



## EL GRABADO EN COLOR

M<sup>a</sup> Ángeles Álvarez González

M<sup>a</sup> Rosa Azorín Matesanz

Aurelio Ayela

José Ángel Bernabéu Juan

José Fuentes

Mirtya Huizzi

Antonio Llorens Cobos

Rafael Llorens Ferri

Vicenta Llinares

Aurelia Masanet

Paco Mora Peral

Cristina Romero Sanmartín

Jennifer Rotter

Concha Sáez

Alfonso Sánchez Luna

M<sup>a</sup> Jesús Soler

WATERLOO  
TALLER DE  
GRABADO  
DE  
EUSEBIO  
SEMPERE



Del 2 de julio al  
17 de septiembre



# TALLER DE GRABADO

EUSEBIO  
SEMPERE

## **Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert**

Presidenta

Luisa Pastor Lillo

Diputado de Cultura

Juan Bautista Roselló

Director

José Luis V. Ferris

Directora Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere

Juana María Balsalobre García

Comisión Asesora del Departamento de Arte y Comunicación Visual

Eusebio Sempere

Elena Aguilera, Pepe Calvo, Iluminada García Torres, Eduardo Infante,

Susana Guerrero, Gertrud Gómez, María Marco, Reme Navarro, Luisa

Pastor Mirambell, José Luis Pérez Pont, José Piqueras, Emilio Roselló y

Jesús Zuazo.

### **Exposición**

“El grabado en color”

Colectiva taller de grabado impartido por José Fuentes.

Casa Bardín, del 2 de julio al 17 de septiembre de 2013.

Organiza

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere.

Coordinación:

Juana María Balsalobre.

Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere

Coordinación técnica:

Inmaculada Fernández Salvador

Pedro Saura Martínez

Isabel Tobarra Pérez.

### **Catálogo**

Coordinación

Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere

Textos

José Luis V. Ferris

Juana María Balsalobre

José Fuentes Esteve.

Traducción

David Azorín. Departamento de Formación de la Diputación de Alicante.

Diseño

Cota Cero

Fotografías

José Luis Carrillo Reche

Impresión

Tábula

ISBN 978-84-7784-648-2

Depósito Legal A 298-2013





# EL GRABADO EN COLOR

DEL 2 DE JULIO AL  
17 DE SEPTIEMBRE

JOSÉ LUIS FERRIS

LA BUENA  
ES BUENA

Nunca es tarde. Nunca es demasiado tarde.

Siempre he dicho y defendido que el arte y, en general, la cultura, han de estar al alcance de cualquier sensibilidad. Creer en lo contrario invalidaría todas las acciones que he venido desarrollando en la vida a nivel personal y restaría sentido a todos los actos que una entidad como el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert programa y desarrolla año tras año.

Desde esa creencia se ha luchado para devolver a nuestro organismo autónomo, a través del Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere, con el espacio y los medios necesarios, el Taller de Grabado que en otro tiempo llegó a definir una de las líneas de trabajo más significativas y más gratificantes del Instituto.

El paso se ha logrado gracias al apoyo decidido, incondicional y firme de Luisa Pastor Lillo, Presidenta de la Diputación de Alicante, de Juan Bautista Roselló, Diputado de Cultura, y gracias, cómo no, a la reivindicativa obstinación de Juana María Balsalobre, directora del citado Departamento de Arte, que soñaba, sin duda, con la disposición de un lugar digno que posibilitara lo que ya es una dulce realidad: el Taller de Grabado de la calle Virgen de África, un espacio luminoso, lato, diáfano, apto incluso para artistas con movilidad reducida, de fácil acceso, con las condiciones espaciales y materiales necesarias para llevar a cabo cursos de la más diversa naturaleza, ya se trate de mobiliario, taburetes, mesas de trabajo, de dibujo o de entintado, ya hablemos específicamente de tórculos, aparatos, utillajes de taller, herramientas...

El pasado 2 de abril nos regalamos la experiencia de inaugurar nuestro y vuestro Taller de Grabado con un curso de alto voltaje. Contar con el Catedrático de Grabado de la Universidad de Salamanca José Fuentes Esteve (reconocido artista plástico, respetado investigador en el complejo campo de la Gráfica y, sobre todo, impecable y admirado profesor y docente) para que impartiera el primer taller, fue uno de los mayores aciertos de esta institución y, sobre todo, la clave del éxito con el que comenzamos esta esperanzadora andadura.

El desarrollo de ese curso –El grabado en color– de 45 horas, realizado del 2 al 6 de abril de 2013, no solo fue un festín de conocimiento, de experiencias vivas, para los alumnos-artistas que lo disfrutaron, sino que se ha podido traducir, con resultados patentes, en la exposición que ahora presentamos y que recoge lo mejor (grabados seleccionados por los propios autores y donados al IAC Juan Gil-Albert) de las obras estampadas aquellos días bajo la atenta mirada de José Fuentes y de la profesora Concha Sáez. La experiencia creativa que durante una semana alimentó la curiosidad y el entusiasmo de profesores, artistas, aprendices, grabadores y maestros se ha hecho visible en esta exposición organizada en la propia Casa Bardín.

Nunca es tarde. Al contrario. Ahora es el momento de disfrutar de este florilegio de estampas, de bellísimos fragmentos de sensibilidad hechos dibujo, línea, mancha o raspadura. Ahora es el momento de contemplar el fruto del encuentro y del aprendizaje, de realizar visitas guiadas y de seguir incluso el discurso teórico a través de fotografías y de vídeos didácticos que se proyectarán durante la exposición para conocer más de cerca los procesos y las técnicas, las enseñanzas –siempre esenciales, siempre sorprendentes (magia pura)– del profesor José Fuentes.

Lo dicho, nunca es tarde.

