre todo la intención artística y la capacidad creativa que hacen un desplazamiento del objeto (múltiple) hacia una idea única y original. Por eso se dice que cada grabado así sea de una serie de cien, siempre va a ser original porque se trabaja manualmente y nunca se va a sacar una igual a la otra,

constantemente estará variando, y si eso no convence se encuentra la firma del autor pues su caligrafía también dotará de originalidad al grabado o estampa.

Para un principiante aún se producen ambigüedades cuando la matriz se entiende como una obra en sí misma. Pero cuando se fabrica deliberadamente una plancha para hacer de ella una edición, ha de tenerse claro que su valor artístico va más allá de ella (no su valor histórico o museable) para convertirse en útil. (Benjamin, 2003, p.60)

El artista trabaja diversas técnicas con un soporte que no es el fin, sino el medio que lo transporta al soporte definitivo, pero que siempre juega un papel fundamental dentro del arte y en La autenticidad de la obra de arte, su aquí y ahora, descansa sobre la idea de tradición que ha mantenido a la obra de arte como siempre idéntica. Las normativas son en general para todo tipo de grabado a manera de reglas fundamentales a la hora de clasificar un grabado o estampa, cabe decir que desde el inicio del grabado las pautas han venido desarrollándose a medida que se desenvolvían nuevas técnicas o simplemente la experimentación con técnicas ya existentes. En la antigüedad las normativas eran expuestas por cada uno de los artistas, pues cada uno tenía maneras de aplicarlas para poder crear en ellas autenticidad, por nombrar algunos ejemplos se encuentran artistas que firmaban dentro del mismo grabado, también acostumbraban integrar el nombre de la obra, de tal forma disminuían el espacio o el llamado margen, los formatos variarán, son puramente formalismos que se han establecido durante el tiempo, pero estas normas están expuestas a ser modificadas y eso no implica que deje de ser una estampa o grabado o pierda el valor artístico.

Una de las características relevantes del grabado, es la capacidad de reproductibilidad, al grabado se le llama obra original múltiple ya que durante el proceso de entintado e impresión es hecha a mano, por lo que jamás saldrá dos copias iguales y es por eso que cada estampa es original así provenga de la misma matriz, además el grabador es el que realiza los estudios, el boceto la preparación de la plancha y éticamente respetar el número del tiraje, por ejemplo en punta seca no debe superar los 50 ejemplares, en aguafuerte hasta los 100 ejemplares como máximo y en serigrafía o xilografía 200 ejemplares y no debe ser una obra copiada de otro artista. Al finalizar el tiraje se recomienda anular la matriz, esto consiste en rayar bruscamente sobre la misma y para mayor garantía de originalidad se

debe sacar una prueba testigo y así evitar el plagio, así se tiene la clara evidencia de que ya no saldrán más impresiones de esa matriz.

Una obra de grabado al aguafuerte al igual que todas, también tiene sus reglas por llamarlas así, Antes de realizar una tirada, se debe hacer la prueba de estado, la cantidad que fuera necesario –si se requiere hacer una contraprueba-hasta que la matriz quede lista para la impresión o tirada definitiva. Estas pruebas se firman y numeran de acuerdo a su orden respectivo, así por ejemplo el primer estado se firma con las iniciales P.E., en la parte inferior izquierda de la hoja, inmediatamente después del borde de la estampa. La forma más conveniente de firmar las estampas –no como en la antigüedad- es en la parte inferior de la imagen, el nombre de la obra en el centro y la firma de artista y el año a la derecha y en la parte izquierda se reserva para la numeración y categoría de la estampa, esta puede ser P/E (prueba de estado) P/A (prueba de artista) 1/100(número de impresión y cantidad límite).

Otro aspecto a tomar en cuenta, en la creación de obras gráficas es la selección indicada del papel o cartulina, puede variar de precio y calidad, por factores como el grosor el tipo de tinta a aplicar, la marca de la cartulina entre las que se encuentran las más conocidas como la Arches, Ingres, Fabriano, Johannot, Lana, Montval, van Gelder-Zonen, Zerkall, Vidalón, Zander , si se piensa en experimentar con otras cartulinas es importante saber que no deben de contener ni madera, celulosa o goma.

Como manifiesta Benjamín. (2003) “La gráfica fue capaz de acompañar a la vida cotidiana, ofreciéndole ilustraciones de sí misma” (p.40). Se debe considerar ciertas reglas dentro de las normativas, en las cuales se encuentra la protección y seguridad del grabador, ya que se encuentra expuesto a gases tóxicos del ácido de los disolventes, tintas incluso del material en el que se trabaja, por eso se plantea como una normativa el uso de mascarillas guantes y ropa adecuada ya que si bien no afecta directamente o al instante en un futuro al trabajar en exceso con estos productos terminará afectando la salud.

CAPITULO 2

1. El Aguafuerte

La excelencia del grabado calcográfico es la técnica del aguafuerte, Radica en cubrir la superficie plana de la plancha-matriz- con barniz a base de ceras resistente a la acción del ácido nítrico que permitirá, una vez seco, dibujar encima con un punzón que raye el barniz y deje la plancha al descubierto. Después se sumerge en el mordiente y éste actúa sobre las partes que han quedado descubiertas. La profundidad y el grosor de la línea vendrán determinados por el tiempo de mordida, el grado de densidad y la temperatura ambiente. Krejca (1980) manifiesta. “El ámbito del aguafuerte es tan rico en procedimientos expresivos que puede ser considerados como una de las ramas más productivas y más expresivas del arte gráfico” (p.89). Estas palabras expuestas por Ales Krejca es un argumento valioso sobre el aguafuerte, motivador a seguir procesos para crear obras empleando esta técnica, que aún sigue en vigencia a pesar de los años transcurridos desde su surgimiento y utilización con el grabador alemán Daniel Hopfer al que se lo considera el primero en utilizar el aguafuerte como técnica de grabado, con anterioridad a Durero.

El aguafuerte se clasifica como técnica indirecta, pero ¿qué son las técnicas indirectas?, en sí estas son en las que el artista no ejerce fuerza sobre la matriz cubierta de barniz para crear la línea o el dibujo a grabar, sino que es la acción del ácido nítrico (mordiente), el que genera la línea que se encuentra dibujada y descubierta en la placa o matriz, este proceso adopta el nombre de mordida. Para obtener o generar líneas o dibujos con el ácido se debe seguir un procedimiento largo y preciso con el fin de lograr un buen efecto al final de la impresión.

Del grabado al aguafuerte se puede decir que es milenaria y reconocida a nivel global dentro del mundo del arte y de quienes lo practican, por eso es una de las más utilizadas en la historia por grandes maestros del arte, mismos que lograron crear una infinidad de estampas, sabiendo aprovechar todos los recursos que esta facilita, como manifiesta Lebourg (2000). “La práctica del aguafuerte no es sencilla, pero depara muchas satisfacciones una vez que se ha

conseguido dominar la técnica” (p. 68). Saber apreciar, aprender y descubrir los logros y satisfacción que puede dar el grabar al aguafuerte, considérese la calidad por encima de la cantidad Goya le dio mucha importancia a esta forma de hacer arte, ya que para llegar al proceso de grabar una imagen sobre una placa, no es simplemente aplicar ácido sobre la matriz se necesita de todo un proceso y tiempo para poder dominar y lograr los resultados deseados, así como lo hacían los grandes maestros de la historia.

1.1. Procesos, concepciones y características técnicas del grabado aguafuerte

Existen dos procesos de grabar por medio de mordientes; proceso de barnizado, traspaso de la imagen y rayados; el primero es: luego de ser rayada o descubierta la imagen del metal barnizado toda una extensión valorativa, se aplica a exposiciones controladas por tiempos, alternando el sello por segmentación de formas y planos o a la exigencia del boceto e ilustración del grabado, esto hacerlo en periodos y al mismo tiempo ir cubriendo con barniz las zonas donde ya no se requiere más mordidas, esto significa ir de lo claro a lo oscuro, mientras que en el segundo proceso se debe ir en sentido opuesto, consiste en rayar la imagen de acuerdo al valor tonal, morder las zonas oscuras para luego ir por los grises hasta las más claras. Se debe aclarar que si se trabaja con esta opción no se necesita ir sellando o cubriendo con barniz las demás partes de la imagen.

Cuando uno desea aventurarse por los caminos del grabado artístico y obtener un resultado tangible, es importante adquirir algunos conocimientos teóricos, pero todavía lo es más armarse de una capacidad de concentración ilimitada, de paciencia, de perseverancia, en previsión de los ensayos y experiencias que hay que realizar. (Krejca, 1980, p.89)

El grabado artístico, es uno de los componentes del arte más antiguo que existe y se debe tener valor y especialmente gusto por estas técnicas puesto que no es igual que una pintura de caballete o de escultura, es totalmente diferente en concepciones, características y en especial los procesos que se deben tomar y seguir para poder obtener una buena matriz y a su vez la obra.

Para la concepción de un grabado al aguafuerte es necesario preparar la plancha adecuadamente la cual consiste en biselar, lijar y pulir los bordes; se procede a cubrir la lámina con una capa de cera -barniz- resistente al ácido nítrico, sobre ella se realiza el traspaso del dibujo o boceto a la inversa, después rayar con una herramienta punzante –echoppe- muy afilada, después se procede a sumergir en ácido –primera mordida-, que entrará solo en las zonas donde no hay barniz, este proceso se repite muchas veces para lograr los diferenciación tonos de la línea y lograr el claroscuro deseado, limpiar la matriz de residuos –con gasolina o disolvente-.

Posteriormente se prepara la matriz protegiendo sus bordes para luego entintar con la mano, haciendo que se introduzca la tinta en los surcos de la matriz una vez hecho esto se limpia el sobrante de tinta ya sea con toallas lisas o con papel brillante; colocar con mucho cuidado la matriz sobre el tórculo -mesa de grabado- ubicar el papel sobre la matriz, el cual debe estar previamente humedecido y secado con suavidad, el proceso de presión que ejerce el tórculo hace que se transfiera la tinta al papel y así obtener la estampa, misma que se puede reproducir las veces que se desee.

El Grabado es un medio, un lenguaje, una rendija en donde cabe todo, no hay límites, una actividad unida a la vida. Ambigua por excelencia, es un diálogo absurdo en el que no se sabe que se dice ni a quien habla. Un acto gratuito, un engaño, una trampa lo que importa es hacerlo. Palabras de Néstor Ayala. Una de las lecturas más completas claras y concisas acerca del grabado, no puede haber mejor manera de expresar el gusto por esta técnica, pues como expresa Ayala lo más importante es realizar obras gráficas en cualquier forma o técnica de grabado ya que este es una puerta hacia la experimentación porque cada vez que se realice un grabado va a ser único incluso las copias que se realicen de él, estas siempre van a tener un grado de autenticidad.

Hablar sobre características es relevante a la hora de reconocer un grabado ya que muchas de las veces se tienden a confundir las diferentes técnicas como el dibujo de tintas o de aguadas, por no saber distinguir entre ellas y más aún cuando se es ajeno a esta práctica. Las

particularidades más importantes son la forma en que está concebida la obra, como el tipo de papel pues este no es igual para todo grabado existe clasificación en ellos el gramaje, la composición, técnica a aplicar o simplemente la marca, también se puede observar detenidamente la forma en que está impresa la línea, un ejemplo es entre el aguafuerte, la línea es más clara y nítida sin ningún rompimiento del papel mientras que en la punta seca, se aprecia la marca del surco realizada en la matriz, deja huella en el papel, todo esto se puede apreciar con detenimiento, además las características del aguafuerte son especiales por la complejidad y la expresión realizadas por el artista y su línea ejecutadas en diferentes tiempos.

1.2. Análisis de la técnica, materiales y herramientas

Work (1985) dice. “El niño sólo quiere gozar de una seductora experiencia; el artista adulto pretende crear una obra que sea lo más perfecta posible y digna de ser enmarcada; para el niño esto es completamente secundario” (p.11). Interpretando a Work, se debe tener claro todos los procesos y características de la técnica a la hora de elaborar un grabado al aguafuerte por que la experiencia y la práctica hacen al maestro.

Ya se ha dicho mucho sobre el grabado calcográfico aguafuerte, dentro del cual se puede decir que es una técnica muy versátil, fundamental e indispensable de aprender en torno al arte, también es indispensable que esta técnica sea enseñada o dictarla en los talleres o escuelas de arte, solo así se estará asegurando su existencia y su aportación a las artes gráficas, así mismo se debe mantener en vigencia todo lo correspondiente al grabado en especial con esta técnica con la que se han destacado un gran número de artistas los cuales muchas de las veces pasan anónimos. Esta técnica es de fácil dominio y de manipulación sencilla al momento de corregir errores, desde su inicio se deben realizar pruebas, ya que estas guiarán de mejor manera el proceso, para obtener al final una estampa de calidad. También los materiales con los que se trabaja son fundamentales, deben ser apropiados como el papel o cartulinas cien por ciento algodón de gramajes especiales para grabado así también las tintas a ocupar deben ser de secado lento para tener mayor tiempo a la hora de entintar y limpiar antes de pasarla por el tórculo.

Difícil el mencionar todos los materiales y herramientas ya que no se sabe con exactitud lo que a última hora se va a necesitar por eso se nombra algunos de los más básicos e indispensables materiales para realizar un grabado calcográfico al aguafuerte: bocetos, placa de metal, tol negro, zinc o cobre, lijas, barniz líquido o de bola con la que recubre la superficie de la lámina metálica para aislarla de la acción del ácido, papel para la impresión, gasolina o alcohol industrial, tintas a color de secado lento apropiadas para grabado, aceite de linaza, resina de pino(pez griega o colofonia), disolventes, trapos suaves de algodón, sintéticos como media nylon, tarlatana tejido de algodón similar a la muselina que se utiliza para limpiar la tinta de la superficie de las matrices, el talco industrial el cual ayudará a mantener limpia la matriz, el papel y las cartulinas de grabado; el papel periódico como secante de cartulinas humedecidas que van a ser impresas; lo primordial es el ácido nítrico y el agua.

Como herramientas para realizar una estampa al aguafuerte se utiliza un tórculo más conocido como prensa calcográfica, es la encargada de ejercer la presión necesaria para transmitir la tinta de la matriz al papel, consta de dos soportes laterales sobre los que reposan dos cilindros macizos, el cilindro superior se mueve por medio de una rueda de aspas a la que se impulsa manualmente, entre los dos cilindros una tabla de madera o plancha de hierro (la platina) sirve para colocar la matriz entintada y sobre ella el papel. Las puntas o punzones afilados capaz de incidir el barniz –estas pueden variar su forma- y herir al metal o cobre, una antorcha con un sillín de acero para poder a través del fuego endurecer el barniz, o de ser el caso una secadora de cabello, espátulas, pinzas, tenazas, cordellates, son un tipo de tejido basto de lana cuya trama está formada por cordoncillo, este tejido se coloca por encima del papel en el proceso de estampación con el fin de atenuar la presión del tórculo y de cierta manera ayudar a conservar el tórculo y la matriz, caja resonadora, tamiz, pinceles, brochas, cubetas.

1.3. Derivaciones del aguafuerte

La experimentación a lo largo del desarrollo de la técnica ha llevado a desarrollar nuevas técnicas pero manteniendo de base el aguafuerte, están en la misma categoría de lo calcográfico, si se trabaja en una sola placa, se puede aplicar todas estas técnicas, y así tener

mejores resultados con estas técnicas que sin duda alguna son de gran ayuda para resaltar o simplemente dar mayor relevancia a ciertas partes dentro de la estampa.

