

La Colección de Grabado de la Facultad de Artes. Patrimonio artístico

Hernando Guerrero Ramón

Resumen

La facultad de Artes de la Universidad de Antioquia cuenta con una gran colección de grabado. Aquí se explica cómo ha sido posible reunir el conjunto de piezas que conforman esta colección y cuáles han sido los criterios de selección de la misma.

Abstract

In the School of Arts of University of Antioquia there is a large collection of engravings. An explanation is given of how it has been possible to gather all the pieces the collection consists in, as well as of the selection criteria.

ID.95-0292 (DSC_0319)

Beatriz Pérez, sin título, técnica: grabado en linóleo, edición: 1/3, año: 1995

1/3

Beatriz Pérez 1995

Historia, contexto y organización

El grabado y todas sus formas de impresión y reproducción, incluyendo la más reciente creación de imágenes por computador, conserva todavía una característica propia que desde su invención, hace más de 500 años, hasta hoy han permanecido igual, o sea la obtención de imágenes múltiples mediante la utilización de un elemento matriz.

El grabado ha posibilitado la difusión del conocimiento y la cultura en todas las sociedades del mundo, y como acertadamente lo expresa Van Gogh refiriéndose a la imprenta: “La imprenta ha sido para mí un milagro parecido al grano de trigo que se vuelve espiga. Milagro de todos los días y por eso más grande aún; se siembra un solo dibujo y se cosechan muchísimos”.

Dicha característica ha permitido la conformación, conservación y difusión de la Colección de Grabado de la Facultad de Artes, que desde 1991 tiene en sus archivos 1.200 obras realizadas en diversas modalidades del arte impreso, mediante el sistema de donación de un ejemplar de las ediciones que producen los estudiantes de taller de grabado y áreas afines, en diversos sistemas de impresión tanto en relieve, como huecograbado, serigrafía, litografía, medios mixtos, procesos alternativos e impresión digital. También se ha conformado con obras donadas por los docentes de la Facultad, egresados, artistas independientes y los ganadores de premios y menciones de las cuatro Bienales de Gráfica Artística organizadas por la Facultad en 1993, 1995, 1997 y 2000, esta última a nivel nacional.

Es importante citar también la exposición realizada con parte de este material en la Galería del Taller Experimental de Gráfica de La Habana, en 1994; la exposición en las salas de arte del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, de Medellín, en 1999 y otros certámenes artísticos, además de la inclusión de obras de la Colección como material de ilustración de portadas y páginas interiores en varias revistas y otras publicaciones universitarias.¹

Esta importante muestra o conjunto de obras constituye la historia visual y la memoria de más de 12 años de trabajo continuo, donde la materia prima y columna vertebral del proyecto lo constituyen las donaciones y bienales de gráfica artística, que han permitido establecer cuál es la situación actual de estos medios de expresión en nuestro país, a través de la confrontación de los trabajos presentados en estos eventos. Gracias a estas acciones y al decidido apoyo de los estudiantes del taller de grabado de la Facultad, que desde un principio han apoyado la propuesta y sus posibilidades de desarrollo, la Colección se consolida mediante un proceso de recepción periódica de nuevas obras, en un ciclo continuo de renovación del material.

La primera fase, ya consolidada, consistió en archivar las obras originales y en la difusión que se hizo a través de un intenso programa de exposiciones e intercambios, talleres y publicaciones, que permitió el inicio de la segunda etapa: la sistematización y difusión de las obras con su ficha técnica, fotografía digital, textos analíticos por temáticas, videos de procesos y descripción preiconográfica. En este caso se trata de una nueva forma de difusión a través de Internet, que permite globalizar toda la información almacenada, para que cualquier usuario en el mundo tenga acceso a la Colección y pueda plantear nuevos proyectos, como exposiciones virtuales, talleres, análisis de nuevas temáticas, foros, etc.

Ahora, la Colección está en proceso de traslado para el Museo Universitario, en una nueva etapa que permitirá bajo su administración el acopio de nuevo material, hará posible la reactivación de la figura de

las donaciones y las bienales, y el desarrollo de nuevas propuestas en un proyecto conjunto entre el Museo Universitario y el fondo creado para tales fines. De este modo se corrobora con mayor énfasis la famosa cita del gran maestro holandés: “se siembra un solo dibujo y se cosechan muchísimos”.

Objetivos generales

–Conformar la Colección de Grabado de la Facultad de Artes con obras de los estudiantes, docentes y egresados, principalmente.

–Integrar a la Colección las obras que han merecido premios y menciones en las bienales de gráfica artística organizadas por la Facultad de Artes y otras instituciones.