JUANA MARÍA BALSALOBRE

TALLER DE GRABADO  
EUSEBIO SEMPERE

Grabar puede ser dejar una marca en un soporte, también es estampar e igualmente tiene, entre otras, la acepción de inculcar, rememorar y recordar. Hablamos, por un lado, de vertientes abiertas al arte y a la expresión artística dentro de esa naturaleza y cualidad de la obra gráfica y, por otro, de la importancia, del mérito indiscutible y de la relevancia del alicantino Eusebio Sempere, que dio y da nombre al Taller de Grabado de nuestra institución. Era prioritario, imprescindible, enlazar con Eusebio Sempere, pintor, escultor y artista gráfico al que recordamos de modo especial el tres de abril de este dos mil trece, fecha en que el artista hubiera cumplido noventa años y en la que se iniciaba nuestro curso de grabado y se recuperaba, al mismo tiempo, ese nuevo espacio para la creación y el impulso al lenguaje del grabado contemporáneo en sus diferentes formas y campos de expresión.



El Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha puesto en funcionamiento el Taller de Grabado Eusebio Sempere, que se desarrolló, en otro tiempo, en la calle Tucumán número dieciocho, y que hoy es una reciente realidad en el número dos de la calle Virgen de África de Alicante, lugar y canal idóneo para dar a conocer las técnicas y los potenciales de la producción artística del grabado, de la obra gráfica, de la creatividad, en sus diversos y plurales lenguajes técnicos y artísticos. Hemos contando con el apoyo de la Diputación de Alicante, de su presidenta, Luisa Pastor, del Diputado de Cultura, Juan Bautista Roselló y del director del IAC Juan Gil Albert, José Luis Ferris, así como con la profesionalidad y buen hacer de algunas de sus áreas que han colaborado en esta iniciativa para el acondicionamiento del espacio dedicado al Taller de Grabado. El equipo humano del Departamento de Arte ha superado, día a día, las normales dificultades de una reapertura, la subsiguiente puesta en marcha y la preparación del local para su funcionamiento. Basado en el estudio previo de necesidades y normativas en el que también valoramos diversas e interesantes aportaciones técnicas, entre ellas contamos con la profesionalidad y disponibilidad de José Fuentes Esteve.

En esencia se han unido la intención, la finalidad y el impulso para activar de nuevo el Taller de Grabado en un espacio amplio, diáfano, adaptado para personas con movilidad reducida, de fácil acceso, con las condiciones adecuadas para llevar a cabo los talleres y donde mucho antes se habían ubicado los tórculos, mobiliario, aparatos, herramientas, el utillaje del taller y demás materiales de grabado del nombrado Eusebio Sempere. Disponemos de dos tórculos de grabado, uno grande (pletina de 120x70 cm.) y otro pequeño (pletina de 60x35 cm.), mesas de trabajo, de entintando, de dibujo, taburetes de trabajo y demás equipo emplazado, dispuesto y organizado. Dichos tórculos están en la base de la disciplina y técnica del grabado por los que han pasado un gran número de obras estampadas en talleres impartidos en dicho espacio y también a nivel individual por artistas y grabadores. Entre los talleres realizados desde iniciados los noventa del siglo veinte a los años de la primera década del actual, se pueden mencionar los siguientes: *Aguafuerte y Aguatinta; Del Aguafuerte al Collagraph; El Mezzotinto y la Aguatinta y sus derivados; Xilografía; Litografía; Litografía sobre plancha de aluminio y su versatilidad en la creación contemporánea; Litografía: ferrografía. La plancha de hierro laminada como soporte alternativo; Sobre plancha de aluminio; El Acero como soporte Calcográfico; Grabado susstractivo sobre cobre; Fotograbado; Fotograbado sobre plancha de zinc emulsionada; fotograbado: Fotopolímeros y transfer electrográfico en zinc; Fotocincografía y transfer; Electrografía y grabado; Collagraph; Por técnicas aditivas y collagraph ; Electrografía y grabado; Estampación sobre papel hecho a mano.*

Las vías creativas fueron amplias y diversas en los temas y materias e igualmente relevantes y destacados los expertos que impartieron los cursos, profesores como Alberto March Ten, Alfonso Sánchez Luna, Antonio Aragüez, Antonio Tomás Sanmartín, Blanca Muñoz Gonzalo, Blanca Rosa Pastor, Carmen de la Fuente, Cayetano Ferrández Azorín, David Cantero, Deok Sung Kang, Enrique Mestre, Fernando Chapín Pomares, Francisca Lita Sáez, Jaume Julià, Javier Avellán-García González, José Hernández, José M<sup>a</sup> Yturralde, José Manuel Guillén Ramón, José Piqueras Moreno, Julio Alvarez Yagüe, Manuel Balaguer, Marcia Selsor, María Chana, Marián Ferré Maiques, Maribel Domenech, Michel Coeymans Deltour, Miguel Elías Sánchez, Pedro López Cañas, Pepa Ferrández Bañón, Rilo Chmielorz, Sean Mackaoui, Vicente Quiles Guijarro.

Por otra parte, el dos de abril de dos mil trece tuvo lugar la apertura de las nuevas instalaciones del Taller de Grabado Eusebio Sempere y el inicio real de las actividades con un curso de 45 horas lectivas, de gran nivel y realizado del 2 al 6 de abril con el título EL GRABADO EN COLOR, que impartió el profesor José Fuentes Esteve<sup>1</sup>, docente, investigador, artista y grabador de reconocimiento internacional, Catedrático de la Universidad de Salamanca y Subdirector del Instituto Universitario de Investigación en Arte y Tecnología de la Animación (ATA) de dicha Universidad.

<sup>1</sup> Estudió la Carrera de Bellas Artes en Valencia y Barcelona. Actualmente es Catedrático de Grabado de la Universidad de Salamanca desde el año 1986. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en tres campos distintos: el de la creación como artista plástico, el de la investigación aportando numerosos procesos dentro de la Gráfica y el docente desarrollado en la Universidad de Salamanca y en los numerosos Cursos Extraordinarios impartidos en instituciones públicas y privadas.