La aguatinta

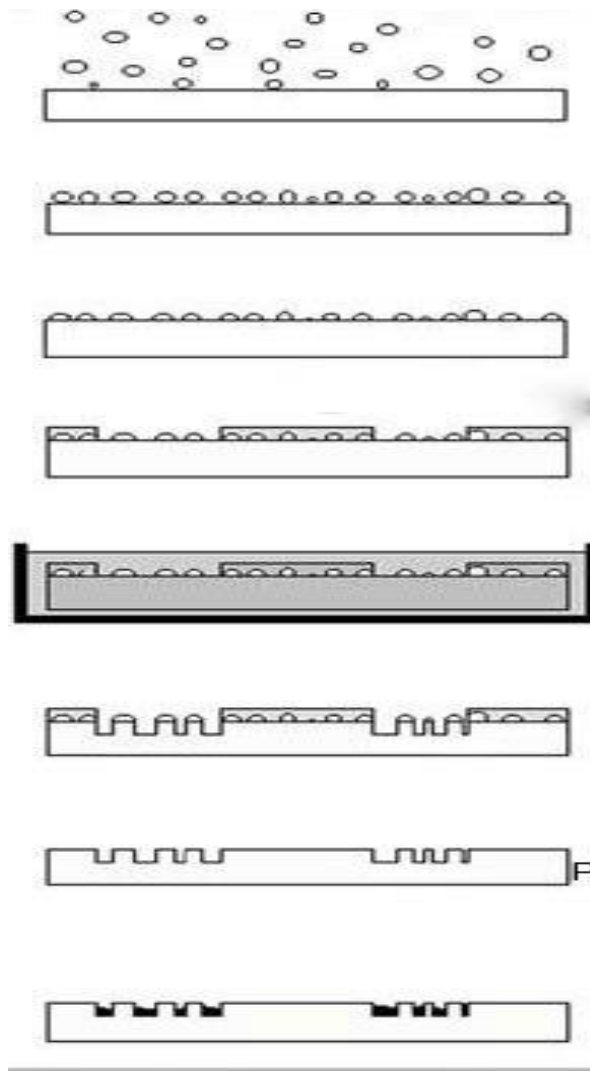

Fig. 19. Representación de la aguatinta. [ilustración]
<http://tecnicasdegrabado.es/2009/el-aguatinta>

Una de las técnicas que se deriva del aguafuerte es el aguatinta la cual se basa técnicamente en el mismo principio del aguafuerte, de grabado calcográfico que permite la obtención de semitonos o infinitas gradaciones de un mismo color. Sobre la superficie de la

lámina; se aplica mediante la caja resonadora si se dispone de ella o si no se espolvorea uniformemente con ayuda de una malla fina, la resina de pino pulverizada o llamada también colofonia; la resina espolvoreada deja una forma de puntos que actúa igual que el barniz empleado en el aguafuerte como aislante, al sumergir la matriz en el ácido éste sólo ataca los espacios que se encuentran cubiertos de resina que previamente han sido fijados al metal, para ello se calienta el dorso de la lámina sujetando ésta con unas tenazas o simplemente ubicándola sobre algún soporte de tal manera que permita quemar con fuego para endurecer la resina a la matriz, hay que estar pendientes y controlando el tiempo y la exposición al calor ya que si se pasa este corre el riesgo de derretirse por completo y fusionándose de manera poco agradable y hacer formas no deseadas y que no permitiera que el aguafuerte actué de esta manera, como consecuencia se perderá la forma típica de esta técnica que son los puntos blancos sobre negro. Como se puede observar en (fig.19).

El Aguatinta permite imitar los dibujos a la aguada, el barniz blando se aproxima a la textura y calidad de los diseños hechos a lápiz. En este contexto histórico cabe situar los extraordinarios aguatinas de la serie de Goya, en particular "Los Disparates", donde el poder expresivo de la técnica es llevado por el artista hasta unos límites poco igualados y que deja ver la gran riqueza que posee esta técnica.

En si se debe mucho a la iniciativa de los artistas que buscaban nuevas formas de concebir el grabado. Work (1985) manifiesta. “esta técnica ayuda a comprender la importancia de los valores del claro oscuro, ya que por ellos se aprende a concebir la forma y es desarrollado un sentido de la profundidad y del espacio y volumen” (p.32). De esta manera se fundamenta aún más el sentido de aplicar esta técnica sobre el grabado calcográfico, el que sin duda alguna ayuda de gran manera para lograr expresar lo que se desea, de fácil acceso y no es tóxico ni peligroso aplicar la resina. La aguatinta puede también ser aplicada de diferentes formas, una de ellas es al azúcar que consiste en colocar con un pincel ya sea directamente o indirectamente de forma que actué como aislante para luego echar el ácido y luego lavar con facilidad el azúcar de dicha matriz.

Barniz Blando

La técnica del Barniz blando o "verniz mou" es una derivación del grabado al aguafuerte, la denominación de esta técnica proviene del tipo de barniz utilizado, se trata de un barniz húmedo, graso y delicado al tacto. El barniz blando permite grabar sobre el cobre texturas ricas en detalles (por ejemplo: géneros, encajes, gasas, alfombras, cueros, cordeles, hilos, lanas, plásticos, bolsas, mallas, gomas, espumas y cartones, entre otros); las cuales se colocan sobre la plancha-matriz- previamente preparada con barniz blando, para luego pasarlas por la prensa a presión moderada.

Esta técnica también es utilizada para imitar el trazo y textura de un dibujo a lápiz, se coloca un papel sobre el barniz y se dibuja sobre este la presión del lápiz levantará el barniz blando, dejará marcada su textura y la del papel, las texturas serán reproducidas fielmente en la lámina de cobre al sumergirla en el ácido que luego se imprimen a una baja presión, con el fin de no saturar mucho la tinta con el papel en caso de algún exceso de color no deseado.

Para realizar de forma casera la fórmula para elaborar barniz blando se necesita barniz de dibujo, además de 100 gramos de cera virgen de abejas, 30 gramos de betún de judea (molido), 70 gramos de pez de castilla (molido), 40 gramos de grasa animal. Para la preparación, se debe alistar primero la grasa animal segundo acomodar el barniz de dibujo, tercero derretir el Barniz de Dibujo previamente preparado y agregar la grasa animal, revolver hasta mezclar completamente como cuarto paso dejar enfriar y vaciar el contenido en un envase de plástico resistente al calor. La aplicación del barniz blando se debe desengrasar la plancha de cobre, tol negro o zinc, poner a calentar la plancha se procede a colocar un poco de barniz blando sobre la plancha y esparcir con rodillo para luego dejar enfriar, colocar la textura sobre el barniz y pasar por la prensa (proteger prensa con papel imprenta), después de este proceso retirar la textura con cuidado para luego Intervenir bloqueando zonas no deseadas y como último paso sumergir en ácido nítrico, el o los tiempos que sean necesarios hasta lograr el resultado deseado (Bernal, 2010).

Aguada

Aguada, técnica derivada del aguafuerte, consiste en aplicar directamente sobre el cobre un pincel mojado en ácido, provocando un ligero mordido en las zonas en que entra en contacto. La aguada consigue dar a la estampa efectos pictóricos a base de matices tonales algo parecido a las calvas, es importante controlar los tiempos de mordido y tener bastante agua cerca para poder lavar con facilidad, también es indispensable trabajar de forma cuidadosa para no arruinar la matriz y para que no salpique el ácido por lugares no deseados.

CAPITULO 3

1. Estudio de campo

1.1 Cotidianidad

“la permanencia de cualquier civilización se puede medir por el respeto y la atención que se les da a los ciudadanos mayores, y aquellas sociedades que los tratan con desprecio tienen las semillas de su propia destrucción.”

Arnold Toynbee

¿Cotidianidad?, Ágnes Heller (1977) manifiesta “La vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social” (p16). Cada individuo realiza actividades distintamente en diferentes horas, días y dependiendo del lugar donde vive cada uno de ellos, en si la vida cotidiana está constituida por todas las situaciones que se vive a diario con cada individuo en si son únicas pero que al expandirse un poco son es si las mismas que las realizan toda la humanidad un ejemplo claro de ello es el dormir pero no todos duermen en las mismas condiciones.

Cabe decir que la cotidianidad varía en el tiempo, de una sociedad a otra, e incluso entre los individuos de una misma sociedad, varía del campo a la ciudad ya que la vida diaria en lo rural es distinta de la urbana. Cada persona se relaciona e interactúa desde niños, y desde ahí ya se está adoptando la cotidianidad así como su reproducción social, en algo tan sencillo como el saludar, jugar o simplemente aprender sus tradiciones, los mismos que los va a aplicar durante toda su existencia de manera rutinaria lo más tarde puede llegar a convertirse en costumbres de lo cotidiano dentro de un contexto específico.

Vilcabamba y la cotidianidad de los longevos

Vilcabamba o (valle sagrado), su nombre tiene dos connotaciones el de willka, árbol con propiedades curativas y vilca que en quichua significa sagrado, de igual manera bamba significa pampa, por eso es el concepto que tiene hoy en día el de valle sagrado (Cordero,1992). Este poblado del cantón Loja, con cerca de 5.000 habitantes aproximadamente ha sido en las últimas décadas objeto de estudio por investigadores de todo el mundo para determinar si es cierto que en estas tierras hay algo que permite vivir a la gente por muchos años o si sólo es una exageración y un simple cuento regado por todo el mundo. La ciencia sigue sin ofrecer alguna respuesta, y en el pueblo mismo casi nadie la está esperando, muy pocos se cuestionan sobre las causas que podrían explicar la longevidad en este rincón del Ecuador.

Fig. 1. Guamán E. (2015.) Plaza central de Vilcabamba. [Fotografía] Loja Ecuador.

La cotidianidad de los longevos de La parroquia de Vilcabamba son en su mayoría de las mismas actividades, muchas de ellas culturales como: la Feria Urbana Turística, Artesanal y Cultural, en Vilcabamba se exhiben productos propios del lugar y de sus alrededores por familias nativas que con esfuerzo y trabajo logran obtener plátano verde, café, naranjas, entre otros; también en estas ferias cada domingo se muestra música de banda, danzas y productos

artesanales como chamicos y vinos y claro nunca puede faltar la comida realizada por los lugareños del valle sagrado, en estas ferias se forma un vínculo con la comunidad de manera más cercana para estrechar lazos de hermandad.

Fig. 2. Guamán Efrén. (2015) Ancianas conversando al salir de la misa en Vilcabamba [fotografía] Loja.

Es aquí donde se logra observar con mayor facilidad y ser parte de las actividades cotidianas de cada uno de los longevos, muchos salen a la plaza (fig.1) a tomar el sol o a fumarse un chamico otros a vender sus productos, visitan la iglesia y conversan entre ellos, o simplemente sentados en sus casas cuidando sus animales de granja o trabajando en sus huertos de verduras o de café siempre con su machete en mano y su alforja.

No hay que pasar por alto su vestimenta (fig.2), aunque no tengan vestimenta típica, en los hombres son los pantalones de tela, una camisa y dependiendo el clima un suéter o chompa en las mujeres es la falda que llega un poco más abajo de la rodilla sin dejar de lado su enagua, en colores se puede observar que no llevan ropa muy colorida prefieren colores de tono bajos, prefieren la ropa holgada y fresca y también algo muy arraigado son los sombreros que utilizan la mayoría, ya sea en hombres como en mujeres es algo que no puede faltar y no importa el que sea tipo sea siempre lo llevan consigo ya sea en la casa huerta o para ir a misa los domingos.

Los longevos de Vilcabamba son de una estatura pequeña, delgados, amables aunque no falta alguno que sea cascarrabias pero es comprensible, ya que se dice popular mente que de viejos se vuelven niños, pero en su mayoría son sociables carismáticos conversadores, una vez que toman confianza se puede hablar de muchas cosas, cuentan sus anécdotas y hacen comentarios de la vida pasada de la que dicen “ya no volverá”, pues muchos de los que compartieron en su infancia y juventud ya han fallecido y con un poco de pena se nota la alegría de haber vivido en aquel tiempo, y de algo que saben y están seguros es que algún momento ellos también dejaran de existir.

En Vilcabamba también llama la atención su entorno, especialmente por el imponente cerro Mandango (fig.3), que se ubica junto al pueblo como un silencioso guardián. Se puede acceder a este cerro a pie o a caballo, y desde su cima tener una vista privilegiada y su mítica plaza central (fig. 1), llena de historias que día a día se forjan en Vilcabamba.

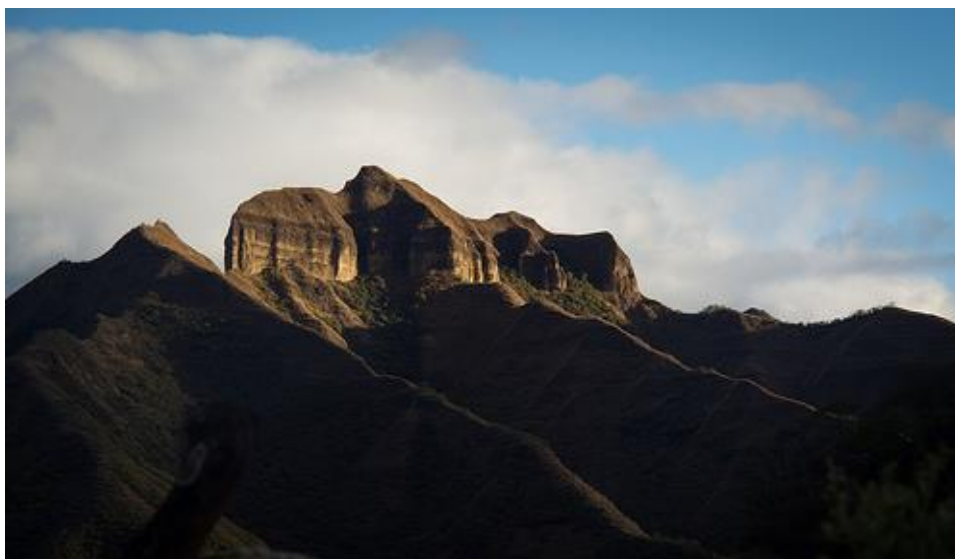

Fig. 3. Guamán Efrén. (2015). Cerro Mandango en Vilcabamba [Fotografía] Loja

El tiempo parece no tener prisa cuando pasa por Vilcabamba todos los días son igualmente apacibles, la angustia de la vida moderna posiblemente no tiene cabida en la mente o el corazón de sus habitantes. Se dice que en la historia de esta pequeña población, no se registra crímenes ni reyertas pasionales (M. Salvador, (1972, p.43).

En la historia existe poca documentación sobre los longevos de Vilcabamba, a pesar de que esta cita es antiquísima se puede dar constancia de que poco ha cambiado con respecto a los longevos que aún existen y siguen dando de qué hablar, no se sabe hasta cuándo durará la grandeza de estos personajes que siguen arraigados a sus tradiciones y costumbres, a las que pocos les dan importancia o las valoran como tal, porque solo las ven como algo típico o cotidiano, pero que observándola desde otro punto de vista poseen cualidades para estar en un peldaño dentro de la historia y del arte.

Fig.4. Guamán Efrén. (2015) Anciano sentado en el parque central de Vilcabamba [Fotografía] Loja

Además de ser una atracción turística, Vilcabamba se le conoce como un pueblo lleno de paz, donde se vive en armonía con la naturaleza, donde se puede encontrar aire puro y alimentos sanos, y donde no existe el estrés de la vida moderna y nada de eso es un mito. Ciuffardi (2009). “Vilcabamba, un pequeño poblado en el sur de Ecuador, ostenta la fama de contar con los "viejos más viejos del mundo", con varias personas que superan con facilidad los cien años de edad” (p.1). Si bien en Vilcabamba existen personas de más de 90 años (fig. 4), algunos han llegado hasta los 130, hoy ya no son tantos los que alcanzan esas edades como en el pasado.