–Recibir en calidad de donación obras de artistas que quieran aportar al engrandecimiento de la Colección.

–Promocionar y difundir en el medio artístico nacional e internacional la producción de gráfica artística de la Colección.

–Conformar el patrimonio artístico de obra gráfica de la Universidad de Antioquia.

–Impulsar en la Facultad de Artes la creación de un postgrado en gráfica artística.

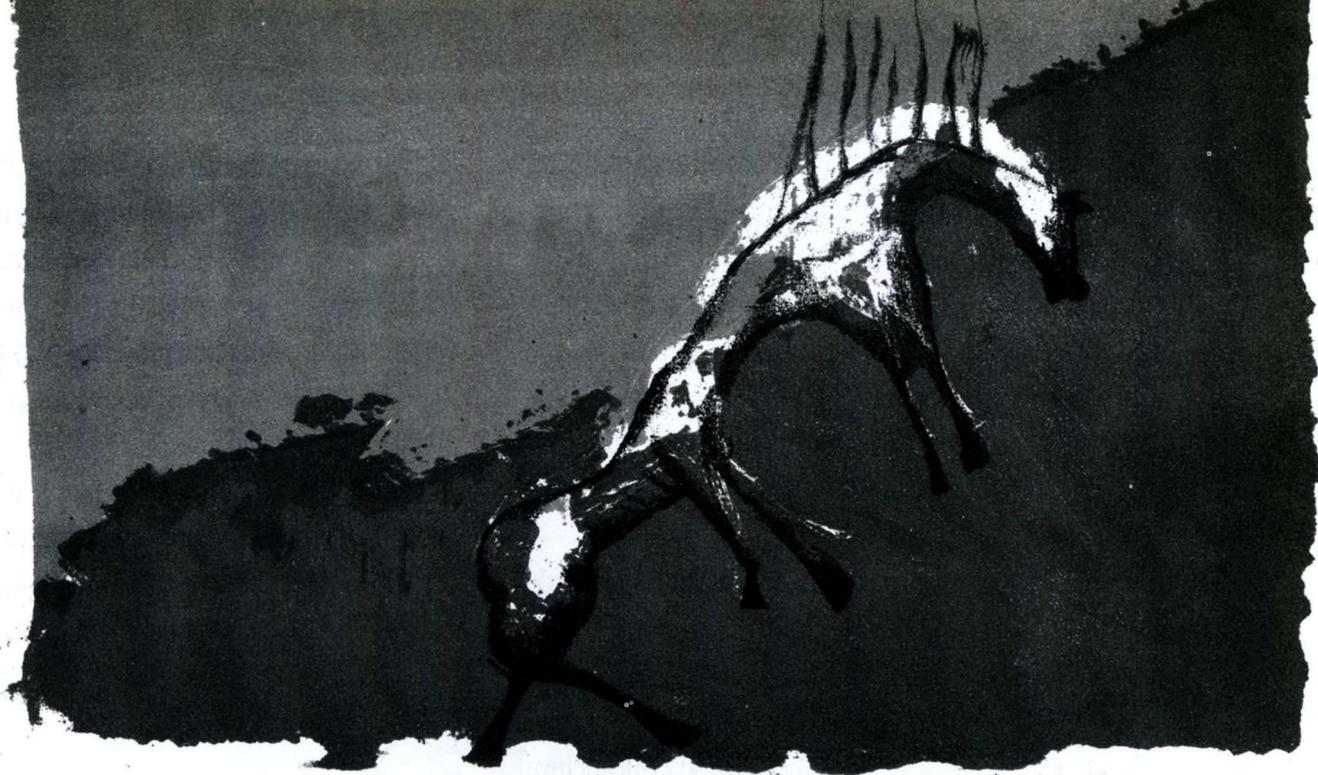
Objetivo específico

Conformar un comité asesor presidido por el coordinador de la Colección, encargado de las siguientes funciones:

–Seleccionar e ingresar periódicamente en los archivos de la Colección las mejores obras realizadas en los talleres de grabado y áreas afines del departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes, así como obras de artistas independientes.

–Realizar el inventario periódico de los archivos, el fichaje técnico y el respaldo fotográfico de dicho material.

–Diseñar el logotipo de la Colección mediante la

P/A

Alejandro Montoya

ID.99-0649 (DSC_0664)

Alejandro Montoya, sin título, técnica: litografía, edición: P/A, año: 1999

impronta de un sello seco y otro de tinta líquida. Estas marcas le confieren al conjunto su propia identidad visual y son de gran utilidad para identificar las obras originales, fichas técnicas y variado material de papelería y documentación.