En relación a su trayectoria artística cabe destacar las numerosas exposiciones individuales realizadas en Galerías de Arte y en Centros Institucionales como la Calcografía Nacional. Su obra ha representado la Gráfica española en numerosas exposiciones internacionales. Como investigador ha aportado procesos en el campo de la Imagen Múltiple en distintos campos como en el del Grabado Calcográfico: *el Alcogragado, el Oleograbado, el Cerograbado, el Fotoaguafuerte* a partir de reporte de fotocopia, entre otros. En el campo de los Moldes a aportado el Proceso del Grabado en Barro, la Arenografía, la creación de papel sintético a partir de moldes elásticos o la Xilografía Tridimensional. En el campo de la Pulpa de Papel ha desarrollado numerosas alternativas partiendo de diversos procesos de moldes creando nuevas relaciones entre Pulpa y Taracea, Pulpa y Lacas Japonesas, Pulpa y Xilografía, entre otras. En el campo de los Sistemas Aditivos de Grabado ha introducido la materialidad a través de las masillas de poliéster y ha desarrollado nuevas alternativas en el Grabado al Carborundo. Como docente ha introducido en la enseñanza universitaria nuevos contenidos dentro del campo de la Gráfica como el Grabado Objetual. Los numerosos Cursos Extraordinarios que ha impartido se han caracterizado por el carácter inédito y especializado de sus contenidos diferenciado para cada uno de ellos.

Los magníficos resultados obtenidos en el citado curso nos han llevado a organizar esta exposición que, por una parte, se incluye como la número cinco en la serie de muestras de fondos realizadas en la Casa Bardín, al reunir en dicha sala polivalente los grabados donados por sus autores al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert y, por otra, enfoca la variada y multiforme creatividad así como los procesos de estampación utilizados en su procedimiento artístico.

Los autores que forman esta exposición colectiva son: M<sup>a</sup> Ángeles Álvarez González; M<sup>a</sup> Rosa Azorín Matesanz; Aurelio Ayela; José Ángel Bernabéu Juan; José Fuentes; Mirtya Huizzi; Antonio Llorens Cobos; Rafael Llorens Ferri; Vicenta Llinares; Aurelia Masanet; Paco Mora Peral; Cristina Romero Sanmartín; Jennifer Rotter; Concha Sáez; Alfonso Sánchez Luna; M<sup>a</sup> Jesús Soler. Estos artistas, profesores y grabadores han participado en una experiencia creativa de la que en esta exposición muestran una obra en papel, desnuda sin marco para que la persona que se acerque a la composición a la imagen pueda apreciar lo fundamental y su esencia en relación con el dibujo, la línea, la mancha y el significado del color que potencia la imagen y aporta a la percepción directa de los diversos valores plásticos que cada una de ellas posee.

La exposición presenta en la planta baja de la Casa Bardín la distribución de los catorce grabados de alumnos y los grabados del profesor José Fuentes y la profesora Concha Sáez. En la entreplanta se proyecta un vídeo con las imágenes de los procesos y técnicas empleadas, así como una selección de fotografías del taller en otra pantalla, generando dos espacios conectados entre lo real y lo virtual. De esta forma, el espectador obtendrá una información más completa entre los procesos utilizados y los resultados obtenidos.

Del mismo modo, para enriquecer la parte didáctica de la muestra, se programa para el día de la inauguración un “encuentro” con el profesor José Fuentes y dos visitas guiadas para comentar, analizar y conocer de cerca el proceso y los resultados de las técnicas aplicadas y el potencial creativo de cada obra.

## DE CÓMO SE PRODUJO LA MAGIA DEL COLOR EN EL GRABADO

JOSÉ FUENTES

El grabado es un proceso que surgió en el siglo XV con la función de poder multiplicar imágenes y así difundirlas a una sociedad con acceso restringido a la obra única, como el dibujo o la pintura. Cuando surge la fotografía en la primera mitad del siglo XIX y se incorpora a los medios de reproducción, el grabado se liberó de esa función y se puso al servicio de la creación artística. A principios del siglo XX los artistas lo emplean como un medio singular para crear imágenes, con cualidades propias, por encima de su condición multiplicadora. Esta nueva visión del grabado tuvo como consecuencia que los procesos de imagen múltiple tradicionales respondieran más a supuestos creativos que a necesidades funcionales. El resultado fue un siglo XX repleto de nuevas propuestas artísticas que dieron lugar a diferentes técnicas motivadas por sus aportaciones creativas al campo de la imagen. Entre estas aportaciones encontramos el Grabado al Carborundo que supuso una revolución en el modo de crear las matrices y en los resultados obtenidos, generando nuevas formas de construcción de imagen. Además, la introducción de los soportes transparentes en el grabado supuso un avance extraordinario en los procesos de sobreimpresión para generar imágenes a color.

La construcción de una obra con varios colores ha sido un objetivo constante desde los orígenes del grabado. Los experimentos han sido numerosos pero muy condicionados por diferentes problemas técnicos, aportando soluciones de efectos cromáticos muy limitados. Son muy destacables los procesos de color que obtuvo Gautier d'Agoty en la segunda mitad del siglo XVIII, seguido del proceso ideado por Le Blond, ambos muy complejos y laboriosos en la confección de las distintas matrices de color. Durante el entintado de las matrices de metal, los colores se ennegrecían y además se producía una pérdida de intensidad por la progresiva sobreimpresión de las numerosas matrices. Aunque hay muchos ensayos posteriores con evidentes avances, los resultados muestran las limitaciones de estos métodos de creación de imagen a color.

En el curso experimental que he impartido en el Taller de Grabado Eusebio Sempere, del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de Alicante, se planteó un nuevo proceso para abordar la creación de imágenes a color asociando tres factores: la técnica de Grabado al Carborundo, los soportes transparentes de PVC con nuevos recursos de creación y un método de descomposición del color en tres matrices. Esta combinatoria ha hecho posible una alternativa técnica innovadora que ofrece múltiples posibilidades.