Es algo anecdótico, donde supuestamente no pasa nada pasa mucho las cosas han cambiado para todos, incluso para ellos-longevos-, la vida moderna los ha golpeado ya que actualmente, los ancianos de Vilcabamba están muriendo más prematuramente que sus antecesores, en lo que parece ser el resultado de las tensiones de la vida moderna traídas por turistas extranjeros y los interesados en la eterna juventud. Los mismos que beben y fuman alrededor de la plaza principal y muchos de ellos ya radicados con sus propias costumbres, contrastan agudamente con las imágenes de ancianos que llevaban a cuestas las cosechas de sus productos a través de los escarpados caminos del campo y así todo y todos influyen en la cotidianidad de los longevos de Vilcabamba, Cabrera manifiesta “Vivir apasionado de la vida, sin dejar huellas de un pasado, no tiene sentido nuestra existencia” (p.9).

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Previo a la elaboración de la presente tesis se elaboró un cronograma que permitió organizar y realizar las actividades de acuerdo a fechas establecidas, con el fin de cumplir a cabalidad y en el tiempo programado.

Bibliográfica: Se realizó un estudio a través de la historia del arte delimitado al grabado-aguafuerte, así como el análisis de técnica, artista, obras y derivaciones del Aguafuerte; también se realizó un estudio de campo con el fin de conocer los aspectos más relevantes del tema.

Etnográfica: para esta parte fue necesario realizar varios viajes a lugar que se consideró como objeto de estudio como es la parroquia de Vilcabamba con la finalidad de establecer un acercamiento y convivencia para comprender sus costumbres, formas de vida experiencia de las personas de la tercera edad que se proyectan una vida longeva.

Para el cumplimiento de los objetivos se operativizan en actividades diversas que permitieron alcanzar las distintas metas en la investigación. Los instrumentos de recolección de información son: guías de observación (pág. 46), bosquejos rápidos, conversaciones no registradas, y así mismo fotografías como registro que ayudaron a conocer a estas personas así mismo los espacios de frecuencia.

Guía de observación de campo
Universidad Nacional de Loja
Carrera de artes Plásticas

Autor Efrén Guamán

Fecha:.....

Datos informativos sobre los longevos							
Nombres de los longevos	Barrio	Características					
		se xo	Datos				Extras
		M-F	Edad	Actividad	religión	Nro. de Hijos	Observaciones

Registro de observación de imágenes
Universidad Nacional de Loja
Carrera de artes Plásticas

Autor Efrén Guamán

Fecha:.....

Registro de observación		
tipo	Imagen-fotografía	Características
Paisaje urbano		
Paisaje rural		
Cuerpo entero		
rostro		

Método analítico, permitió el estudio minucioso de cada sujeto y su entorno, tomando como punto de partida una representación ya sea en fotografía o en dibujo hasta llegar a la abstracción, empleando para ello las distintos tipos de línea posibles de emplear.

Método deductivo, permitió hacer un proceso, para conocer los componentes históricos y técnicos del grabado y así poder captar las enseñanzas de varios referentes como también los conocimientos adquiridos en la academia de igual manera el análisis de la cotidianidad de los longevos en Vilcabamba. También permitió realizar presunciones que van de lo general a lo particular de un resumen descriptivo a los hechos observados para llegar a conclusiones finales y que no son demostrables científicamente ya que el arte no es una ciencia, aquí cabe el hecho del conocimiento adquirido a través de los sentidos como otra forma de conocimiento y a la sensibilización que más tarde se reflejó en la propuesta.

En lo que refiere al método experimental se aplicó en la parte práctica, se pudo conocer los efectos y variaciones que tiene de ir de lo convencional del grabado calcográfico-aguafuerte a de elaborar estampas fuera de lo que rige la academia; se experimentó en varios aspectos como el formato de matrices y su manipulación controlada, la diferencia de ir de lo sutil a lo grotesco de la línea, así mismo elaborar bocetos basados en varios estilos artísticos hasta llegar al punto de fusión gracias a las referencias de algunos grabadores de diferentes épocas, comprobando así los diferentes recursos que se pueden lograr al hacer pruebas, al romper con los parámetros dictados he ir de lo convencional a lo “incomprendido” de las descomposiciones y abstracciones de la figura humana y de su entorno.

f. RESULTADOS

A través del estudio de diferentes documentos bibliográficos, se ha determinado que el grabado al aguafuerte es uno de los pilares fundamentales en la gráfica, dejando a su paso un sinnúmero de artistas aguafuertistas. A continuación se plantean los siguientes instrumentos como guías de observación y fichas de observación de imágenes con las que se trabajó para poder elaborar la obra gráfica.

El resultado de la guía de observación tomada de diez ancianos, muestra como resultado a cinco hombres y cinco mujeres, católicos en su totalidad, han procreado hijos y han formado una familia en su mayoría, de profesión agricultores y amas de casa.

Datos informativos sobre los longevos							
Nombres de los longevos	Barrio	Características					Extras
		sex o	Datos			Observaciones	
		M-F	Edad	Actividad	religión		
María		f					Camina con alforja a su casa
Cecilia	central	f	91	Ama de casa	c	2	Tiene dolores al caminar y da de comer sus animales
Julián		m	95	Granjero	c	6	Toma café y fuma chamico
Rosa		f	75	Ama de casa	c	7	Se prepara para ir misa
Rosa		f	101	Ama de casa	c	12	Lava la bajillas y prepara el almuerzo
José		m	99-100	Agricultor	c	0	Descansa en su silla
miguel		m	102	zapatero	c	5	Cosecha café
	central	m					Sale a al parque a misa
Elena		f	89	Ama de casa	c	9	Descansa en su cama
Segundo		m	100	Agricultor	a		

De la información obtenida de la guía de observación permitió determinar las personas idóneas para la propuesta, aquí se presentaron algunos errores con los parámetros planteados ya que no fueron los suficientes pero que gracias a los demás recursos se pudo complementar dicha información así como, el registro de imágenes las mismas que han sido muy representativas dentro de la propuesta así mismo las entrevistas no registradas ayudaron a ampliar los contenidos de lo imaginario para la posterior abstracción y descomposición.

El registro de observación de imágenes suman alrededor de mil fotografías de las cuales se tomó partida de aproximadamente quinientas imágenes entre ancianos, paisajes urbanos y rurales y otros elementos importantes, a continuación se visualiza 4 imágenes como ejemplo.

Fig. 5. Guamán Efrén. (2015). Vista del Mandango desde San Pedro de Vilcabamba [fotografía].

El paisaje (fig.5) que rodea al Vilcabamba es espectacular, con montañas y cerros el más representativo es el mandango, de cerca tiende a semejarse a una basílica y se lo puede observar e identificar desde muy lejos, símbolo de Vilcabamba. En la (fig. 6) es el rostro de una persona de la tercera edad de la parroquia, quien llega al río a lavarse, las manos, en la que se visualiza las marcas en la piel por los años que lleva consigo, de mirada fija y pocas palabras, tez trigueña, lo acompañan su machete en su cintura y su bastón que lo guía.

Fig. 6. Guamán Efrén. (2015). rostro [Fotografía] Loja

Fig. 7. Guamán Efrén. (2015). extranjeros [Fotografía] Vilcabamba

Observando y analizando (fig.7) es el contraste de culturas que existen en Vilcabamba, gracias a una “invasión” de extranjeros, de apoco se adueñan de las tierras de las que antes eran de los nativos, las costumbres se arraigan pero que con el tiempo terminaran por sucumbir a ideas foráneas, ¿será productivo esto? No se sabe y parece ser que a nadie le importa. Los extranjeros se han adueñado de espacios públicos, toman licor, fuman, consumen los alimentos producidos en la zona disfrutan de los ríos y de su clima con el fin de buscar la “vida eterna” o por lo menos vivir tantos años como los longevos de Vilcabamba.

Fig. 8. Guamán Efrén. (2015). Misa de domingo [Fotografía] Vilcabamba

El domingo es el día en que los vilcabambenses van a misa y hacer mercado, acuden por devoción o por costumbre, en su mayoría son personas adultas las que acuden; llevan consigo sus mejores atuendos, para ellos es un día alegre un día festivo, conversan con sus amigos de infancia mientras caminan hacia el parque, ver (fig. 8).

Los resultados de la investigación están demostrados cuantitativamente en los registros de las guías, el conjunto de fotografías, bosquejos y bocetos así como en la obra gráfica final; cualitativamente se debe valorar recursos gráficos-plásticos empleados como línea, composición, abstracción, descomposición, recreación y rompimiento de las normativas, demostrando así la sensibilidad ante la cotidianidad de los longevos vista desde la óptica personal del autor, las gráficas se encuentran en plano bidimensional, creando clarososcuros con la yuxtaposición de las líneas realizadas en las matrices en el tiempo de las mordeduras.

La manipulación de las planchas de tol negro también dieron sus resultados califiquemelo como “positivo” ya que a más de lo pretendido sus deformaciones dieron una especie de gofrado inintencionado; el cadáver exquisito como resultado también se hizo visible, se dio por el juego ideas al buscar la composición idónea uniendo varios bocetos los mismos que no son similares entre ellos por la variación y dinamismo de las líneas.

g. DISCUSIÓN

A partir de los hallazgos encontrados en los diferentes parámetros que constan la presente investigación, es valedero decir que la información obtenida sirve para aplicar en futuras producciones artísticas he investigaciones, lo que abre la posibilidad que general o reafirmar nuevos conceptos he ideas porque temas como el grabado, la cotidianidad de los longevos son sin duda un punto de partida nada más. Revisando la bibliografía en cuanto al grabado autores como Krejča, Bernal, Grabowski, tratan de mostrar gran pasión por el arte del grabado en cualquiera de los tipos que este sea por eso enseñan todas las técnicas a cerca del grabado indirecto o indirecto, talvez la información brindada sea un poco limitada y con el tiempo hasta puede que llegue hacer obsoleta, pero valedera para nuevas investigaciones. Se debe tener en cuenta que la creación de obras gráficas no tuvo como referencia a una época o a un estilo, ni artistas pero si grabadores de influencia indirecta o directa independientemente del tipo que estos sean.

A través del estudio de campo realizado, metodologías y los elementos empleados tales como guías de observación entrevistas no registradas sin embargo se debe decir que su utilización no fue total, ya que faltaron variables que se supo suplir con fotografías las cuales han sido cruciales pero sin embargo todo lo recolectado fue suficiente para el comienzo de producción artística; al finalizar la elaboración de las obras se visualiza los resultados finales el cual es sin duda es gratificante, pero cabe la duda de que se pudo profundizar aún más la investigación y así poder obtener mejores resultados.

Surge la necesidad de cuestionar el porqué de este trabajo, que es lo que se quiere lograr con cada una de las estampas, la respuesta está en el espectador que él sea el que se encargue de dar su veredicto los temas y los nombres de las estampas ya están planteados y visualizados, y esos son patrones para tratar de entender dicha propuesta. Por último, una obra de arte debe ser realizada no con el fin de complacer gustos sociales o políticos sino como la manera de que el artista pueda transmitir sus ideas y pensamientos, apropiándose de la realidad y hacerla propia y de una o de otra manera jugar con ella.

h. CONCLUSIONES

La longevidad de Vilcabamba se ha vuelto un tema turístico y no de investigación, porque es casi nula la información respecto al tema, solo es nombrado turísticamente, si se viaja a Vilcabamba lo primero en visualizar son extranjeros y de los longevos no se garantiza encontrárselos en mayoría ya que para poder percibir sus realidades se debe tener conocimientos de donde viven y datos como día de la semana que salen a la feria o a la iglesia o simplemente saber dónde se los puede localizar.

Un beneficio de Vilcabamba son los extranjeros, mueven la economía pero a cambio de eso se apropian de tierras e implantan sus costumbres donde los lugareños van perdiendo la identidad, y en un tiempo no muy lejano dejara de ser el valle sagrado, el valle de la longevidad, el lugar reconocido mundialmente por que aquí se vive más de cien años, - eso se puede decir solo de las personas nativas longevas- no para extraños que llegan buscando la cura a sus males, trayendo consigo enfermedades y contaminación.

Una vez analizadas a profundidad las características técnicas del grabado calcográfico aguafuerte, se puede llegar a concluir que la técnica del aguafuerte permite mayor libertad de trazo y de movimiento lo cual influye en la propuesta, construyendo esa relación, su naturaleza interna y las emociones que despierta en el observador, sobre todo por la expresión con el fin de intensificar la comunicación artística al espectador.

La propuesta de manipular las matrices con que se trabaja no es muy común dentro del ámbito local, esto ha permitido el crear interés ya que brinda un enjambre de posibilidades para seguir proponiendo y experimentando nuevas alternativas sobre el grabado indirecto. Así mismo los resultados de esta investigación son valederas para investigaciones futuras.

La Sala de Exposiciones Ángel Rubén Garrido de la CCE-Loja, escenario para la

exposición de la obra gráfica elaborada donde la ciudadanía lojana puede observar las matrices como ejemplares y la serie de estampas, en donde se podrá evidenciar reacciones, al encontrarse con una interpretación muy particular sobre esta temática.

i. RECOMENDACIONES

En teoría se deberá lijar y pulir muy bien la plancha de tol para las técnicas indirectas, especialmente para el aguafuerte de manera especial los filos biselados; con esto se logra obtener la mejor factura de la obra, permitiendo mayor facilidad al momento de limpiar el exceso de tinta durante la impresión, pero si la idea es experimentar y buscar algo diferente lo mejor es romper con las normas pero en un cierto nivel manteniendo los conceptos básicos sobre el grabado lo que es una obra y su factura.

En una obra artística es imprescindible los aspectos filosóficos, estéticos y artísticos para la creación, en este caso el grabado, aportando un juicio tanto teórico como práctico, que viene a ser el posicionamiento personal que significaría una base sólida para investigaciones posteriores.

A la hora de hacer una obra artística, no se debe ver como un producto que luego lo va a vender, no hacer lo que a otros gusta por las ganancias económicas que tendrá, en especial el grabado, sino hacerlo por la satisfacción de crear, hacer de un tema algo propio único, pero eso si con una gran carga técnica filosófica y sobre todo emocional.

Resulta muy interesante interactuar con el público y observar sus reacciones que acude a visitar las exposiciones, ya que solamente a través de un diálogo directo se consigue dar a conocer al público en general, algunos puntos en concreto sobre el arte plástico en general.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PROPUESTA ALTERNATIVA

GRABADO CALCOGRÁFICO (AGUAFUERTE)

AUTOR

Efrén Edinsón Guamán Mosquera

DIRECTORA

Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mtra.

LOJA – ECUADOR

2018

1. Pre-producción

La realización de la propuesta de grabado está dirigida a la valoración de la cotidianidad, representada a través de las actividades de los longevos de Vilcabamba, y así mismo dar a conocer aún más las técnicas del grabado calcográfico en concreto el aguafuerte, logrado gracias a la información bibliográfica y de campo, los mismos son de vital importancia.

Para esta propuesta, se opta por no tomar a un solo artista o estilo como referentes sino más bien está abierto a toda clase de estilos, haciendo una hibridación así como la técnica del cadáver exquisito, pero no como lo realizaban los surrealistas, si no como una idealización de la realidad de los longevos y de la imaginación propia al tratar de percibir lo que siente cada personaje y de quienes los rodean, (fusionar varias tipos de líneas, para que el resultado sea diverso, como si se tratara de varios artistas en una sola obra), proceso que va desde una mimesis hasta llegar a lo más incomprendido de las formas, logrado por la convivencia con los longevos, lo que permite definir y determinar aún más la idea planteada, esta es más de entendimientos, sentimientos, sueños e imaginario propio, porque no es lo mismo que alguien le cuente o leer algún artículo, a que estar ahí en el preciso lugar y poder sentir, ver, escuchar.

Con respecto a las matrices- planchas de tol negro-, se inicia con una placa “típicamente” cuadrada o rectangular, hasta llegar a un punto de modificar completamente la forma de ellas a base de conceptos compositivos acoplando o redefiniendo el boceto, para lograr así equilibrio armónico entre las matrices y su contenido, y así mismo romper con varias normas establecidas del grabado, tales como la del pulir, biselar y manipular las matrices.