—Preservar esta memoria visual mediante procesos de conservación, restauración y archivística.

—Permitir su difusión en distintos certámenes artísticos como exposiciones e intercambios, y en medios impresos como libros, revistas, periódicos, catálogos, boletines, etc.

—Apoyar la producción de material electrónico con las obras de la Colección, como videos, fotografía digital y programas de CD-ROM, principalmente. Esto permitirá, entre otras cosas, un conocimiento más a fondo, expedito y funcional de las obras, que evite además el contacto directo con el material original, que ocasiona deterioro por acción de agentes físico-químicos.

—Generar propuestas para el desarrollo de proyectos de museografía.

—Mantener actualizado el sitio web de la Colección con las nuevas propuestas que se vayan generando.

Antecedentes

El taller de grabado de la Facultad de Artes fue fundado por el maestro Aníbal Gil en el año 1960; desde esa época existió como una dependencia del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia hasta 1980, cuando pasó a ser dependencia de la recién creada Facultad de Artes. Desde sus orígenes fue el primer centro de formación y difusión de la gráfica en la región, pero con características bien definidas en su interés por promover la creación artística, más allá de los fines de reproducción comercial establecida en el medio desde principios del siglo xx.

Con el paso de los años el taller ha cimentado una producción visual importante debido, entre otros factores, a la aceptación que han tenido en el medio artístico en general tanto los procedimientos tradicio-

nales como aquellas formas de impresión más actuales, implementadas en el taller de grabado y áreas afines por la vinculación de nuevos docentes, que junto a la dotación de los equipos y materiales existentes hoy, le permiten ofrecer obra artística de calidad. Por este lugar han pasado numerosos estudiantes, egresados de la Facultad y algunos docentes y artistas invitados que, con su producción, han dejado su huella estampada como testimonio de su paso.

De esta forma, la Facultad de Artes, además de difundir la producción artística de sus alumnos y egresados, tiene organizado un importante patrimonio de grabados originales, compuesto por 1.200 obras en distintas modalidades de la gráfica artística, que incluye los más actuales procesos de la impresión digital. El material está ubicado en la oficina 102 del bloque 24 de la Ciudad Universitaria, en buenas condiciones ambientales, de conservación, iluminación y seguridad, y con facilidades para su consulta.

Organización y acopio del material

Una vez realizada la selección de los grabados que periódicamente ingresan a la Colección, por parte del comité asesor, se procede a la verificación de la ficha técnica, identificación visual y ubicación en los archivos.

Las obras originales se encuentran organizadas en orden cronológico en tres planotecas de cinco compartimentos cada una; cada compartimiento tiene 100 obras, para un total de 500 obras por planoteca. Permanecen en archivos 25 carpetas que contienen las fichas técnicas y las fotografías análogas. Las carpetas se hallan organizadas de acuerdo con la identificación de las obras originales y el consecutivo de ingreso. Así, por ejemplo, el grabado ID.99-0689 significa que fue editado en 1999 y corresponde al consecutivo 0689. Este material se ha constituido en una de las fuentes de información más valiosa para consulta inmediata y

de fácil acceso, además de evitar la contaminación de los originales por la constante manipulación. Existe, a modo de información complementaria, una carpeta de negativos correspondiente a las obras originales, variada documentación, proyectos de difusión, catálogos de exposiciones, revistas, afiches, portafolios para el transporte, etc.

Se espera que los objetivos planteados durante los primeros 13 años de vida de esta memoria iconográfica de la Facultad continúen, para que la Colección se consolide y permanezca como un organismo unitario en su concepción y desarrollo.