Partiendo de la técnica del Grabado al Carborundo que idea inicialmente Henri Goetz en la década de los sesenta, hemos modificado tanto los métodos que él propuso para crear las matrices, como el tipo de matrices y los recursos técnicos para crearlas. La elección de esta técnica para la construcción de imágenes a color obedece a varias razones. Destacamos el modo directo de dibujado por transparencia con el que se crean las matrices, donde los trazos y valores tonales realizados se reflejan con total fidelidad en la estampa final. Además consideramos esencial la propiedad de esta técnica de no ennegrecer los colores durante el entintado, lo que proporciona una luminosidad cromática en la estampación final inigualable por cualquier otra técnica de grabado en talla. Por último, es fundamental la variedad tonal y la riqueza caligráfica que esta técnica puede aportar. Para el curso propuse treinta recursos distintos para crear matrices y generar así combinatorias de efectos gráficos que abarcan tanto recursos de línea, mancha y textura, como infinitas variaciones tonales. Esta propuesta instrumental era esencial para complementarlo con el empleo del color durante la estampación y generar posibilidades nuevas para cualquier proyecto gráfico, con independencia de su naturaleza conceptual.

El empleo de tres matrices transparentes ha sido otro aspecto determinante en un proceso donde la creación de una estampa en color requiere la sobreimpresión de varias matrices. La cualidad transparente de las matrices posibilitaba el uso de un boceto-guía que servía de referencia al artista para ir creando las distintas matrices

controlando su estructura, de modo que en la sobreimpresión se completaba la imagen con total fidelidad.

Para el curso además se planteó un método de descomposición del color a partir de cuatro colores básicos, repartidos en tres matrices distintas para crear una imagen. El método de color lo denominé “dobles complementarios”. Partiendo de un boceto a color, seleccionamos los dos colores más influyentes en la imagen. A partir de ellos, se seleccionan sus complementarios, de tal modo que la imagen final queda construida con dos colores que en el círculo cromático se yuxtaponen y generan relaciones armónicas y otros dos colores que en el círculo cromático se oponen y crean relaciones de vibración y contraste cromático. El empleo de este método y sus consecuencias en la estampa, es lo que viene a dar nombre a este curso, ya que la creación en grabado basada en estructuras de color era el objetivo fundamental.

Parece que lo que acabamos de describir debería ser el factor esencial para que se produjera un acontecimiento creativo singular e interesante como el de este curso. Pero no es así. Existen dos circunstancias que son tan determinantes como los contenidos relatados. Me refiero a las buenas infraestructuras de este Centro y a la calidad y actitud de los artistas participantes. No es posible hacer magia en un curso, es decir, obtener resultados fabulosos, si no se dispone del ambiente adecuado, si no se crea el clima necesario para transformar lo puramente material o instrumental en resultados fascinantes. Y en ello intervienen las condiciones del lugar y la calidad sensible y humana de los participantes, que creemos van a llegar a sorprender al espectador con la creación de las extraordinarias imágenes que nos presentan.

El Centro de Grabado del Instituto Juan Gil Albert reúne unas infraestructuras de espacio, equipos y medios personales que facilitan la inmersión y concentración necesarias para un espectáculo de mágica creación. Destacamos el esfuerzo realizado durante años por el Director del Instituto Juan Gil Albert y el equipo liderado por Juana María Balsalobre, quienes han apostado por el grabado y que hoy es una realidad en Alicante. Por otro lado, los artistas participantes han actuado como esos aprendices de brujo que se entregan a nuevas experiencias con tal receptividad que les hizo olvidar sus propios trucos y sus grandes conocimientos y experiencias anteriores, movidos por el afán de descubrir algo nuevo para ellos y poder mostrarlo a los demás.

Os animo a seguir construyendo un futuro mejor a través del Arte y os doy las gracias a todos los que habéis participado en este proyecto, dándome la oportunidad de compartir la experiencia de parecer el mago que no soy.