Se plantea exponer siete obras gráficas dentro de las normas establecidas, y dos más en las cuales contendrá dos de las matrices, las cuales serán exhibidas con propósitos divididos tanto artísticos (por sus formas y contenido), como educativos (para poder mostrar de donde se obtuvieron las estampas).

Nombre de la muestra

La longevidad sustancial de Vilcabamba, en grabado.

Se ha tomado esta denominación por el contenido de la muestra, no es fotografía no es video, no es una mimesis es la naturaleza transmutada del pensamiento del autor convertida en estampa.

Recursos teóricos

En el mundo artístico existe un componente indispensable, sea cual sea su inclinación por determinado género dentro de la plástica, ya que existe diversidad y variedad, es la imaginación la pieza clave, pues sin ella no existiría el arte como tal. Está presente en cada individuo en cada tendencia y puede manifestarse de varias formas, esto es de vital importancia para crear una obra de arte, a la que el artista le pone su inspiración, su visión personal, se podría decir que le pone su propia “alma” en cada uno de sus grabados , recreando seres y personajes transmutados o metamorfoseados debido a su imaginario propio a base de la cotidianidad de los longevos, de lo común a lo original, es la esencia la que el artista plasma en la obra para que el espectador pueda también sumergirse en ella, en su contenido y narrativa (por desconocimiento o interés), dándole múltiples interpretaciones que no tienen que ser de elogios.

Todos los recursos que se puedan utilizar son útiles, de cierta manera ayudan a la factura de la obra ya que facilitan el conocimiento del vocabulario necesario y de los conceptos inherentes del grabado calcográfico y de la técnica artística, en particular el aguafuerte, de igual manera aporta al conocimiento de los lenguajes generados por las distintas formas de manifestar el arte, de los materiales y procesos que se prestan para la creación y producción.

Así mismo son referentes artistas grabadores como Luis Beto Martínez, Goya, Baroja Anderle, Chervin. , Kallay, Picasso, Bialas, Fortuny, Piranessi, Pilar Bustos, Ana Eckell, Oliveira, entre muchos más que sin duda, de cualquier modo exaltaron la inspiración y la chispa de la creación, algunos por la temática y el dominio del aguafuerte, otros por sus diferentes tipos de líneas (gestual, económica, neurótica) y composición.

Gestación de ideas

Desde un inicio se planteó hacer obras gráficas poco convencionales o pocas veces vistas en el medio, en estas instancias para la elaboración de cada uno de los bosquejos y bocetos se ha enfatizado en trabajar sobre papel bond con esferográficos, rapidografos y tintas, con autonomía sin salirse del tema central: cotidianidad y longevidad, pero si vistos desde una perspectiva e imaginario propio, basándose en anécdotas propias así como de pensamientos, sueños ,ideas, anhelos e historias contadas por los longevos, al igual de sus costumbres, alimentación, vestimenta, religión sin dejar de lado el paisaje que los rodea los mismos que han pasado a ser iconos representativos de Vilcabamba como el cerro mandango, la iglesia, el rio; y como apoyo a las ideas se dispondrá de fotografías para tener una mayor retentiva de Vilcabamba y sus personajes.

El proceso de experimentación, abstracción, descomposición y recomposición constituyo en la producción de la obra final, los mismos que son el resultado de los diversos estudios, como ejemplos que se muestran los dibujos preparatorios, apuntes, bosquejos en las (Fig. 9; 10; Fig.11; Fig.12; Fig.13; Fig.14; Fig.15; Fig.16; Fig.17; Fig.18; Fig.19) sin embargo, a pesar de que este proceso es posterior al proceso de observación, fueron sucediendo a la par, para obtener resultados significativos.

Fig.9 Efrén Guamán (2015) Dibujo preparatorio [Bolígrafo sobre papel] Loja-Ecuador

Fig.10. Efrén Guamán (2015) Dibujo preparatorio entrada de la iglesia [Bolígrafo sobre papel] Loja-Ecuador

Fig.11. Efrén Guamán (2015) Dibujo preparatorio turistas con longevo [tintas sobre papel] Loja-Ecuador

Fig.12 Efrén Guamán (2015) bosquejo compositivo mercado [tinta sobre papel] Loja-Ecuador

Fig.13. Efrén Guamán (2015) bosquejo compositivo en la cocina [rapidografo sobre papel] Loja-Ecuador

Fig.14. Efrén Guamán (2015) apunte parque de Vilcabamba [Bolígrafo sobre papel] Loja-Ecuador

Fig.15. Efrén Guamán (2015) bosquejo longeva, yerno y burro [Bolígrafo sobre papel] Loja-Ecuador

Fig.16. Efrén Guamán (2015) dibujos preparatorios [Bolígrafo sobre papel] Loja-Ecuador

Fig.17. Efrén Guamán (2015) dibujo preparatorio pareja [tinta sobre papel] Loja-Ecuador

Fig.18. Efrén Guamán (2015) dibujo preparatorio iglesia de Vilcabamba [Bolígrafo sobre papel] Loja-Ecuador

Fig.19. Efrén Guamán (2015) dibujo preparatorio longeva escogiendo frijoles [Bolígrafo sobre papel] Loja-Ecuador

Posteriormente teniendo una infinidad de bosquejos y bocetos (fig.20) se comienza a definir cuáles son más meritorios para la elaboración, los cuales pasaran a una selección y de ser necesario a un collage con el objetivo de lograr una mejor composición artística.

Fig.20. Efrén Guamán (2015) dibujos, bosquejos y bocetos [collage] Loja-Ecuador

Proceso de elaboración de la obra-aguafuerte

A continuación se mostrara el proceso para llegar al boceto final para la obra gráfica. Para este ejemplo se empezó con una fotografía (fig.21) de una anciana caminando con lentitud cargada de su alforja y apoyada en su bastón improvisado y un apunte rápido, el cual trata de recoger su forma más sencilla acompañada de algunas características (fig.22), así mismo de una observación y análisis personal.

Fig.21. Efrén Guamán (2015) longeva, un domingo por la mañana [fotografía] Loja-Ecuador

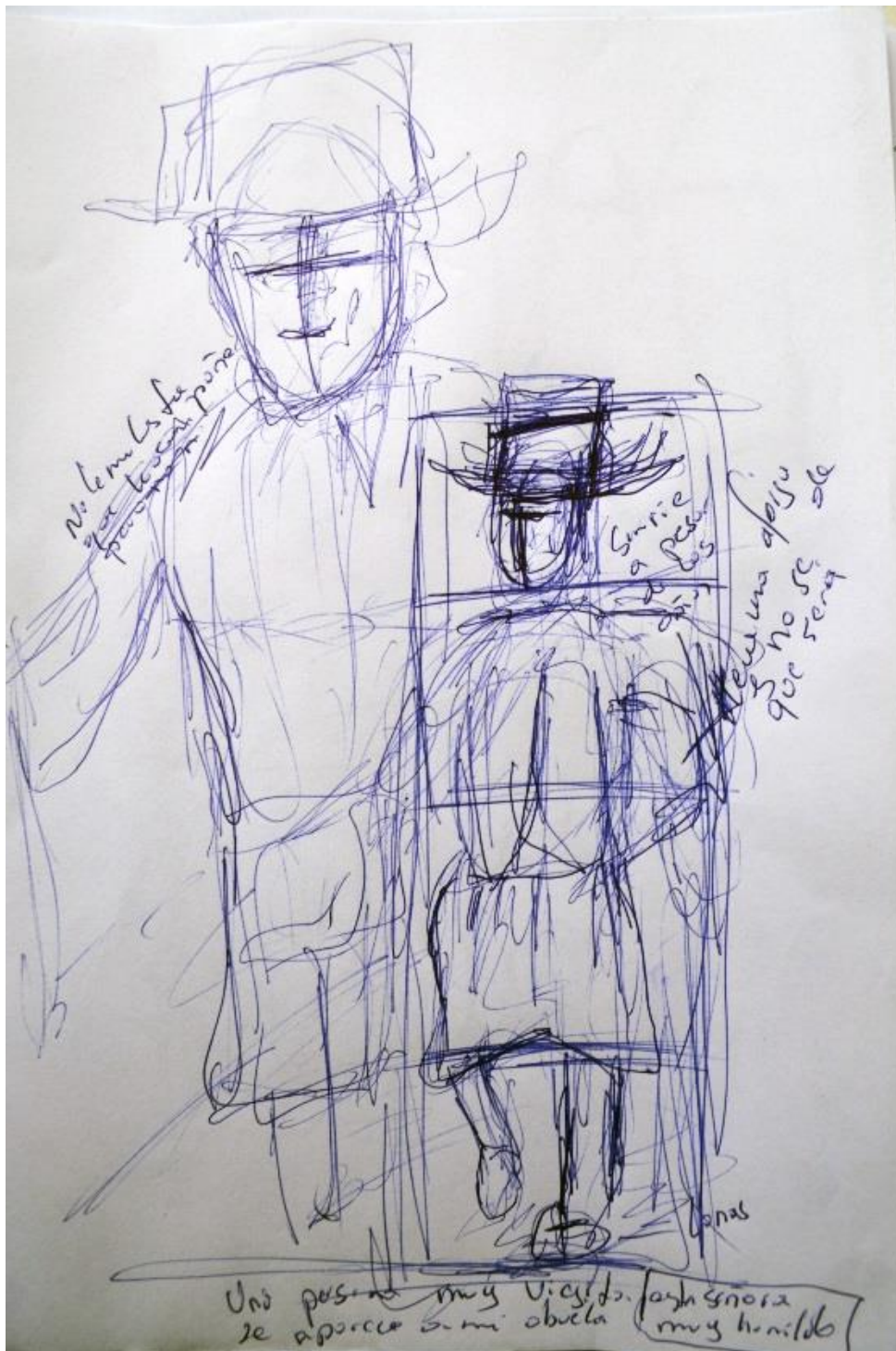

Fig.22. Efrén Guamán (2015) apunte, reflejos de la niña interior [fotografía] Loja-Ecuador

Posterior a eso se realizó dibujos preparatorios (fig. 23) en técnicas como tintas y esferográfico sobre papel Tamayo A3, así mismo a partir de ahí se centra en el proceso de abstracción como se muestra en (fig.24), con las recisiones de un inventario de imágenes

simbólicas recreadas, lo que permite plantear a cientos en el espacio y plano compositivo (fig.25 p.70).

Fig.23. Efrén Guamán (2015) dibujo preparatorio [fotografía] Loja-Ecuador

Fig.24. Efrén Guamán (2015) croquis de imaginario popular [esferográfico sobre papel] Loja-Ecuador

Fig.25. Efrén Guamán (2015) imaginario de retentiva y símbolos populares en los procesos de abstracción [tinta sobre papel] Loja-Ecuador

Fig.26. Efrén Guamán (2015) bosquejo compositivo en proceso de abstracción [rapidografo sobre papel] Loja-Ecuador

El planteamiento de la imagen se encaja en lo grotesco de línea dispersa y arcaica; así se refleja los símbolos y signos, observar (fig.26) que permiten entablar la concepción plástica en medida que avanza los bosquejos compositivos y se renuevan los planos hasta finalizar con

la composición deseada y obtener el boceto final (fig.27), que es aprobado para dar inicio a la elaboración de la matriz (fig.28).

Fig.27. Efrén Guamán (2015) boceto final [tinta sobre papel] Loja-Ecuador

Fig.28. Efrén Guamán (2015) Matriz [fotografía] Loja-Ecuador

Materiales

Para la elaboración de la obra, es fundamental trabajar con todos los materiales necesarios y de ser el caso los mejores que se puedan encontrar en el medio: bocetos-imagen, papel carbón, esferos, lápices o tintas, los materiales empleados, planchas de tol negro, amoladora o guillotina, limas metálicas , lijas de diferentes gramajes (agua), pulimento automotriz rojo , pintura esmalte normal o spray (cromato 05, anticorrosivo), puntas de acero , mesas para grabado, estructura pequeña de hierro con malla para calentamiento de matrices barnizadas , ácido nítrico, tinas plásticas, mechero o antorcha, fosforera, agua, cartulinas o papel de grabado (arches-fabriano-canson-guarro), tórculo o prensa de grabado, tintas offset , barniz para grabado (o sus componentes), goma arábica , papel periódico, talco industrial (opcional) , papel seda, gasolina, disolvente , espátulas, aceite de linaza, óleos, pinceles suaves , pedazos de tela, mascarilla y guantes (opcional), detergente , fieltros, colofonia o pez griega.

Fig29. Efrén Guamán (2015) lijado y pulido de la placa de tol negro [fotografía] Loja-Ecuador

Una vez definido el boceto se procede a preparar la plancha de tol negro, se debe biselar los bordes en el esmeril para evitar romper las cartulinas de impresión y evitar accidentes, a continuación es necesario lijar y pulir (depende del nivel de claridad que se requiera en la estampa y el nivel de luz que se le dé a la misma). Con la plancha ya pulida al nivel que el artista desee como se muestra en la (fig.29), se procede a aplicar una capa uniforme de brea que cumple el rol de protector, se puede esperar de 25 a 30 minutos para que seque al natural o –la mejor opción- calentar con un mechero empapado de alcohol o gasolina la plancha por su parte posterior por unos minutos hasta que el barniz tome un punto de temperatura y luego ponerlo o bañarlo con agua hasta que endurezca.

Para la experimentación de moldear las formas de las matrices se debe colocar tres capas de anticorrosivo o esmalte por el un lado (esto ayudara alargar la vida útil del ácido), y por el otro aplicar barniz con el derrame controlado de ser posible repetir su aplicación, para así asegurarse un buen corte y q no dañe el resto de la matriz.

Fig.30. Galo Iapo (2015) deformación de las placas [fotografía] Loja-Ecuador

Posterior a este procedimiento luego de haber “moldeado” la placa de tol se limpia el barniz (fig.30) y se procede a lijar y pulir a conveniencia, se debe mencionar que aquí biselar los bordes es casi nulo, solo lijar para retirar los residuos.

Para realizar grabados al aguafuerte u otras técnicas como la aguainta, calvas o craquelados el tiempo de mordeduras es fundamental al igual que las medidas de proporción del agua y el ácido nítrico, es recomendable por seguridad primero poner las medidas del agua en la bandeja plástica luego el ácido.

Tabla referencia de mordidas		
Vasos de agua	Vasos de ácido	Minutos expuestos
8	2	5-40 min.
6	4	5-25 min.
5	5	3 – 12 min
3	7	15- 20 min
2	8	10- 15 min.

Estos valores varían, solo son referenciales por que influyen factores que modifican estos tiempos, el ácido nuevo muerde mejor que el que ya se lo reutiliza o tiene ya varias mordidas posteriores, otro factor que modifica los valores es el mismo ácido, dependiendo si al momento de comprarlo es puro o si ya viene rebajado con agua desde el depósito; un barniz –brea- bien aplicado evita que se desprenda por la fuerza del ácido y provoque que el agua con ácido se ensucie, si eso sucede se pierde su fuerza, así mismo si el recipiente donde se efectúa las mordidas está cubierto o no, ya que este ácido se evapora y por eso es recomendable mantener cubierto todo el tiempo y depositar con un embudo en un galón hermético para poder reutilizar varias veces.

Es posible encontrar barnices en el mercado, estos ya vienen preparados y listos para aplicarlos, para la elaboración de esta propuesta se ha pensado en experimentar y crear materiales propios, es por eso si se desea obtener barniz se lo puede realizar, a continuación se detallará el procedimiento a seguir si se desea obtener barniz casero muy fácil y económico.

Los materiales a utilizar es media libra de brea en pequeños pedazos ponerlos en un envase de vidrio luego verter gasolina súper hasta cubrirlos por completo, sellar bien el envase y agitar con sumo cuidado destapándolo en envase cada cinco minutos para que el gas se evapore, hacer eso por alrededor de veinte a veinticinco minutos hasta lograr derretir por completo la brea, una vez realizado este proceso si la mezcla está muy espesa, agregar una pequeña cantidad de trementina para que ayude a disolver mejor la mezcla.

