

TALLER 99: itinerarios del grabado en Chile

Desde la década del **50** los artistas en Chile asumen su trabajo en función de modernizar, ampliar y multiplicar el imaginario artístico nacional. La exposición del Taller 99 se puede reconocer a través de tres aspectos: **Historia Familiar, Taller en Tránsito y Consolidación**, que se distribuyen en cuatro períodos: Fundacional 1956 - 1962, Universidad Católica 1962 - 1967, Refundación 1985 - 1989 y Melchor Concha 1990 - a la fecha.

La historia familiar del Taller 99 se inició en 1956 y desde ese momento se configuró a través de alianzas, asociaciones o colectivos un sistema de intercambios afectivos, productivos e intelectuales. Este deseo de taller se formó al margen de la academia y buscó desarrollar un tipo de obra cuyos procesos de producción y distribución fueran alternativos. Visto a través del tiempo, en el Taller 99 se identifican fundaciones y refundaciones, intensas actividades del tórculo, alternados por breves silencios, una forma tal vez de explicitar la persistencia en el tiempo, un deseo que se traduce en afinidades, obras y sistemas de producción que itineran por espacios diferentes con tal de que acontezca efectivamente el taller.

La visualidad producida al alero de un **taller en tránsito** que va cambiando en el tiempo y en el espacio se divide, *grosso modo*, en figurativos y abstractos. Esto quiere decir, que para algunos artistas, la imagen es el vehículo expresivo que ilustra, traduce o simboliza aspectos de la figura humana, flora y fauna (curiosa presencia en diferentes artistas es la del caballo), naturaleza muerta y paisaje. En otros momentos, el tema mínimo, el objeto descontextualizado y el desplazamiento será el principal motivo; sin embargo, el compromiso cultural y político también se hará sentir, los artistas colaboran con poetas y escritores.

Desde los años 60 los procesos materiales amplían las técnicas, la xilografía y la serigrafía aportarán velocidad, economía y cromatismo a las obras. Una historia de persistencia colectiva se interrumpe el año 1967; pasando a ser el taller de grabado de la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica, iniciando un período de "sueño invernal" que despierta el año 1985.

650 114

A partir de 1984 Nemesio Antúnez y tantos otros artistas comienzan a regresar al país. Nemesio Antúnez refunda en 1985 el Taller y reorganiza a los artistas. Esto significa que la vida artística reanuda su historia y los artistas comienzan a reorganizar sus actividades y sus plataformas de producción y creación. En este contexto, la refundación del Taller 99 es una recuperación material y simbólica a nivel nacional. Desde el año 1990, el Taller 99 asume el desafío de la formalización institucional como entidad de derecho privado: el deseo de

Nemesio Antúnez se irradia a los miembros del taller hasta lograr un nuevo espacio y su **consolidación** en el tiempo. El taller se convierte en Corporación Cultural para poder desarrollar nuevos proyectos, de mayor impacto social y comunicacional. Su muerte en 1993 produjo un silencio y al mismo tiempo, fue la motivación para que nuevas actividades y generaciones asuman este legado cultural que al día de hoy se ha convertido en un importante referente y memoria activa del grabado en Chile.

Ramón Castillo Curador de Arte Contemporáneo Museo Nacional de Bellas Artes

> MC = PERÍODO MELCHOR CONCHA R = PERÍODO REFUNDACIÓN UC = PERÍODO UNIVERSIDAD CATÓLICA

10 m (110-31) 35)

GLOSARIO - INTRODUCCIÓN

El grabado es un lenguaje de las artes visuales cuyos códigos se insertan en el mundo de la gráfica y, como rito cultural, nos entrega la posibilidad de multiplicar originalmente una imagen.

En su concepto tradicional de técnicas y procedimientos, se distingue como denominador común, la acción de provocar una incisión con herramientas sobre una matriz. Es el caso de la gubia sobre una madera, el buril o la punta seca sobre una plancha de metal.

Existen otros procesos donde las matrices no son realizadas por medio de la incisión, éste es el caso de la litografía, serigrafía, técnicas aditivas, procedimientos de impresión fotomecánica y todos aquellos nuevos procesos que se desprenden de las problemáticas contemporáneas.

La matriz en cualquiera de estas instancias es el origen de impresiones esencialmente iguales. Cada uno de estos impresos, ha estado sujeto al proceso de impresión a través de la aplicación de tintas sobre la matriz. En el caso del relieve o planografías, se realizan por medio de rodillos y, con muñequillas en el hueco. La matriz entintada se dispone bajo un papel, el cual con la fuerte presión recoge la tinta, adhiriendo así la imagen.

El proceso de impresión se repite dando paso a una serie de originales múltiples, conformando la edición.

Es importante distinguir el proceso del grabado desde la perspectiva de la creación artística. Esto implica desligarse de complejos malabarismos tecnológicos y supeditar la mediatización del lenguaje, al servicio de una creación pura y original.