M<sup>a</sup> Ángeles Álvarez González

M<sup>a</sup> Rosa Azorín Matesanz

Aurelio Ayela

José Ángel Bernabéu Juan

José Fuentes

Mirya Huizzi

Antonio Llorens Cobos

Rafael Llorens Ferri

Vicenta Llinares

Aurelia Masanet

Paco Mora Peral

Cristina Romero Sanmartín

Jennifer Rotter

Concha Sáez

Alfonso Sánchez Luna

M<sup>a</sup> Jesús Soler

M<sup>a</sup> Ángeles Álvarez González

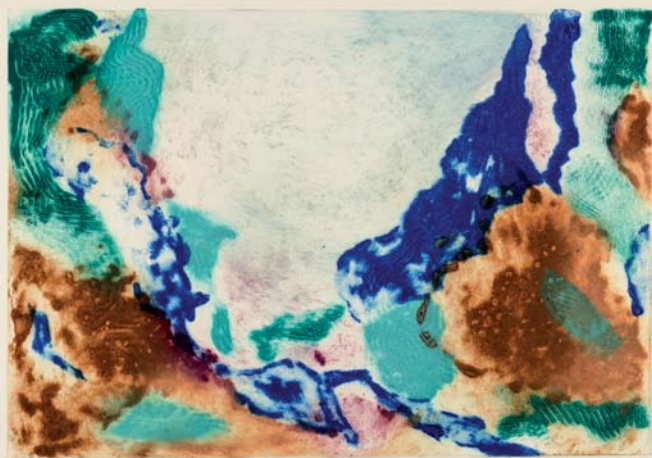




7/A 1

M. J. 2016

M<sup>a</sup> Rosa Azorín Matesanz



P/A 1

17<sup>th</sup> Floor, Jagat Rai  
2013

Aurelio Ayela



José Ángel Bernabéu Juan



59 1

1891

Sin título

Año: 1999

Edición 1:/1

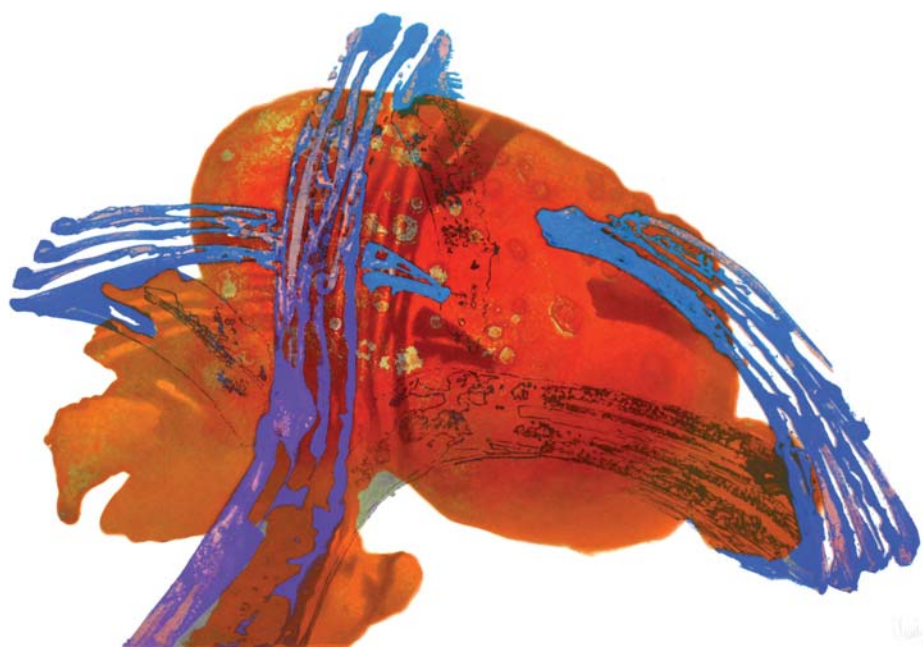
Técnica: grabado al carborundo.

Nº de matrices: tres

Medidas: 100 x 150 cm.

Papel: Arches de 400 gs.





Mirtya Huizzi



3/42

Winter 2012  
2013

Antonio Llorens Cobos



7/25

1/29  
2/13

Rafael Llorens Ferrí



Vicenta Linares





7/21

Leahy 2011

Aurelia Masanet



PA 2

2013





192 1

Paul R. 2012

Cristina Romero Sammartín



Jennifer Rotter





7/23

*[Signature]*

Título: Ecos y apariciones

Año: 2013

Técnica: grabado al carborundo sobre pvc

Dimensiones: 3 matrices de 70 x 50 cm.

Soporte: papel Guarro super alfa



Alfonso Sánchez Luna



1/2

1/2





## **Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert**

Presidenta

Luisa Pastor Lillo

Diputat de Cultura

Juan Bautista Roselló

Director

José Luis V. Ferris

Directora del Departament d'Art i Comunicació Visual Eusebio Sempere

Juana María Balsalobre García

Comissió Assessora del Departament d'Art i Comunicació Visual

Eusebio Sempere

Elena Aguilera, Pepe Calvo, Iluminada García Torres, Eduardo Infante, Susana Guerrero, Gertrud Gómez, María Marco, Reme Navarro, Luisa Pastor Mirambell, José Luis Pérez Pont, José Piqueras, Emilio Roselló y Jesús Zuazo.

### **Exposició**

“El gravat en color”

Col·lectiva taller de gravat impartit per José Fuentes.

Casa Bardín, del 2 de juliol al 17 de setembre de 2013.

Organitza

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere.

Coordinación:

Juana María Balsalobre.

Departament d'Art i Comunicació Visual Eusebio Sempere

Coordinació tècnica:

Inmaculada Fernández Salvador

Pedro Saura Martínez

Isabel Tobarra Pérez.

### **Catàleg**

Coordinació

Departament d'Art i Comunicació Visual Eusebio Sempere

Textos

José Luis V. Ferris

Juana María Balsalobre

José Fuentes Esteve.

Traducció

David Azorín. Departament de Formació de la Diputació d'Alacant

Disseny

Cota Cero

Fotografies

José Luis Carrillo Reche

Impressió

Tábula

ISBN 978-84-7784-648-2

Dipòsit Legal A 298-2013





# EL GRAVAT I EL COLOR

DEL 2 DE JULIOL  
AL 17 DE SETEMBRE

JOSÉ LUIS FERRIS

LA FELICITAT  
ÉS BONA

Mai és tard. Mai és massa tard.

Sempre he dit i defensat que l'art i, en general, la cultura, han d'estar a l'abast de qualsevol sensibilitat. Creure en el contrari invalidaria totes les accions que he desenvolupat en la vida a nivell personal i restaria sentit a tots els actes que una entitat com l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert programa i desenvolupa any rere any.

Des d'aquesta creença s'ha lluitat per tornar al nostre organisme autònom, a través del Departament d'Art i Comunicació Visual Eusebio Sempere, amb l'espai i els mitjans necessaris, el Taller de Gravat que en un altre temps va arribar a definir una de les línies de treball més significatives i més gratificants de l'Institut.

El pas s'ha aconseguit gràcies al suport decidit, incondicional i ferm de Luisa Pastor Lillo, presidenta de la Diputació d'Alacant, de Juan Bautista Roselló, diputat de Cultura, i gràcies, com no, a la reivindicativa obstinació de Juana María Balsalobre, directora de l'esmentat Departament d'Art, que somiava, sens dubte, amb la disposició d'un lloc digne que possibilités el que ja és una dolça realitat: el Taller de Gravat del carrer Mare de Déu d'Àfrica, un espai lluminós, ampli, diàfan, apte fins i tot per artistes amb mobilitat reduïda, de fàcil accés, amb les condicions espacials i materials necessàries per dur a terme cursos de la més diversa naturalesa, ja es tracte de mobiliari, tamborets, taules de treball, de dibuix o d'entintat, ja parlem específicament de tòrculs, aparells, utilitatges de taller, eines ...

El 2 d'abril passat ens regalem l'experiència d'inaugurar nostre i vostre Taller de Gravat amb un curs d'alt voltatge. Comptar amb el Catedràtic de Gravat de la Universitat de Salamanca José Fuentes Esteve (reconegut artista plàstic, respectat investigador en el complex camp de la Gràfica i, sobretot, impecable i admirat professor i docent) perquè impartís el primer taller, va ser un dels majors encerts d'aquesta institució i, sobretot, la clau de l'èxit amb què vam començar aquest camí tan esperançadora.