Se puede obtener varios tipos de barnices bien sea en líquido de consistencia suave, transparente para mordeduras que no pasen de los diez a quince minutos, un barniz medio que sirve para trabajar normalmente, y otro muy aglutinado -no recomendado para rayar la matriz con este tipo de barniz-, esto con el propósito de mantener la placa bien protegida, solo se ocupa en el momento de cortar el metal con el ácido en las medida ocho de ácido con dos de agua.

La aplicación del barniz es sencillo, solo basta con poner la placa sobre una superficie plana y con una brocha suave y limpia aplicar el barniz –brea-, preferentemente en una sola dirección esto lo debe realizar alejado principalmente del agua lluvia, ya que esta producirá burbujas y no permite la adherencia a la placa, luego ubicar la misma sobre una estructura de metal donde la parte posterior quede completamente descubierta para poder encender un mechero o antorcha empapado de gasolina o disolvente con el objetivo de calentar la placa por unos segundos (fig.31),- estar muy atento a no calentar demasiado ya que puede hacer ebullición- para luego llevarla con sumo cuidado a un recipiente con agua y sumergirla en ella para que se enfríe y endurezca el barniz.

Fig.31. Efrén Guamán (2015) calentando la plancha de tol negro con antorcha y gasolina [fotografía] Loja-Ecuador

Sobre la tinta para el grabado, se puede hablar ampliamente, pero en esta ocasión será más concreta y simplificada y no se ahondará en el tema, es importante mencionar que existen en el mercado una infinidad de marcas de tinta para cada tipo de grabado pero para el artístico es más difícil de conseguirla en nuestro medio, en su mayoría se opta por pedir tintas desde otras localidades y si esto no es factible se debe conseguir la que mejor convenga.

Cabe mencionar, la tinta que mejor se adapta es la llamada comúnmente de óffset, es una tinta muy espesa y de secado lento, una buena opción es mezclar con aceite de linaza ya que el aceite de vaselina no es muy recomendable por que no permite una total unificación entre ellas y se puede notar que actúa como antiadherente en la hoja, a más de aceite de linaza también se puede añadir a la mezcla óleo del color que más convenga y así se obtiene una pasta homogénea de consistencia a punto de miel y muy suave, factible para extender sobre la matriz y fácil en su limpieza. Un consejo muy útil si lo que se desea es hacer un tiraje numeroso y con el mismo color, es que una vez preparada la tinta a gusto del artista se puede almacenar en recipientes, esto con el objetivo de tener la misma tonalidad en todas las gráficas.

Todo buen resultado, es fruto del proceso es por eso que saber elegir el papel indicado para la impresión es fundamental, en países como España o Francia el grabado es la primera base del arte en general y existen tiendas especializadas donde todo es más fácil, pero en Loja poco o nada se sabe sobre el tema y de ahí que nace la duda de que papel es más indicado, ya que al pedirlos suelen ser costosos, para esto se debe hacer-llamémoslo así- pruebas de humedad, esto consiste en comprar numerosas muestras y sumergirlas en agua durante 5 minutos, luego hacer el procedimiento que corresponde al final se tendrá cartulinas no flexibles demasiado acartonadas, duras o simplemente se desintegran en el proceso, y al final habrá una sola idónea aunque no sea la más indicada pero sirve para el propósito deseado.

En el proceso de entintado para imprimir se utiliza papel seda, guías telefónicas, tarlatana, trapos muy finos y lisos que no dejen marcas, un soporte de vidrio para preparar las tintas, rodillos, de goma, espátulas metálicas y de caucho, disolvente, papel periódico, cartulinas, agua, prensa o tórculo, filtros, detergente es opcional talco industrial y “muchísima paciencia”. Una vez preparada la tinta necesaria se procede a entintar la matriz, es recomendable hacerlo directamente con la mano utilizando un caucho -se evita el exceso de tinta- luego a limpiar el excedente con una media nylon o tarlatana (gasa engomada) y finalmente con el papel seda y la palma de la mano limpiar suavemente en reiteradas ocasiones hasta retirar por completo el exceso de tinta, si esta es de cortes regulares o geométricos se debe limpiar los bordes muy bien y para ello se pasa con una media nylon o tela suave el disolvente y se repasa talco industrial con otra media nylon; cuando las matrices tienen cortes

a través de ácidos solo basta con un paño con gasolina o diluyente y pasarlo muy suavemente por los bordes. Seguido de esto se cuadra –ubica- en la prensa.

Fig.32. Efrén Guamán (2016) taller de grabado- tórculo o prensa[fotografía] Loja-Ecuador

Teniendo lista la matriz y si no se tiene ayuda extra de otra persona, se debe lavar muy bien las manos con detergente para luego humedecer las cartulinas secarlas con el papel periódico y llevarla a la prensa (fig.32), ubicarla bien sobre la matriz y colocarla con cuidado.

Fig.33. Guamán Efrén. (2016). Imprimiendo las primeras pruebas de estado. [Fotografía] Loja-Ecuador

El lapso más emocionante, de todo el proceso es hacer la primera prueba de cada una de las matrices(fig.33), -es indescriptible- solo un grabador puede entenderlo, pero lo que sí se puede decir es que de ella depende todo, el sí valió la pena o fue todo un fiasco, aunque claro como todo en el grabado es de mucha labor, y después de obtener la primera prueba casi nunca es la definitiva siempre hay retoques que hacer en la matriz, y como todo el arte una obra jamás estará terminada por completo aunque el artista ya la haya firmado.

Las pruebas de estado que se hicieron son de dos a tres, y se dispuso de una tirada no máxima de 3 ejemplares por cada matriz; Para la enmarcación de las obras se optó utilizar vidrio besado de 2 líneas cada uno, aprisionados por marcos de madera en los cuatro lados; para la elaboración del catálogo y afiches se realizó la selección, de tres obras para portada, contenido (critica por Néstor Ayala) y contraportada, diseñados por Ashly Curay (fig.44 p93), mismos que fueron entregados a los asistentes en el evento de inauguración y posteriores visitantes de la muestra, la cual se realizó en la sala de exposiciones Rubén Garrido de la Casa de la cultura Ecuatoriana en la ciudad de Loja (fig. 45 p.93).

2. Producción de Obras graficas

Para apreciar este trabajo gráfico no se puede pretender entenderlo; si no sentirlo, por que es una mera interpretacion personal.

Fig. 34. Guamán Efrén. (2016). Chamico y algo más 30x20 [aguafuerte-aguatinta-craquelado] Loja. Ecuador

La obra “Chamico y algo más” (fig.34), está enfocada en primera instancia en las composiciones normales del grabado con una placa rectangular, donde sirve como matriz la representación de una persona adulta mayor, reflejando el consumo del chamico, (cigarro típico del valle de la longevidad-Vilcabamba), en la plaza del mercado central aunque esta no este definida como tal en una trasmutación de formas. Asume una composición diagonal paralela donde los elementos principales son la anciana y el humo que despide desde su boca, pero no como tal, sino jugando con la imaginación haciendo una recreación de los pensamientos, sueños y añoranzas de su pasado, presente y futuro, el humo es visible pero volátil y con el pasar de los segundos deja de ser perceptible y desaparece como una quimera, culminando así como toda materia viva que tiene su final, aquí el humo es una alusión.

La base de esta gráfica es el aguafuerte con mordidas o quemas en varios tiempos desde cinco minutos en sus sombras y líneas más tenues hasta veinticinco minutos en los trazos más fuertes y oscuros, también sirvió la aguatinta para realizar la atmosfera al igual que el

craquelado logrado por la goma arábica. El color también es empleado esencialmente en la atmosfera que da profundidad a la misma con unos tonos rojizos azulados violetas como los que se presentan al atardecer en Vilcabamba.

Fig. 35. Guamán Efrén. (2016). Al mercado. 18x 40 [aguafuerte] Loja-Ecuador

La estampa “Al mercado” (fig. 35), es la representación de una mujer longeva cargando al hombro su alforja llena de víveres de primera necesidad, regresando a su morada por el camino que transita al ir y volver del pueblo luego de hacer sus compras y de haber escuchado la sagrada misa como todos los domingos, el mismo que se acompaña de una tarde glamurosa con un aire fresco donde el sol se oculta poco a poco causando sombras por el atardecer dejando a su paso huellas de su andar.

Esta representación es únicamente realizada a base de líneas que se yuxtaponen para lograr sombras y la figura en sí, con una composición central pero con un pequeño detalle, aquí ya se empieza a romper las normas rígidas de las matrices rectangulares y se comienza a jugar con las formas chorreadas espontaneas cortadas a base del mismo ácido, aportando así mayor concepto a la figura, con una profundidad no muy pronunciada pero que se logra distinguir por las sombras tenues acabadas por el ácido aplicado directamente con pincel sobre la placa.

“Vilcabamba” (fig. 36), es el nombre que lleva la siguiente obra, figurando un paisaje de este pueblo que hace alusión a los longevos más representativos queridos y recordados como: don Carpio, el tío Segundo Guamán y su mujer Isabel entre otros, que se han convertido en iconos del valle de Vilcabamba, llevando consigo su prenda favorita, el sombrero, bastón y todos en si representan al mítico cerro del Mandango, porque solo la pacha mama los vio nacer y morir en sus tierra en la que ellos cultivaron y anduvieron por muchos años y como quien ve caer el ocaso del atardecer.

Con una composición horizontal que representa la calma y tranquilidad del valle de Vilcabamba y los elementos en vertical con una cognición de vida y dinamismo, se utiliza como soporte una matriz diagonal rompiendo su inicio con la deformidad de la misma, y valiéndose de los recursos del aguafuerte y el aguainta en quemas que van desde diez a treinta minutos, incluso llegando al punto de calva para rescatar las zonas más oscuras.

Fig. 36. Guamán Efrén. (2016). Vilcabamba. 30x15 [grabado aguafuerte-aguatinta] Loja-Ecuador

El color es un instrumento indispensable, no es uno común o de base se lo ha denominado verde olivo, resultado de la mezcla de tintas, el mismo que lleva a pensar en el crepúsculo de un día soleado pero que al final transmite nostalgia, porque eso ocurre en los pueblos tranquilos y rodeados de verduzca vegetación.

La vejez, la muerte, ¿Quién no ha pensado en esto alguna vez?, tratando de dar una respuesta a esto surgió “ El agricultor” (fig. 37), grafica que más gustó hacerla, por su forma y concepto, no está basado en solo un personaje conciso sino en varias ideas de lo que conlleva ser longevo de lo que pasa tanto por dentro como por fuera, la piel se arruga el cabello blanquea y luego se cae, los huesos se debilitan los órganos vitales se van deteriorando lentamente los músculos se van secando, al igual que un árbol de cascarilla se va resquebrajando y al final termina extinguiéndose por el paso del tiempo, pero que hasta que no llega su final los viejos-longevos-siguen en pie y se aferran a la vida y luchan por hacer lo que les apasiona con amor y no dejan sus actividades que ya se volvieron cotidianas para ellos. Dejando así un legado a las nuevas generaciones.

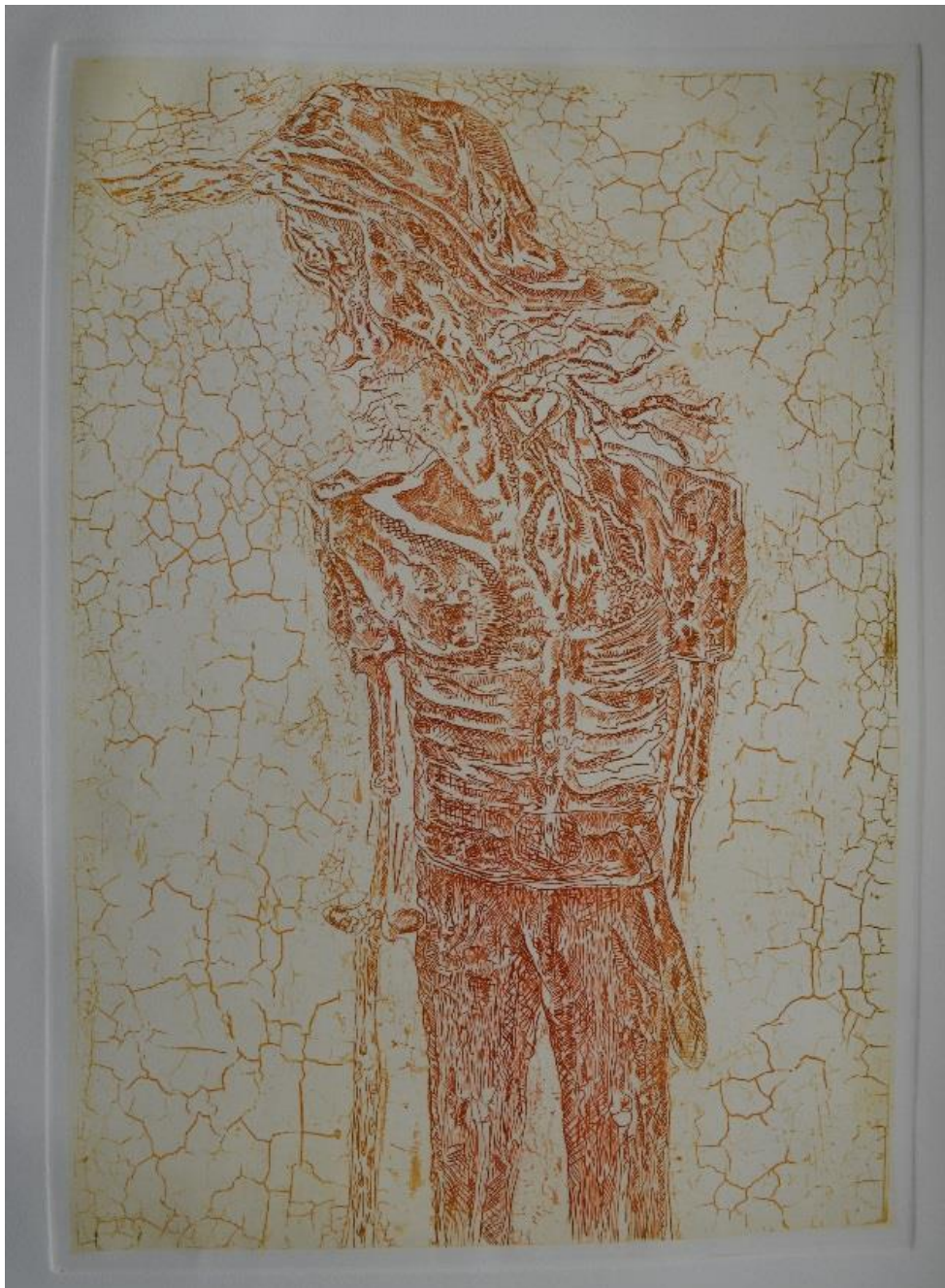

Fig. 37. Guamán Efrén. (2016). Agricultor 40x60 [grabado aguafuerte-aguatinta y craquelados] Loja-Ecuador

“El agricultor”, lleva en sí mucho detalle con líneas pequeñas y muy sutiles que se yuxtaponen y a la vez varios craquelados unos fuertes y bien marcados otros muy pequeños y suaves haciendo alusión a lo ya mencionado. De la misma manera influye el color y por eso la idea que exista dos versiones del mismo ya que con la obtención de la matriz culminada se puede buscar el mejor color y tono para el mismo el ocre simboliza la tierra y la corteza de árbol; el negro la ausencia de luz referenciando muerte y luto.

Fig. 38. Guamán Efrén. (2016). Sueños y Pesadillas. 30x15 [grabado aguafuerte-aguatinta] Loja-Ecuador

Una gráfica que pretende ir más allá de la simplicidad de la apariencia del o los protagonistas, es una propuesta eminentemente erudita, que reflexiona sobre el objeto y lo plasma para lo posteridad. Así es se logra entender a “Sueños y Pesadillas” (fig.38), ya que por adulta que sea una persona los sueños aún son posibles, luego de haber escuchado historias y ver visto y vivido la tenacidad de los longevos del valle de Vilcabamba, pues es eso lo que a muchos les mantiene de pie los sueños aunque alguna pesadilla se cole y las ilusiones que por pequeñas que sea no la pierden y su descansar por las noches es cómplice de ello.