El Taller 99 fundado en 1956 por Nemesio Antúnez, ha conservado el grabado a través de su historia en un espacio colectivo, generando instancias de análisis y reflexión en torno a la imagen y técnicas. Las palabras de Nemesio han inspirado el trabajo de generaciones de artistas que han sido parte del Taller 99. Hoy, en Melchor Concha, el colectivo convertido en corporación cultural, sigue convocando la participación de nuevos grabadores en la búsqueda de propuestas contemporáneas.

GLOSARIO EXPLICATIVO DE TÉCNICAS Y TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN LA EXPOSICIÓN

PROCESO

Matriz

Origen. Elemento que soporta la acción de creación. Se utilizan distintos materiales según la técnica desarrollada.

Mordiente

Producto químico utilizado para corroer las planchas de metal. Los más comunes son el ácido nítrico, clorhídrico, muriático y el percloruro de hierro.

Prensa o tórculo

Maquina utilizada para imprimir imágenes desde la matriz hacia el soporte, por medio de la presión.

Rodillo

Cilindro de caucho, poliuretano, gelatina o cuero utilizado para entintar matrices en relieve.

Estampa

Original múltiple impreso sobre papel u otro soporte, realizado por medio de una matriz.

Edición

Conjunto limitado de estampas impresas de una misma matriz. Cada estampa es numerada individual y consecutivamente; este número también señala la cantidad total de estampas del tiraje, de manera que 8/50, corresponde a una unidad que es parte de un cuerpo total de cincuenta ejemplares.

La edición contempla una cantidad limitada de ejemplares de distintas denominación, tales como: (BAT) bon à tirer, (P/A) Prueba de artista, (P/E) Prueba de estado...etc.

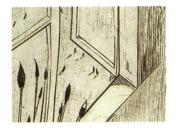
TÉCNICAS TRADICIONALES

1) RELIEVE

Xilografía

Grabado que utiliza un taco de madera como matriz. La imagen se produce al realizar incisiones y cortes con gubias sobre su superficie, estableciendo un bajo y un sobre relieve. El taco se entinta con un rodillo, el que permite que la tinta solo quede en la superficie. Posteriormente se coloca una hoja encima de la matriz y a través de presión, se procede a imprimir la imagen.

2) HUECOGRABADO

• Buril (Talla dulce)

Herramienta de acero poliédrica cortada por la punta en diferentes secciones. Se utiliza en xilografía a contrafibra y en técnicas de grabado en metal. Se reconoce el grabado en buril por su gran nitidez en el trazo.

Punta seca

Punta de acero muy duro, cilíndrica y afilada cónicamente por la punta. Procedimiento de grabado que incide directamente sobre la plancha de metal, abriendo el metal duro en seco y dejando rebabas en ambos lados del surco. No utiliza mordientes.

Aguafuerte

Técnica de grabado que consiste en proteger una plancha de metal con un barniz y dibujar con una punta la imagen, dejando partes del metal al descubierto. Posteriormente la plancha se deposita bajo un baño de ácido, el cual corroerá los trazos descubiertos, produciendo una incisión, la cual recibirá luego la tinta en el proceso de impresión.

Aguatinta

Grabado en metal que permite obtener una gama de grises. Se realiza aplicando con un cernidor polvo de resina sobre una plancha de metal. Al calentar la plancha los granos de resina quedan adheridos a ésta, protegiendo zonas del metal cuando son introducidas al ácido. Las relaciones entre densidad de la resina y la profundidad de la mordida son las que producirán los distintos grises.

3) PLANOGRÁFICAS

Litografía

Procedimiento de impresión plano basado en el principio de rechazo que se produce entre el agua y los cuerpos grasos. Consiste en dibujar una imagen con lápiz o tinta grasa sobre una piedra calcárea, preparada para recibir tanto el agua, como la grasa. La impresión se consigue humedeciendo toda la superficie con agua y aplicando tinta grasa con un rodillo. Esto produce que la tinta quede depositada sólo en las áreas dibujadas. Poniendo una hoja de papel encima y presionando éste sobre la piedra mediante una prensa litográfica, obtenemos la estampa.

4) ESTARCIDO

Serigrafía

Técnica de grabado popularizada como medio artístico en la segunda mitad del siglo XX. Consiste en hacer pasar la tinta a través de una finísima tela de nylon sujeta a un bastidor. La imagen se realiza tapando la tela en las partes que no queremos que pase la tinta, formando una plantilla. Este proceso puede realizarse de forma manual, con fotoquímica y clichés preparados previamente.

OTRAS TÉCNICAS

Existen múltiples variables técnicas para abordar y resolver una matriz. Éstas se basan en extensiones naturales de los sistemas tradicionales y en la aplicación conjunta de nuevos principios desarrollados para la manipulación y reproducción de imágenes, tales como:

- Barniz Blando
- Terrazas y viscosidad de tintas (Hayter)
- Azúcar
- Mezzotinta (Manera negra)
- Chine collé
- Carborundun
- Collagraph
- Gofrado
- Linograbado
- Fotograbado
- Fotolitografía
- Algrafía
- Fotopolímeros
- Electrografía
- Heliografía
- Offset

Auspician:

Organizan:

Colaboran:

Ley de donaciones culturales