El desenvolupament d'aquest curs-El gravat en color-de 45 hores, realitzat del 2 al 6 d'abril de 2013, no només va ser un festí de coneixement, d'experiències vives, per als alumnes-artistes que el van gaudir, sinó que s'ha pogut traduir, amb resultats patents, en l'exposició que ara presentem i que recull el millor (gravats seleccionats pels mateixos autors i donats a l'IAC Juan Gil-Albert) de les obres estampades aquells dies sota l'atenta mirada de Josep Fonts i de la professora Concha Sáez. L'experiència creativa que durant una setmana va alimentar la curiositat i l'entusiasme de professors, artistes, aprenents, gravadors i mestres s'ha fet visible en aquesta exposició organitzada a la mateixa Casa Bardín.

Mai no és tard. Ans al contrari. Ara és el moment de gaudir d'aquest florilegi d'estampes, de bellíssims fragments de sensibilitat fets dibuix, línia, taca o raspadura. Ara és el moment de contemplar el fruit de la trobada i de l'aprenentatge, de realitzar visites guiades i de seguir fins i tot el discurs teòric a través de fotografies i de vídeos didàctics que es projectaran durant l'exposició per conèixer més de prop els processos i les tècniques, els ensenyaments-sempre essencials, sempre sorprenents (màgia pura) - del professor José Fuentes.

El que s'ha dit, mai no és tard

.

JUANA MARÍA BALSALOBRE

TALLER DE GRAVAT  
EUSEBIO SEMPERE

Gravar pot ser deixar una marca en un suport, també és estampar i igualment té, entre altres, l'accepció d'inculcar, rememorar i recordar. Parlem, per una banda, de vessants obertes a l'art i a l'expressió artística dins d'aquesta naturalesa i qualitat de l'obra gràfica i, d'altra, de la importància, del mèrit indiscutible i de la rellevància de l'alacantí Eusebi Sempere, que va donar i dona nom al Taller de Gravat de la nostra institució. Era prioritari, imprescindible, enllaçar-lo amb Eusebio Sempere, pintor, escultor i artista gràfic a qui recordem de manera especial el tres d'abril d'2013, data en què l'artista hagués fet els noranta anys i en què s'iniciava el nostre curs de gravat i es recuperava, alhora, aquest nou espai per a la creació i l'impuls al llenguatge del gravat contemporani en les seues diferents formes i camps d'expressió.

El Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere del Instituto Alicantino de Cultura El Departament d'Art i Comunicació Visual Eusebio Sempere de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert ha posat en funcionament el Taller de Gravat Eusebio Sempere, que es va desenvolupar, en un altre temps, al carrer Tucumán número d'fhuit, i que a hores d'ara és una recent rea-litat al número dos del carrer Mare de Déu d'Àfrica d'Alacant, lloc i canal idoni per donar a conèixer les tècniques i els potencials de la producció artística del gravat, de l'obra gràfica, de la creativitat, en els diferents i plurals llenguatges tècnics i artístics. Hem comptant amb el suport de la Diputació d'Alacant, de la seua presidenta, Luisa Pastor, del diputat de Cultura, Juan Bautista Roselló i del director del IAC Juan Gil Albert, José Luis Ferris, així com amb la professionalitat i bon fer de cadascun les seues àrees que han col·laborat en aquesta iniciativa per al condiciona-ment de l'espai dedicat al Taller de Gravat. L'equip humà del Departament d'Art ha superat, dia a dia, les normals dificultats d'una reobertura, la subsegüent posada en marxa i la preparació del local per al seu funcionament. Basat en l'estudi previ de necessitats i normatives en què també valorem diverses i interessants aportacions tècniques, entre elles comptem amb la professionalitat i disponibilitat de José Fuentes Esteve.

En essència s'han unit la intenció, la finalitat i l'impuls per activar de nou el Taller de Gravat en un espai ampli, diàfan, adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, de fàcil accés, amb les condicions adequades per dur a terme els tallers i on molt abans s'havien ubicat els tòrculs, mobiliari, aparells, eines, l'utilatge del taller i altres materials de gravat del nomenat Eusebi Sempere. Disposem de dos tòrculs de gravat, un gran (platina de 120x70 cm.) i un altre de petit (platina de 60x35 cm.), taules de treball, de tintant, de dibuix, tamborets de treball i altre equip em-plaçat, disposat i organitzat. Aquests tòrculs són a la base de la discipli-na i tècnica del gravat pels que han passat un gran nombre d'obres es-tampades en tallers impartits en aquest espai i també a nivell individual per artistes i gravadors. Entre els tallers realitzats des iniciats els noranta del segle vint als anys de la primera dècada de l'actual, es poden esmentar els següents: aiguafort i aiguatinta; de l'aiguafort al Collagraph, el mezzotinto i l'aiguatinta i els seus derivats; xilografia, litografia; lito-grafia sobre planxa d'alumini i la seua versatilitat en la creació contem-porània; litografia: ferrografia. La planxa de ferro laminada com a suport alternatiu; sobre planxa d'alumini; l'acer com a suport calcogràfic; gravat substractiu sobre coure; fotogravat; fotogravat sobre planxa de zinc emulsionada; fotogravat: fotopolímers i transferències electrogràfics en zinc; fotocincografia i transferències; electrografia i gravat; collagraph; per tècniques additives i collagraph; electrografia i gravat; estampació sobre paper fet a mà.