Este grabado al aguafuerte y aguatinta elaborado sobre una placa-matriz- horizontal completamente irregular por los bordes visualizando el gofrado espontáneo más claramente, el mismo al que se adaptó el boceto y la idea que se planteó para el mismo.

“Viejos, extranjeros y lugareños”(fig.39), obra denominada así por sus componentes, la influencia foránea que está devorando como un mostro a lo tradicional, por ahora esto se refleja en una mezcla de culturas, de estirpes extranjeras aunque ya haya existido el mestizaje mucho tiempo atrás se podría decir que ahora está ocurriendo otro igual de características similares. Así mismo Los rasgos iniciales del bosquejo, sin duda son herramientas que están presentes en toda casita de campo y ni que se diga de los antiguos- longevos-para ellos son

indispensables y no pueden vivir sin tener cerca una herramienta aunque sea para quitar la maleza de sus huertos.

Fig. 39. Guamán Efrén. (2016). Viejos extranjeros y lugareños 30x45 [aguafuerte] Loja-Ecuador

En esta composición tiene una carga simbólica sociocultural muy extensa que va desde la forma de la matriz, costumbres lugareñas pasando por turistas y visitantes de los longevos y diversos simbolismos más, hasta llegar a las herramientas como el pico, pala y machete, esto es un precedente para las obras continuas ya que invitan de mayor forma al espectador a acercarse y analizar mejor lo que ahí se trata de representar. La fuerza aplicada en la línea y la aplicación de calvas, se hacen muy visibles, a tal punto que se yuxtaponen la línea con la calva y convergen entre sí, ayudando a distinguirse más los simbolismos de la cotidianidad de los longevos del valle.

Fig. 40. Guamán Efrén. (2016). Misa en el monte Mandango. 45x 30 [grabado aguafuerte] Loja-Ecuador

¿Tradición o cotidianidad? A veces no importa a la hora de hacer un acto tan antiguo como el de ir a la iglesia y oír misa, culto o hacer oraciones. Pues en si la gran mayoría de adultos mayores, van a misa o son de religión católica y un símbolo como en la mayoría de ciudades o pueblos son sus iglesias tan viejas como un longevo.

“Misa en el monte Mandango” (fig. 40), obra gráfica designada así por sus componentes formas y elementos, con mucho misticismo que solo el autor sabe a ciencia cierta que significa cada forma allí planteada, pero que para el espectador puede ayudarse con el nombre y comenzar a dar lectura a la gráfica he imaginar que podrá ser. Si bien lo que se planteó ahí es algo de ironía, basado en la cotidianidad de ir a misa los domingos de los longevos. En si el boceto previo va de la mano con la matriz y así mismo el gofrado donde también no es casualismo aunque en un comienzo se descubrió así, es previamente diseñado ayudando a reflejar mejor el conceptos he ideas del autor.

Llegar a ser anciano, es volver a nacer volver a ser niño es reflejarse en el pasado de una infancia ya perdida en el tiempo pero no olvidada, los longevos en especial son muy soñadores optimistas, de cierta manera no quieren morir a pesar de sufrir el embate del pasar de los años –eso sucede en Vilcabamba-, y que mejor conocer y vivir de cerca estas experiencias ya que quien no tiene un pariente, amigo, vecino de la tercera edad y ahí ya se puede hacer una idea de lo que es un longevo pues ellos ya vendrían a ser los de la “cuarta edad”.

“Reflejos de la niña interior” (fig. 41), hace una alusión precisamente a ese título, es una obra en formato poco convencional y de cierta manera única he irremplazable, así como la mayoría de la propuesta dándole valor de originalidad.

Con un tono de línea muy fuerte y marcada, utilizando solo el recurso del aguafuerte y en algunas zonas llegando a producir calvas para dar más fuerza a lo representado con varios tipos de línea sobre el espacio, lo que lleva al juego con la imaginación de formas, siluetas y objetos, los mismos alucinan a parajes fantasiosos. Para la impresión de dicha obra el color fue analizado minuciosamente en varios colores y tonalidades y el negro mezclado con azul cobalto fue el indicado para poder visualizar y darle fuerza a la línea.

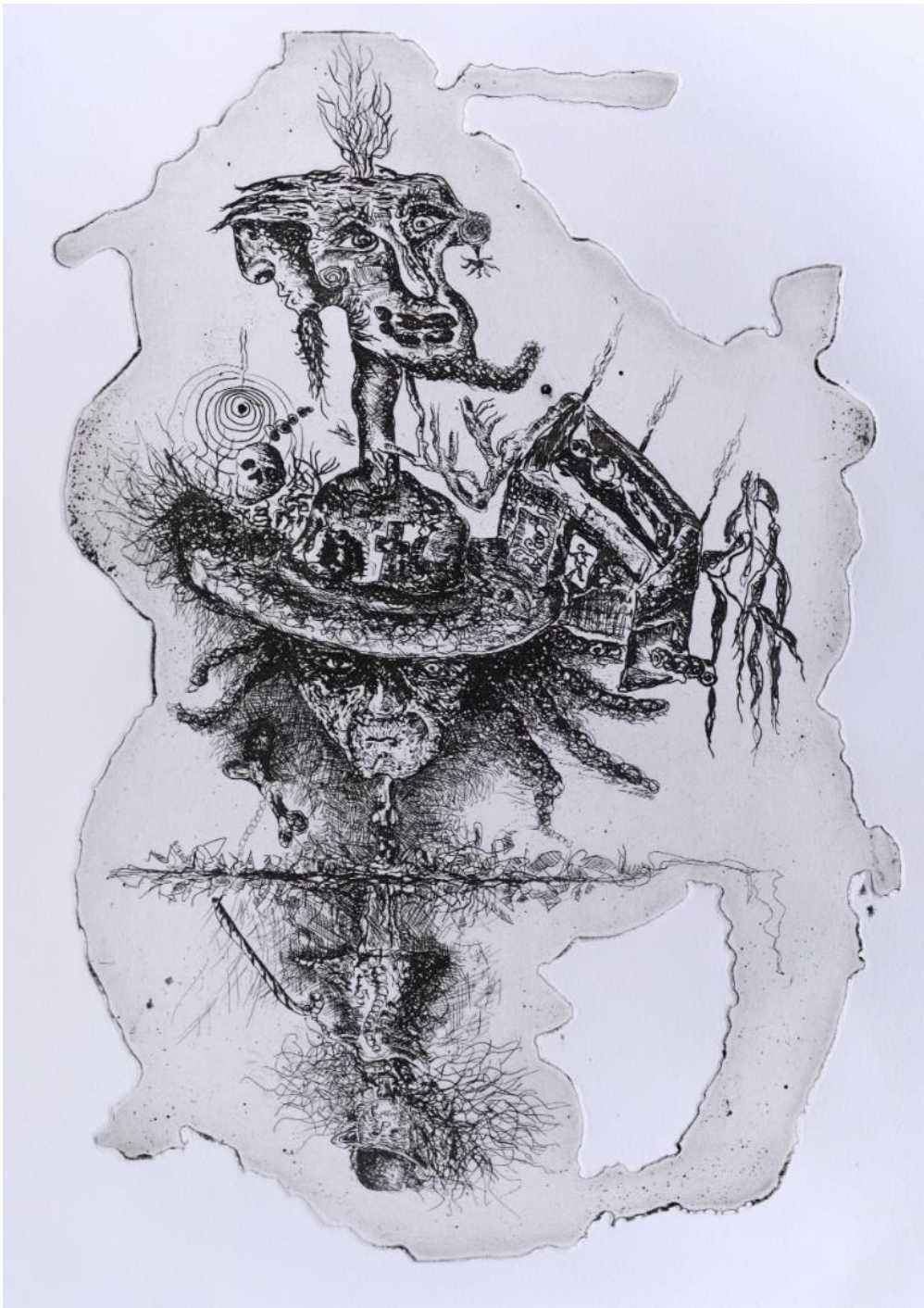

Fig. 41. Guamán Efrén. (2016). Reflejos de la niña interior 30 x40 [grabado aguafuerte] Loja-Ecuador

Así como termina el día lleno de nostalgia, así se va llegando a la culminación de esta investigación, colmada de frustraciones pero también grandes logros como dice un dicho popular, “todo sacrificio tiene su recompensa” o “de lo que siembras cosecharas”. Por tal motivo hay que echar un vistazo hacia atrás y revisar los inicios de la presente y poder tomar nota de lo que se planteó, aquí surge una gran pregunta.

3. posproducción

Recursos empleados para la muestra gráfica.

Fig. 42. CCE (2016) [invitación] Loja-Ecuador

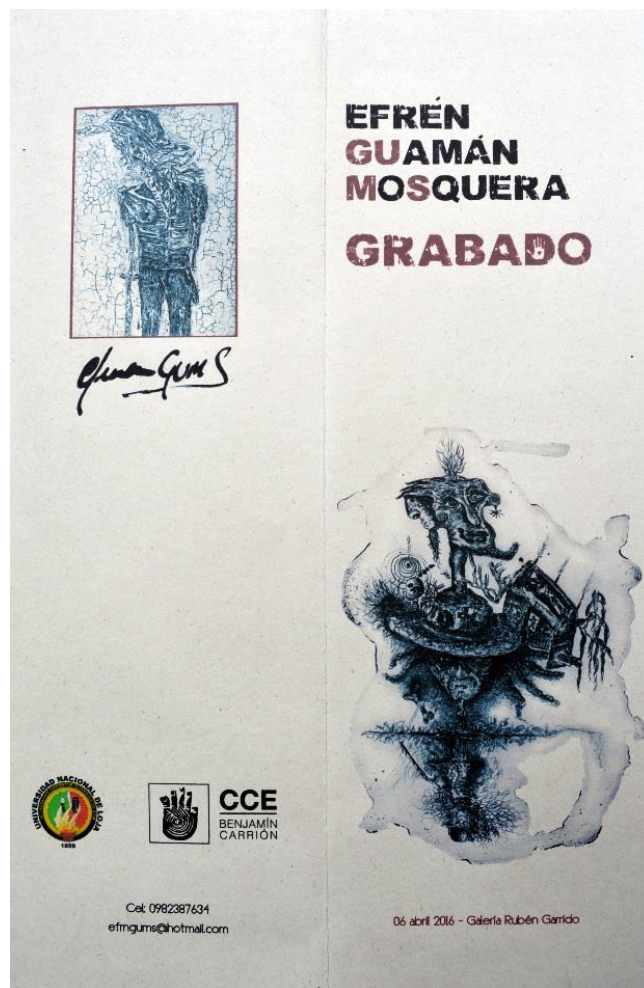

Fig 43. Ashly Curay. (2016). díptico

**EFREN
GUAMÁN
MOSQUERA
GRABADO**

Del 06 al 15 de abril de 2016
Sala de Exposiciones Ángel Rubén Garrido

Fig. 44. Ashly Curay. (Artista). (2016). Afiche publicitario para la exposición de grado [cartel digital]

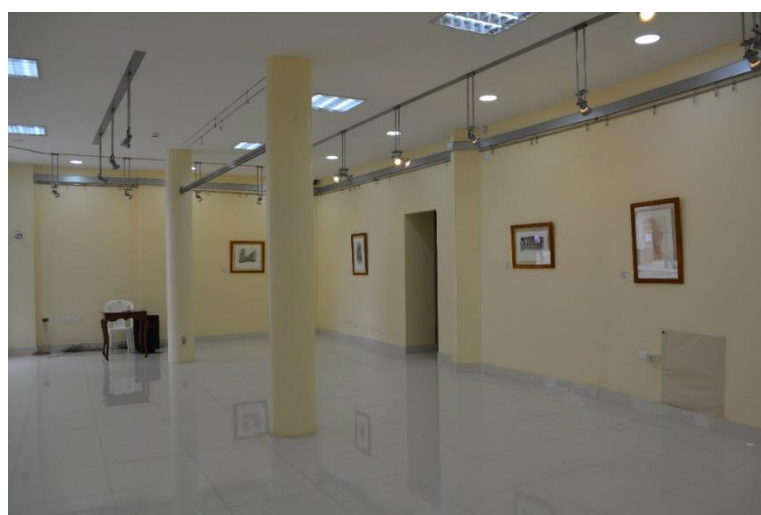

Fig. 45. Efrén Guamán (2016) sala de exposiciones Rubén Garrido [fotografía] Loja-Ecuador

j. BIBLIOGRAFÍA

- Aleš Krejča. Las Técnicas del Grabado, Editorial LIBSA, Pág. 89
- Beth Grabowski, Bill Flick, El Grabado y la Impresión: Guía completa de técnicas, materiales y procesos, Art Blume S.L 2009, pág. 7
- Castellary, Introducción a la Historia de la Pintura, editorial SINTESIS 1991, pág. 309
- Carrete, Vega, Bozal, Fontbona. SummaArtis, El Grabado en España (siglos XIX-XX) Editorial Espasa Calpe S.A, 2000 Pág. 201-282, 491-492 (UNL)
- Carrete, Cremades, Bozal. SummaArtis, El grabado en España (siglos XV-XVIII) Editorial Espasa Calpe S.A, Pág. 2001 321-391 (UNL).
- Coler Ricardo. Eterna Juventud, Editorial Planeta 2008. pág. 18-27
- Dr. “Diccionario Practico EASA” editorial américa S.A (UNL)
- Francisco Leiva Zea, Nociones de metodología de Investigación Científica, 1980 Tipoffset ”Ortiz”
- Gombrich E.H. La Historia del Arte, editorial Diana, 1995
- Guía turística de Loja. (Vilcabamba). 2010
- Hans L. C. Jaffé. Pablo Picasso, Editorial Labor S.A. pág. 9, 49 (UNL)
- Jordi Catafal, clara oliva. El Grabado, Parramón ediciones, S.A. (UTPL)
- Josep Lluís Blasco, Tobies Grimaltos Teoría del Conocimiento. Editorial PUV
- Lebourg Nicole. Curso De Grabado, pág. 68-79 (UTPL)
- Lanner Díaz Rodríguez. Manual didáctico de Artes gráficas (UTPL)
- M. Riat. Técnicas gráficas, Burriana, Verano 2006 pág. 138-140
- Sampieri R, P. Lucio, C. Collado. Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill. Pag.361 2010(UNL)
- Thomas Work. Crear y Realizar Grabados LEDA Pag.5-10 (UNL)
- Oswaldo López chuhurra. Estética de los elementos Plásticos. (1970)
- Nina Kandinsky. Punto y línea sobre el plano. (1995).

WEBGRAFÍA

- Josep Lluís Blasco, Tobies Grimaltos *Teoría del Conocimiento*. Editorial PUV:(<http://books.google.fr/books?id=WcJKT3bkH8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>). (Lunes 9 de diciembre 2013)
- <http://www.unl.edu.ec/educativa/oferta-academica/carreras-de-pregrado/carrera-de-artes-plasticas/>
- *Corrientes del pensamiento contemporáneo*, de la hum.unne.edu.ar
- *Diccionarios de encarta*
- <http://www.loja.gob.ec/contenido/vilcabamba>
- Ciuffardi (2009). *Un viaje al valle de la longevidad*. *BBC*
- <https://www.artmajeur.com/es/gallery/schutz-agent/collection/ultimas-obras/1603816/artwork/ella-la-serena-1973/8587558>
- <https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/8728-11-08>
- <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/peluquero/527e3d31-05b4-4a63-bd21-ec349a73ecf8>
- https://www.tebeosfera.com/documentos/los_inicios_del_relato_en_imagenes._los_grabados_de_william_hogarth.html
- <http://www.odisea2008.com/2012/08/grabados-satiricos-de-william-hogarth.html>
- <https://educacion.ufm.edu/alberto-durero-el-caballero-la-muerte-y-el-demonio-grabado-al-aguafuerte-1513/>

VIDEOGRAFÍA

Película **Los fantasmas de Goya** año 2006 director Miloš Forman. Guion, Jean-Claude Carrière.

k. ANEXOS

Universidad Nacional de Loja
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación

Carrera de Artes Plásticas

TEMA

**“EL GRABADO CALCOGRÁFICO (AGUAFUERTE), COMO TÉCNICA
PARA REPRESENTAR LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS LONGEVOS
DEL VALLE DE VILCABAMBA”**

Proyecto de tesis previo a la obtención
del Grado de Licenciado en Artes
Plásticas; mención: Grabado

Autor:

Efrén Edinsón Guamán Mosquera

Loja – Ecuador

2014

a. TEMA

“EL GRABADO CALCOGRÁFICO (AGUAFUERTE), COMO TÉCNICA PARA REPRESENTAR LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS LONGEVOS DEL VALLE DE VILCABAMBA”

b. PROBLEMÁTICA

Como una forma de expresión del ser humano, el arte se da desde el paleolítico en cuevas manifestadas con pinturas, dibujos, grabados y relieves sobre rocas al aire libre. Para muchos esto es algo artístico, para otros eran hombres primitivos cogiendo tierra de colores y dibujando grotescamente no precisamente “artístico” en una ceremonia previa a la caza. Con el tiempo surge el arte con diversas formas de manifestar y representar, una de ellas es el grabado que tiene sus indicios en China, como una forma de expresión popular, al principio fue empleado como medio de comunicación y decoración con inscripciones de imágenes y símbolos, ejemplo de ello están las monedas, joyas, sellos, etc. Gran parte del grabado se debe al descubrimiento del papel por Cai Lun, ministro o empleado del emperador oriental chino Hedi, donde la necesidad de imprimir sobre papel le condujo a descubrir el grabado el mismo que trascendió, emigró y se radicó en Europa gracias a los árabes dedicados al comercio en países como Francia, Italia, Inglaterra y España, entre otros, expandiéndose luego por el mundo como medio técnico para la reproducción, la que se definiría con el nombre de estampa, que utilizarían de modelo los pintores.

El grabado es practicado como una rama de las artes plásticas, desarrollándose en el transcurso de la historia hasta la actualidad, ha servido como medio para expresar sensaciones, sentimientos y actividades de la vida cotidiana, en diversos países culturas y estilos en los que se destaca el gótico, renacimiento, barroco, en donde utilizaban el grabado para ilustrar escenas bíblicas con sentido de composición y detalle, de gran sensibilidad y maestría. Alberto Durero uno de los tres primeros grabadores de todos los tiempos, artista del renacimiento alemán, distinguido por sus pinturas, dibujos y grabados, estos ejercieron influencia en artistas posteriores, sus estampas de los años 1515 a 1518 fueron los primeros grabados en aguafuerte; también se encuentra el holandés Pieter Brueghel el viejo, en su obra se observa la maestría y destreza en el grabado con temas del paisaje que incluyen actividades de la vida diaria recreadas a su estilo, así lo hacía también el artista británico William Hogarth grabador barroco maestro de la sátira de costumbres y política, ejemplo de la cotidianidad e imaginario personal; el francés Jacques Callot, desarrolló el grabado-aguafuerte con una visión representativa de distintos estratos sociales, un ejemplo son las series de grabados “*Las Miserias y desgracias*

de la guerra''; Rembrandt maestro barroco de la pintura y el grabado considerado el segundo de los más grandes grabadores, su aportación al grabado son las escenas bíblicas, paisajistas y retratos; Adriaen van Ostade realizó 50 grabados sobre la vida campesina holandesa con su estilo propio en grabado calcográfico.

Los movimientos artísticos se desarrollaron como respuesta a cambios políticos-sociales y culturales surgidos tras la industrialización. El tercer grabador fue Francisco de Goya quien combinó las diferentes técnicas de grabado calcográfico con destreza y habilidad al producir visiones veraces de las locuras de la humanidad y la guerra en diferentes series, los caprichos, los desastres de la guerra civil española, los disparates y la tauromaquia; Charles Meryon aguafuertista francés se destaca por la serie de aguafuertes inspirado en barrios cotidianos de París, con diferentes técnicas calcográficas; así también lo hizo Ricardo Baroja de quien se dice es el sucesor de Goya por su buena obra de grabados.

En épocas contemporáneas, Picasso creó una variedad de grabados al aguafuerte con características expresivas experimentales; Juan Gris y Jacques Villon, crearon importantes grabados con línea segura determinante, así mismo Joan Miró conjuga con unidad de técnicas y color; André Masson y Marc Chagall plantean escenas mágicas y de misterio con contextura amplia del imaginario; también John Sloan expresa dinamismo y fluidez en sus grabados. Durante el tiempo el grabado ha venido manteniéndose y desarrollándose en diferentes continentes es así que en Latinoamérica, grabadores como: el colombiano Juan Antonio Roda fracciona y detalla personajes con calidad plástica; el uruguayo Luis Alberto Solari plantea un alucinante inventario de imágenes de pueblo con tono mágico aludiendo a composiciones de denuncia de problemas morales y sociales.

En Ecuador los grabados de Oswaldo Guayasamín ratifican temáticas del indigenismo en su estilo personal; Galo Galecio, aunque su técnica era el linóleo, es con la temática que populariza la cotidianidad y en la actualidad Hernán Cueva plantea un grabado mixto que interpone imagen e ideas de diferentes contextos como lo precolombino en presencia con lo actual.

En vista del desinterés de esta práctica es importante tomarla como proyecto, con el tema de las actividades cotidianas para elaborar grabados en aguafuerte de los longevos de Vilcabamba, motivo que transmite sensaciones de alegría, amistad y sobre todo humildad. Según Coler (2008) “En Vilcabamba, además de vivir mucho, se muere de otra manera, se van a bañar y se mueren, salen a trabajar y se mueren, se acuestan a dormir y nunca más se levantan, sin aviso ni convalecencia (...) no se enferman se apagan, son gente muy humilde pero cuando les llega el momento, se despiden como aristócratas” (p.24). Las actividades de los longevos sensibilizan y conmueven, esto permite tomar y valorar a través del arte del grabado, por medio de un proceso de abstracción de la realidad con la construcción del boceto hasta la representación y reproducción experimental del grabado calcográfico-aguafuerte, recurso técnico que expresa de forma dinámica conceptos contundentes, artísticos-plásticos.

c. JUSTIFICACIÓN

El artista representa mediante la creatividad, la construcción de un lenguaje artístico plástico propio de la cultura y las artes plásticas de un país, región o pueblo, fortaleciendo el patrimonio material e inmaterial y fomentando la sensibilidad del ser humano a través del arte y sus diferentes manifestaciones artísticas propia de cada artista, con rasgos distintivos, espirituales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad globalizada.

El grabado calcográfico, contribuye al conocimiento, desarrollo y fortalecimiento de las actividades artísticas plásticas, en las cuales se imita o expresa lo material he invisible y crea obras reproduciendo o fantaseando la realidad, discerniendo su sentido mientras la reproduce, no con su temperamento, si no con su juicio de conocimiento y cultura que extrae de la observación y comprobación de esa misma realidad de la cual está impregnada toda la existencia, aportando con la construcción de una identidad artística-plástica personal.

El resultado de esta investigación es crear una propuesta de grabado calcográfico-agua fuerte, generando una vinculación directa entre la comunidad y las manifestaciones artísticas, la misma que ayude a fomentar el arte y la cultura y producir reacciones positivas o negativas contundentes frente al espectador ante la posteridad del imaginario recreativo de los longevos que se encuentran en situaciones elevadas a la reflexión.

Como estudiante de la Carrera de Artes Plásticas se es parte de un proceso de formación académica donde se promocionan profesionales con carácter humanístico, en un proceso de relacionar la teoría y práctica, aquello conlleva al presente trabajo investigativo que contribuye al conocimiento técnico y plástico del grabado calcográfico-agua fuerte, que ayude a desarrollarse en el campo laboral y profesional especialmente como persona y obtener de esta manera buenas referencias que sirva como fuente de consulta e información para tareas afines.

d. OBJETIVOS

Objetivos generales

- Analizar la técnica del grabado calcográfico-aguafuerte, para interpretar las actividades cotidianas de los longevos del valle de Vilcabamba.

Objetivos Específicos

- Determinar las características técnicas y artísticas del grabado calcográfico-aguafuerte para aplicar en el proceso de interpretación de grabado.
- Realizar la representación de grabado calcográfico-aguafuerte, recreando las actividades cotidianas de los longevos de Vilcabamba.
- Difundir a través de una exposición el producto de obra gráfica en una sala de la ciudad de Loja con el tema de las actividades cotidianas de los longevos de Vilcabamba.

e. MARCO TEÓRICO

Las artes son manifestaciones de las actividades humanas las cuales expresan visiones personales, que son producto de hechos reales o imaginados que permiten producir obras con recursos plásticos que se encuentran a su alcance, dándoles el valor artístico que corresponde a cada uno de ellos mediante actividades de aprendizaje y desarrollo de la creatividad o pura destreza técnica.

Para la elaboración del marco teórico está considerada la teoría empirista, la misma que sostiene que el conocimiento procede de la experiencia del contacto directo con la realidad, surge en la Edad Moderna los representantes de esta teoría fueron: David Hume, Condillac, Jhon Stuard Mill, George Berkeley John Locke siendo este el primero en dotarlo de una expresión sistemática. En los últimos años del siglo XX esta teoría ha adquirido un significado más flexible, y ahora es utilizada en relación con cualquier sistema filosófico que extrae todos sus elementos de reflexión de la experiencia, el empirismo empleado para asociar y relacionar el conocimiento de la experiencia basándose en la investigación y en la práctica del tema planteado, manifiesta Gombrich E.H (1995) “En los periodos más primitivos, cuando los artistas no eran tan hábiles en representar rostros y actitudes humanas como lo son ahora, lo que con frecuencia resulta más impresionante es ver cómo, a pesar de todo, se esfuerzan en plasmar los sentimientos que quieren transmitir”(p.24). Desde el criterio de Gombrich, se puede decir que no importa el tiempo que pase el artista siempre se esfuerza por plasmar sentimientos y quienes lo observan pueden tener experiencias, estéticas, emocionales, intelectuales o bien combinar todas estas cualidades en una sola obra, con cualquier recurso plástico, siempre cuando sea de gran valor artístico-estético, de gran concepto que defienda tal obra, porque no importa la época que fue realizada la obra, si es realmente buena va a trascender y permanecer en la retina de quienes han observado dicha obra y se mantendrá para la posteridad.

El Grabado

Pocos objetos se dan en la historia del arte tan complejos como las estampas o grabados, por una parte su fabricación por procedimientos mecánicos se mezcla con el carácter de obra de arte y de medio de comunicación, didáctico o científico, y de otra forma son obras destinadas tanto al gran público como a minoría de estetas; nacieron para popularizar el arte se convirtieron en un nuevo arte, y algunas en las que primaba su función utilitaria pasaron a desempeñar funciones estéticas.

Como manifiesta Krejča (1980) “El ámbito del aguafuerte es tan rico en procedimientos expresivos que puede ser considerado como una de las ramas más productivas y expresivas del arte gráfico”(p. 89), el grabado es una forma de expresarse y de crear arte gráfico, no es sencillo tiene su grado de dificultad y complejidad, pero da la flexibilidad para ser destinada a un público variado entre ellos estudiantes, personas comunes y claro a los artistas que sabrán valorar más una buena estampa vista desde el lado artístico.

¿Se encuentra dentro del arte el grabado?

Si la pintura es parte del arte, también es el grabado ambos tratan de representar actitudes y sentimientos de todas las formas de concepciones posibles, el que ha llevado a buscar nuevas formas de hacerlo, en un inicio no era considerado parte del arte pero terminó siendo en la búsqueda de nuevas formas y posibilidades de representación y expresión como en el siglo XVII se aceptaba el grabado como una de las manifestaciones del dibujo, también había quienes preferían una torpe pintura a una estampa de calidad pues muchos de ellos pretendían imitar a la aristocracia pero no hay duda que el grabado se consigue una enorme riqueza expresiva.

En un repaso breve en la historia, en el siglo IX un árabe de nombre Geber descubrió el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, lo que le valió para ser distinguido entre los alquimistas de la edad media, en años posteriores se da la utilización pero no con fines artísticos sino

artesanales, La utilización del ácido nítrico para procesos artísticos se da por el siglo XVI que comprende entre los años 1501-1600. Alberto Durero (1471-1528), el artista alemán más famoso de la época conocido por sus pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte, posteriormente en el siglo XVIII (1701-1800) artistas destacados en el grabado fueron Gustave Doré, donde ya realizaban grabados con nuevas técnicas a más del aguafuerte y sus temas principales eran retratos y paisajes también otros artistas franceses como François Boucher y Jean-Honoré Fragonard evidenciaron la vida de la corte con una serie de grabados que alcanzaron popularidad. Más adelante artistas, realizaron series de grabados con variedades de temas uno de los mejores artistas fue Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), grabador y pintor español considerado uno de los grandes maestros de las artes, combinó la aguainta con el aguafuerte para crear y producir visiones veraces de las atrocidades y locuras de la guerra y la humanidad, pues como dijo el teórico Gautier “*todo grabado es un cuadro original*” Goya creaba grabados de las escenas de las matanzas en la guerra de la independencia donde él siempre se encuentra como espectador y testigo y visiones personales de las que él era parte. A mediados del siglo XIX el francés aguafuertista Charles Meryon tenía maneras diferentes de ver su París querido, representando el encanto y la elegancia de edificios antiguos con un estilo de gran dramatismo.

Los movimientos fauvismo, cubismo y expresionismo, surrealismo, el expresionismo abstracto, el Op Art y el Pop Art los grabadores han estado presentes, desempeñando un rol importante en el arte del grabado, en diferentes estilos y técnicas. Pablo Picasso, el más destacado creó una serie de grabados entre aguafuertes y aguaintas denominados *Suite Vollard* al estilo cubista, donde las imágenes realistas se transforman en abstractas disolviéndolas en elementos cúbicos y entrecruzando formas y planos, Joan Miró en el surrealismo junto André Masson y de Yves Tanguy también Marc Chagall destacado como pintor y grabador aguafuertista quien tiene un sinnúmero de series de grabados, después sería John Sloan y sus aguafuertes.

- **Tipos de grabado**

Existen dos tipos “formas”, el primero es el grabado calcográfico directo como la punta seca y buril o mezzotinta. Y el grabado calcográfico indirecto donde actúan procesos químicos como

ácidos que muerden las placas de cobre o tol negro y después de su reproducciones o impresiones adoptan el nombre de estampa, aquí se establecen la Esmaltografía, Litografía, aguainta, al azúcar, aguafuerte.

- **Aguafuerte**

Esta técnica muy conocida en todo el mundo es una de las más utilizadas en el grabado según Lebourg Nicole, (2000) manifiesta “La práctica del aguafuerte no es sencilla, pero depara muchas satisfacciones una vez que se ha conseguido dominar la técnica” (p. 68). Consiste en saberla apreciar y descubrir los logros que puede dar esta técnica de grabado calcográfico. Para llegar al proceso de grabar una imagen sobre una placa, no es simplemente aplicar ácido sobre la matriz se necesita de todo un proceso y tiempo para poder dominar y lograr los resultados deseados, así como lo hacían los grandes maestros de toda la historia. Para realizar un grabado al aguafuerte, en la teoría se describe los pasos siguientes: preparar la plancha, se cubre la lámina con una capa de cera resistente al ácido, sobre ella se realiza el dibujo o boceto con una herramienta punzante muy afilada, luego se procede a dar un baño de ácido, que entrará solo en las zonas donde no hay barniz en diferentes tiempos, luego limpiar la matriz de residuos de ácido y barniz posteriormente se entinta y limpia el sobrante, colocar la placa de cobre y el papel sobre el tórculo (mesa de grabado) y así obtener la estampa que se puede reproducir las veces deseadas por el grabador.