Les vies creatives van ser àmplies i diverses en els temes i matèries i igualment rellevants i destacats els experts que van impartir els cursos, professors com ara Alberto March Ten, Alfonso Sánchez Luna, Antonio Aragüez, Antonio Tomás Sanmartín, Blanca Muñoz Gonzalo, Blanca Rosa Pastor, Carmen de la Fuente, Cayetano Ferrández Azorín, David Cantero, Deok Sung Kang, Enrique Mestre, Fernando Chapín Pomares, Francisca Lita Sáez, Jaume Julià, Javier Avellán-García González, José Hernández, José M<sup>a</sup> Yturralde, José Manuel Guillén Ramón, José Piqueras Moreno, Julio Alvarez Yagüe, Manuel Balaguer, Marcia Selsor, María Chana, Ma-rián Ferré Maiques, Maribel Domenech, Michel Coeymans Deltour, Mi-guel Elías Sánchez, Pedro López Cañas, Pepa Ferrández Bañón, Rilo Chmielorz, Sean Mackaoui, Vicente Quiles Guijarro.

D'altra banda, el dos d'abril de 2013 va tenir lloc l'obertura de les noves instal·lacions del Taller de Gravat Eusebio Sempere i l'inici real de les activitats amb un curs de 45 hores lectives, de gran nivell i realitzat del 2 al 6 d'abril amb el títol EL GRAVAT EN COLOR, que va impartir el professor José Fuentes Esteve 1, docent, investigador, artista i gravador de re-coneixement internacional, Catedràtic de la Universitat de Salamanca i Sotsdirector de l'Institut Universitari d'Investigació en Art i Tecnologia de l'Animació (ATA) d'aquesta Universitat.

<sup>1</sup>Va estudiar la carrera de Belles Arts a València i Barcelona. Actualment és catedràtic de Gravat de la Universitat de Salamanca des de l'any 1986. La seua trajectòria professional s'ha desenvolupat en tres camps diferents: el de la creació com a artista plàstic, el de la investigació aportant nombrosos processos dins la Gràfica i el docent desenvolupat a la Universitat de Salamanca i en els nombrosos cursos extraordinaris impartits en institucions públiques i privades.

En relació a la seua trajectòria artística cal destacar les nombroses exposicions individuals realitzades en Galeries d'Art i en Centres Institucionals com la Calcografia Nacional. La seua obra ha representat la Gràfica espanyola en nombroses exposicions internacionals. Com a investigador ha aportat processos en el camp de la Imatge Múltiple en diferents camps com en el del Gravat calcogràfic: l'Alcogravat, l'Oleogravat, el Ce-rogravat, el Fotoaiguaforta a partir d'informe de fotocòpia, entre d'altres. En el camp dels Motlles a aportat el Procés del Gravat amb Fang, l'Arenografia, la creació de paper sintètic a partir de motlles elàstics o la xilografia Tridimensional. En el camp de la Polpa de Paper ha desenvolupat nombroses alternatives tot partint de diferents processos de motlles creant noves relacions entre Polpa i Taracea, Polpa i Laques Japoneses, Polpa i xilografia, entre d'altres. En el camp dels Sistemes Additius de Gravat ha introduït la materialitat a través de les massilles de polièster i ha desenvolupat noves alternatives en el Gravat a carborúndum. Com a docent ha introduït en l'ensenyament universitari nous continguts dins del camp de la Gràfica com ara el Gravat Objectual. Els nombrosos cursos extraordinaris que ha impartit s'han caracteritzat pel caràcter inèdit i especialitzat dels seus continguts diferenciat per a cadascun d'ells.

Els magnífics resultats obtinguts en el curs esmentat ens han portat a organitzar aquesta exposició que, d'una banda, s'inclou com la número cinc en la sèrie de mostres de fons realitzades a la Casa Bardín, en reu-nir en aquesta sala polivalent els gravats donats per seus autors a l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert i, per altra, enfoca la creativitat variada i multiforme així com els processos d'estampació utilitzats en el seu procediment artístic.

Els autors que formen aquesta exposició col·lectiva hi són: M<sup>a</sup> Ángeles Álvarez González; M<sup>a</sup> Rosa Azorín Matesanz; Aurelio Ayela; José Ángel Bernabéu Juan; José Fuentes; Mirtya Huizzi; Antonio Llorens Cobos; Rafael Llorens Ferri; Vicenta Llinares Aurelia Masanet; Paco Mora Peral; Cristina Romero Sanmartín; Jennifer Rotter; Concha Sáez; Alfonso Sánchez Luna; M<sup>a</sup> Jesús Soler. Aquests artistes, professors i gravadors han participat en una experiència creativa de la que en aquesta exposició mostren una obra en paper, nua, sense marc, perquè la persona que s'acoste a la composició a la imatge pugui apreciar-ne el més fonamental i la seua essència en relació amb el dibuix, la línia, la taca i el significat del color que potencia la imatge i aporta a la percepció directa dels diferents valors plàstics que cadascuna d'elles hi posseïx.

L'exposició presenta a la planta baixa de la Casa Bardín la distribució dels catorze gravats d'alumnes i els gravats del professor José Fuentes i la professora Concha Sáez. En l'entrepantalla es projecta un vídeo amb les imatges dels processos i tècniques emprades, així com una selecció de fotografies del taller en una altra pantalla, generant dos espais connectats entre el real i el virtual. D'aquesta manera, l'espectador obtindrà una informació més completa entre els processos utilitzats i els resultats obtinguts.

De la mateixa manera, per enriquir la part didàctica de la mostra, es programa per al dia de la inauguració una "trobada" amb el professor José Fuentes i dues visites guiades per comentar, analitzar i conèixer de prop el procés i els resultats de les tècniques aplicades i el potencial creatiu de cada obra.

## DE COM, ES VA PRODUIR LA MAGIA DEL COLOR EN EL GRAVAT

JOSÉ FUENTES

El gravat és un procés que va sorgir en el segle XV amb la funció de poder multiplicar imatges i així difondre-les a una societat amb accés restringit a l'obra única, com ara el dibuix o la pintura. Quan sorgeix la fotografia en la primera meitat del segle XIX i s'incorpora als mitjans de reproducció, el gravat es va alliberar d'aquella funció i es va posar al servei de la creació artística. A començaments del segle XX els artistes l'empren com un mitjà singular per a crear imatges, amb qualitats pròpies, per damunt de la seua condició multiplicadora. Aquesta nova visió del gravat va tindre com a conseqüència que els processos d'imatge múltiple tradicionals respongueren més a supòsits creatius que a necessitats funcionals. El resultat va ser un segle XX replet de noves propostes artístiques que van donar lloc a diferents tècniques motivades per les seues aportacions creatives al camp de la imatge. Entre aquestes aportacions trobem el Gravata al Carborúndum que va esdevenir una revolució en la manera de crear les matrius i en els resultats obtinguts, que generaren noves formes de construcció d'imatge. A més, la introducció dels suports transparents en el gravat va esdevenir un avanç extraordinari en els processos de sobreimpressió per a generar imatges a color.



L La construcció d'una obra amb diferents colors ha estat un objectiu constant des dels orígens del gravat. Els experiments han estat nombrosos però molt condicionats per diferents problemes tècnics, i s'hi aportaren solucions d'efectes cromàtics molt limitats. Hi són molt destacables els processos de color que va obtenir Gautier d'Agoty en la segona meitat del segle XVIII, seguit del procés ideat per Li Blond, ambdós molt complexos i laboriosos en la confecció de les diferents matrius de color. Durant el tintat de les matrius de metall, els colors s'ennegrien i, a més, es produïa una pèrdua d'intensitat per la sobreimpressió progressiva de les nombroses matrius. Encara que hi ha molts assajos posteriors amb avanços evidents, els resultats mostren les limitacions d'aquests mètodes de creació d'imatge a color.

En el curs experimental que he impartit en el Taller de Gravat Eusebio Sempere de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert d'Alacant, es va plantejar un nou procés per a abordar la creació d'imatges a color amb l'associació de tres factors: la tècnica de Gravat al Carborúndum, els suports transparents de PVC amb nous recursos de creació i un mètode de descomposició del color en tres matrius. Aquesta combinatòria ha fet possible una alternativa tècnica innovadora que ofereix múltiples possibilitats.

Si partim de la tècnica del Gravat al Carborúndum que idea inicialment Henri Goetz en la dècada dels seixanta, hem modificat tant els mètodes que ell va proposar per a crear les matrius, com el tipus de matrius i els recursos tècnics per a crear-les. L'elecció d'aquesta tècnica per a la construcció d'imatges a color obeeix a raons diverses. Hi destaquem la manera directa de dibuixar per transparència amb què es creen les matrius, on els traços i valors tonals realitzats es reflecteixen amb total fidelitat en l'estampa final. A més, considerem essencial la propietat d'aquesta tècnica de no ennegrir els colors durant el tintat, la qual cosa proporciona una lluminositat cromàtica en l'estampació final inigualable per qualsevol altra tècnica de gravat en talla. Finalment, és fonamental la varietat tonal i la riquesa cal·ligràfica que aquesta tècnica hi pot aportar. Per al curs vaig proposar trenta recursos diferents per a crear matrius i generar, així, combinatòries d'efectes gràfics que comprenen tant recursos de línia, taca i textura, com infinites variacions tonals. Aquesta proposta instrumental era essencial per a complementar-ho amb l'ocupació del color durant l'estampació i generar possibilitats noves per a qualsevol projecte gràfic, amb independència de la seua naturalesa conceptual.

L'ocupació de tres matrius transparents ha estat un altre aspecte determinant en un procés on la creació d'una estampa en color requereix la sobreimpressió de diferents matrius. La qualitat transparent de les matrius possibilitava l'ús d'un esbós-guia que li servia de referència a l'artista per a anar creant les diferents matrius i controlar

la seua estructura, de manera que en la sobreimpressió es completava la imatge amb total fidelitat.

Per al curs, a més, es va plantejar un mètode de descomposició del color a partir de quatre colors bàsics, repartits en tres matrius distintes per a crear una imatge. El mètode de color l'anomenem "dobles complementaris". Tot partint d'un esbós a color, seleccionem els dos colors més influents en la imatge. A partir d'ells, se seleccionen els seus complementaris, de tal manera que la imatge final queda construïda amb dos colors que en el cercle cromàtic es juxtaposen i generen relacions harmòniques i altres dos colors que en el cercle cromàtic s'hi oposen i creen relacions de vibració i contrast cromàtic. L'ocupació d'aquest mètode i les seues conseqüències en l'estampa, és el que ve a donar nom a aquest curs, ja que la creació en gravat basada en estructures de color era l'objectiu fonamental.

Sembla que el que acabem de descriure hauria de ser el factor essencial perquè es produïra un esdeveniment creatiu singular i interessant com el d'aquest curs. Però no és així. Hi ha dos circumstàncies que són tan determinants com els continguts relatats. Em referesc a les bones infraestructures d'aquest Centre i a la qualitat i actitud dels artistes participants. No és possible fer màgia en un curs, és a dir, obtindre resultats fabulosos, si no es disposa de l'ambient adequat, si no es crea el clima necessari per a transformar el purament material o instrumental en resultats fascinants. I en això intervenen les condicions del lloc i la qualitat sensible i humana dels participants, que creiem que arribaran a sorprendre l'espectador amb la creació de les imatges extraordinàries que ens hi presenten.

El Taller de Gravats Eusebio Sempere de l'Institut Juan Gil Albert reuneix unes infraestructures d'espai, equips i mitjans personals que faciliten la immersió i concentració necessàries per a un espectacle de màgica creació. Hi destaquem l'esforç realitzat durant anys pel director de l'Institut Juan Gil Albert i l'equip liderat per Juana María Balsobre, els qui han apostat pel gravat i que, a hores d'ara, és una realitat a Alacant. D'altra banda, els artistes participants han actuat com aquests aprenents de bruixot que s'entreguen a noves experiències amb tal receptivitat que els va fer oblidar els seus mateixos trucs i els seus grans coneixements i experiències anteriors, moguts per l'afany de descobrir algunes coses noves per a ells i poder mostrar-les als altres.

Vos anime a continuar construint un futur millor a través de l'Art i vos done les gràcies a tots els qui heu participat en aquest projecte, i m'han donat l'oportunitat de compartir l'experiència de semblar el mag que no sóc