Las características del aguafuerte son especiales por la complejidad y la expresión por sus líneas realizadas en diferentes tiempos. Es fundamental los materiales con los que se va a trabajar el aguafuerte, para realizar un grabado de este tipo se necesita de lo más básico indispensable como placa de metal o cobre ácidos, puntas y punzones, ruletas, lijas, papel para la impresión (existen varias marcas de papel), tintas apropiadas para grabado, aceite de vaselina o linaza, tórculo diluyente, entre otras cosas para limpiar la tinta y la placa entre otras materiales. Work (1985, p.5-10).

Vilcabamba y su longevidad

Vilcabamba viene de wilcopamba, que significa en lengua nativa kichua, “llanura o valle sagrado de los wilcos”: pamba significa “valle o llanura” y wilco es un árbol sagrado medicinal que crece en este lugar por esta razón ha tomado este nombre. El valle de Vilcabamba se extiende a unos cincuenta y dos kilómetros de la ciudad de Loja en el Ecuador, sus ríos de aguas nutridas de magnesio y hierro, es famosa por albergar habitantes de larga vida, su clima privilegiado, sus noches despejadas y su vegetación exuberante, hacen de este pequeño valle, un paraíso perdido y un punto de encuentro para turistas de todo el mundo, caracterizado por albergar gente de edades avanzadas, por lo que es conocido como el Valle de la Longevidad. Por las bondades de Vilcabamba, muchos quieren ir a vivir allí y disfrutar de la vida con tranquilidad, según el japonés Kokichi Otani expuso al mundo “varias publicaciones internacionales hablan de los longevos de Vilcabamba e invitan a la investigación científica y al turismo de salud”

- Vilcabamba y las manifestaciones Culturales

La parroquia de Vilcabamba es muy conocida y visitado por nativos y extranjeros, en esta se desarrollan varias actividades culturales entre ellas: la Feria Urbana Turística, Artesanal y Cultural, actividad promovida por la Unidad Microempresarial de Desarrollo Empresarial del Municipio de Loja, aquí en Vilcabamba se exhiben productos propios del lugar y de sus alrededores por familias nativas que con esfuerzo y trabajo logran obtener vinos, plátano verde, café, naranjas, chamicos entre otros, también en estas ferias así cada domingo se muestra música de banda, danzas y productos artesanal y claro nunca puede faltar la comida realizada por los lugareños del valle sagrado, en estas ferias permiten que haya un vínculo con la comunidad de manera más cercana para estrechar lazos de hermandad”. Es aquí donde se logra observar con mayor facilidad y ser parte de las actividades cotidianas de cada uno de los longevos, muchos salen a la plaza a tomar el sol o a fumarse un chamico otros a vender sus productos locales, visitan la iglesia y conversan entre ellos, o simplemente sentados en sus

casas cuidando sus animales de granja así mismo trabajando en sus huertos de verduras o de café siempre con su machete en mano y su alforja.

Marco conceptual

- **Ácido o mordiente:** soluciones ácidas que se utilizan para comer el metal de las planchas; los más utilizados son el ácido nítrico, el cloruro férrico y el ácido clorhídrico.
- **Aguafuerte:** Disolución de ácido nítrico que se usa para hacer grabados y para otros usos. Técnica de grabado que consiste en imprimir un dibujo realizado con esta sustancia, sobre una plancha de metal.
- **Aguafuerte en relieve:** la misma técnica que la anterior pero solamente se entinta la superficie de la plancha con un rodillo.
- **Aguatinta:** proceso de grabado en hueco, similar al aguafuerte, que produce una estampa con un aspecto totalmente distinto. Se exponen al ácido amplios segmentos de la lámina, creando zonas tonales más que líneas.
- **Aguafuertista:** persona que graba al agua fuerte.
- **Baño:** sumergir la plancha o el papel con una solución líquida.
- **Calcografía:** procedimiento de grabado que se caracteriza por la utilización de planchas grabadas en profundidad y entintadas en los surcos producidos.
- **Estampa:** cualquier, imagen o figura trasladada al papel u otra materia por medio del tórculo o prensa de la lámina de bronce, plomo o madera en que está grabada.
- **Grabado calcográfico:** técnica de impresión en el que las imágenes son resultado de la estampación, mediante una prensa o tórculo.
- **Matriz:** también se denomina así la plancha grabada
- **Papel para grabado:** papel de buena calidad normalmente elaborado a base de trapos de algodón de gramaje alto, usualmente a partir de 250 g/m². Puede ser industrial o hecho a mano.
- **Tirada:** conjunto de estampas de una misma plancha. Indicativo del número de estampas.
- **Tórculo:** es el nombre con el que se denomina a un tipo específico de prensa utilizada para la impresión de grabados en metal o Calcografías.

f. METODOLOGÍA

La presente investigación se realizará en tres parámetros la primera Bibliográfica en la recopilación y procesamiento de la información de libros, revistas periódicos etc. Etnográfica consiste en observar las prácticas de los grupos humanos y poder participar en estas manifestaciones para obtener conceptos propios y la parte práctica es el ejercicio operativo de la obra.

El instrumento válido para la investigación se considera la guías de observación que orienta para centrar la atención en lo que interesa que se observe como referente para las continuas visitas, contiene algunos indicadores que es necesario considerar en cada una de las visitas, las cuales podrán enriquecerse de acuerdo a las condiciones de cada experiencia.

La convivencia y charla en contacto directo con las personas longevas de Vilcabamba servirá para tener un mayor diálogo continuo y certero sobre el conocimiento del tema y articulación de experiencias.

Métodos

- Método analítico para la realización de la parte teórica y bibliográfica de la presente investigación, éste método permite comprender y explicar de una mejor manera la información para obtener un manejo claro del tema y poder llevarlo a la parte práctica.
- Método Deductivo, no demostrable científicamente, no se busca la explicación de hechos, por lo que solo es tomado como tema que sirve de inspiración para la creación de obra de grabado calcográfico-aguafuerte y no como problema social o cultural.
- Método experimental, permite desarrollar un criterio propio a través del conocimiento único adquirido por la experimentación del manejo de procesos que intervienen en la técnica de grabado calcográfico-aguafuerte, la utilización de herramientas como ácidos, barnices y tintas.

Se conocerá y aplicará la técnica de impresión, para realizar el grabado calcográfico-agua fuerte con un criterio de originalidad con la cual se producirá estampas recreando las actividades cotidianas de los longevos de Vilcabamba impresos sobre formatos y tipos de papel variados, las obras a realizar estarán constituidas a partir de criterios compositivos y experiencias artístico plásticas a fin de poder lograr una producción de calidad con factura.

Esta propuesta recreativa se realizará en base a la recopilación de información como: apuntes escritos, fotografías y filmaciones, para luego efectuar estudios gráficos generales en la elaboración de dibujos preparatorios y bocetos, los cuales llegaran a procesarse en la ejecución y reproducción de la obra gráfica.

g. CRONOGRAMA

Tiempo Actividades	Enero 2014	Febrero 2014	Marzo 2014	Abril 2014 a febrero 2015	Marzo 2015	Abril 2015	Mayo 2015	Junio – julio 2015	Agosto 2015	septiembre	Octubre- Noviembre 2015	Diciembre 2015	Enero 2016	Febrero- Marzo	Abril 2016	Mayo 2016		Marzo - septiembre 2017
Presentación de Proyecto	■	■		■														
Pertinencia		■		■														
Director de tesis			■	■														
Revisión de literatura			■	■														
Entrega de primer borrador de tesis				■	■													
Corrección del primer borrador				■		■												
Recolección de información visual				■			■											
Elaboración de bosquejos				■			■	■	■	■								
Elaboración de bocetos definitivos				■						■	■							
Adquisición de Materiales				■					■									
Elaboración de obra grafica				■							■	■	■	■				
Corrección de posibles fallos				■									■	■				
Entrega y exposición de obras				■									■	■	■			
Revisión y entrega final de teoría				■									■	■	■	■		
Tramites finales				■														■

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Recursos Humanos

Para la realización del proyecto se ha necesitado de la ayuda de varias personas que de alguna u otra forma colaboran en el desarrollo del presente proyecto de tesis con sus criterios y sus correcciones.

- Docentes de la carrera de Artes Plásticas UNL.
- Familiares, facilitando información sobre el tema de investigación radicados en Vilcabamba y Catamayo.
- Investigador
- Longevos de la parroquia de Vilcabamba.
- Autoridades públicas de la parroquia Vilcabamba.
- Bibliotecarios

Instituciones

- Patrimonio cultural
- Casa de la cultura Loja
- Bibliotecas:
 - Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas UNL.
 - Biblioteca de la UTPL.
 - Biblioteca del Consejo Provincial de Loja.
 - Biblioteca Municipal de la ciudad de Loja.
 - Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja

Presupuesto:

Nro.	Adquisición de materiales y gastos	Costo
1	Computadora portátil	1300
2	Fotocopias e impresiones	200
3	Transporte	200
4	Cámara	1500
5	Materiales para realizar la obra	500
6	Extras	1000
	total	4200

Financiamiento. Los costos de la presente investigación correrán a cargo del autor

i. BIBLIOGRAFÍA

1. Aleš Krejča. Las Técnicas del Grabado, Editorial LIBSA, Pág. 89
2. Beth Grabowski, Bill Flick, El Grabado y la Impresión: Guía completa de técnicas, materiales y procesos, Art Blume S.L 2009, pág. 7
3. Castellary, Introducción a la Historia de la Pintura, editorial SINTESIS 1991, pág. 309
4. Carrete, Vega, Bozal, Fontbona. SummaArtis, El Grabado en España (siglos XIX- XX) Editorial Espasa Calpe S.A, 2000 Pág. 201-282, 491-492 (UNL)
5. Carrete, Cremades, Bozal. SummaArtis, El grabado en España (siglos XV-XVIII) Editorial Espasa Calpe S.A, Pág. 2001 321-391 (UNL).
6. Coler Ricardo. Eterna Juventud, Editorial Planeta 2008. pág. 18-27
7. Dr. "Diccionario Practico EASA" editorial américa S.A (UNL)
8. Francisco Leiva Zea, Nociones de metodología de Investigación Científica, 1980 Tipoffset "Ortiz"
9. Gombrich E.H. La Historia del Arte, editorial Diana, 1995
10. Guía turística de Loja. (Vilcabamba). 2010
11. Hans L. C. Jaffé. Pablo Picasso, Editorial Labor S.A. pág. 9, 49 (UNL)
12. Jordi Catafal, clara oliva. El Grabado, Parramón ediciones, S.A. (UTPL)
13. Josep Lluís Blasco, Tobies Grimaltos Teoría del Conocimiento. Editorial PUV
14. Lebourg Nicole. Curso De Grabado, pág. 68-79 (UTPL)
15. Lanner Díaz Rodríguez. Manual didáctico de Artes gráficas (UTPL)
16. M. Riat. Técnicas gráficas, Burriana, Verano 2006 pág. 138-140
17. Sampieri R, P. Lucio, C. Collado. Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill. Pag.361 2010(UNL)
18. Thomas Work. Crear y Realizar Grabados LEDA Pag.5-10 (UNL)
19. Vázquez Sánchez Adolfo, Ideas estéticas de Marx, editorial Pueblo y Educación, 1990

WEBGRAFÍA

1. Josep Lluís Blasco, Tobies Grimaltos Teoría del Conocimiento. Editorial PUV:(<http://books.google.fr/books?id=WcJKT3bkH8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>). (Lunes 9 de diciembre 2013)

2. <http://www.unl.edu.ec/educativa/oferta-academica/carreras-de-pregrado/carrera-de-artes-plasticas/>
3. Corrientes del pensamiento contemporáneo, de la hum.unne.edu.ar
4. Diccionarios de encarta
5. <http://www.loja.gob.ec/contenido/vilcabamba>

VIDEOGRAFÍA

Película *Los fantasmas de Goya* año 2006 director Miloš Forman. Guion, Jean-Claude Carrière.

Documentación pdf

Pdf; Guía a la redacción en el estilo APA, 6ta edición, Biblioteca de la Universidad Metropolitana, Sylvia Zavala Trías, MLS

Universidad Nacional de Loja
Carrera de artes Plásticas

Autor Efrén Guamán

Fecha:.....

Registro de observación		
tipo	Imagen-fotografía	Características
Paisaje urbano		
Paisaje rural		
Cuerpo entero		
rostro		

Otros anexos

Guía de observación de campo Universidad Nacional de Loja Carrera de artes Plásticas

Autor Efrén Guamán

Fecha:.....

Datos informativos sobre los longevos							
Nombres de los longevos	Barrio	Características					Extras
		sex o	Datos			Observaciones	
		M-F	Edad	Actividad	religión		Nro. de Hijos
María		f					Camina con alforja a su casa
Cecilia	central	f	91	Ama de casa	c	2	Tiene dolores al caminar y da de comer sus animales
Julián		m	95	Granjero	c	6	Toma café y fuma chamico
Rosa		f	75	Ama de casa	c	7	Se prepara para ir misa
Rosa		f	101	Ama de casa	c	12	Lava la bajillas y prepara el almuerzo
José		m	99-100	Agricultor	c	0	Descansa en su silla
miguel		m	102	zapatero	c	5	Cosecha café
	central	m					Sale a al parque a misa
Elena		f	89	Ama de casa	c	9	Descansa en su cama
Segundo		m	100	Agricultor	a		

Registro de observación de imágenes

Universidad Nacional de Loja

Carrera de artes Plásticas

Autor Efrén Guamán

Fecha:.....

Registro de observación		
tipo	Imagen-fotografía	Características
Paisaje urbano x		Iglesia
Paisaje rural		Domingo 11hoo am
Cuerpo entero		Gran cantidad de personas mayores
rostro		Vienen de barrios aledaños
		Es un día de fiestas para los ancianos

Registro de observación de imágenes

Universidad Nacional de Loja

Carrera de artes Plásticas

Autor Efrén Guamán

Fecha:.....

Registro de observación			
tipo	Imagen-fotografía	Características	
Paisaje urbano		Rosa – 88 años	
Paisaje rural		x	Pequeña huerta cerca de casa.
Cuerpo entero		x	A pesar de sus rodillas adoloridas va a trabajar
rostro			Dice que eso es un recreo para ella.
			No piensa dejar sus actividades

INDICE

PORTADA.....	i
CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
AGRADECIMIENTO.....	v
DEDICATORIA.....	vi
MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO.....	vii
MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS.....	viii
ESQUEMA DE TESIS.....	ix
a. TÍTULO.....	1
b. RESUMEN.....	2
ABSTRACT.....	3
c. INTRODUCCIÓN.....	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	5
Artistas y obras del grabado.....	10
La reproductibilidad y las normativas del grabado-aguafuerte.....	26
El Aguafuerte.....	29
Procesos, concepciones y características técnicas del grabado aguafuerte.....	30
Análisis de la técnica, materiales y herramientas.....	32
Derivaciones del aguafuerte.....	33
Vilcabamba y la cotidianidad de los longevos.....	39
e. MATERIALES Y MÉTODOS.....	45
f. RESULTADOS.....	49
g. DISCUSIÓN.....	53
h. CONCLUSIONES.....	54
i. RECOMENDACIONES.....	56

➤ PROPUESTA ALTERNATIVA.....	57
j. BIBLIOGRAFÍA.....	94
k. ANEXOS.....	96
a. TEMA.....	97
b. PROBLEMÁTICA.....	98
c. JUSTIFICACIÓN.....	101
d. OBJETIVOS.....	102
e. MARCO TEÓRICO.....	103
f. METODOLOGÍA.....	109
g. CRONOGRAMA.....	111
h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.....	112
i. BIBLIOGRAFÍA.....	114
ÍNDICE.....	120