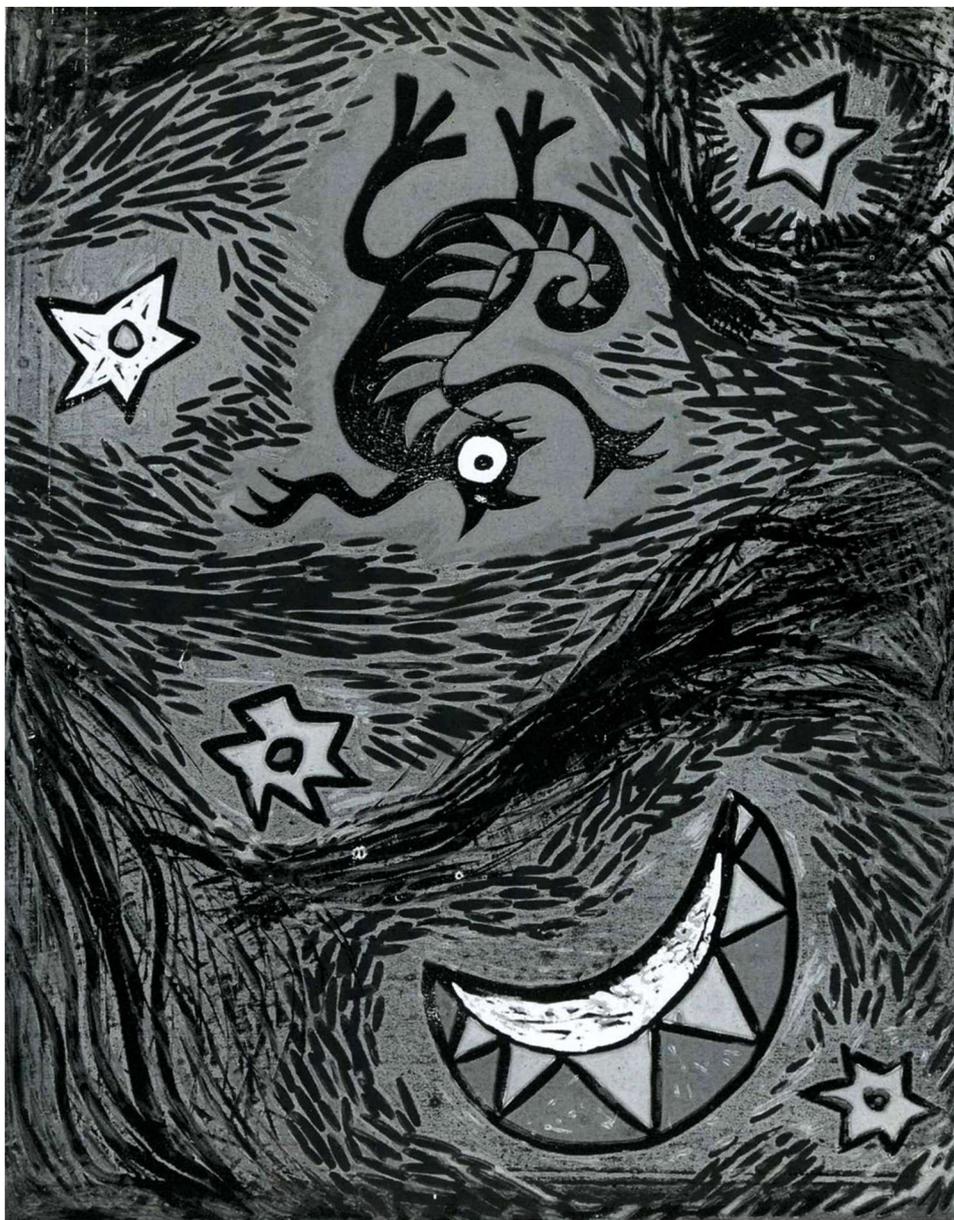
Fase exploratoria

El arte del grabado y áreas afines ha tenido en el pasado reciente, décadas de 1980, 1990 y 2000, escasa difusión en el medio artístico, en especial en las galerías de arte e instituciones oficiales de todo el país. Se deben excepcionar de este panorama la Bienal Americana de Artes Gráficas de Cali, que realizó su última versión en 1986, esporádicos intentos más actuales en otras ciudades como Manizales y Barranquilla, y el Portafolios de la AGPA (Artes Gráficas Panamericanas) de la empresa Cartón de Colombia de Cali, que aún se mantiene vigente.

Esta situación, agravada por la crisis social y política que vive actualmente nuestro país, no es muy promisoría a pesar del nuevo boom que estas formas artísticas han experimentado en los últimos años en los circuitos internacionales. Basta destacar, para citar solo algunos casos, las convocatorias internacionales de Osaka y Kochi en el Japón, Cracovia Polonia, Seúl en Corea, Biella en Italia, Quebec en Canadá, y el Mini Print de Cadaqués en España. En Latinoamérica están vigentes la Bienal de Puerto Rico, la convocatoria internacional La Joven Estampa en La Habana, La Bienal de Córdoba en Argentina y la de Maracaibo en Venezuela, como las más importantes.

ID.00-0853 (DSC_0895)

Jim Fannkugen, *Moonartijuanatrip*,
técnica: policromía en linóleo, edi-
ción: 6/9, año: 2000

6/9

MOONARTIJUANATRIP

JIM FANNKUGEN 196

A corto plazo las bienales de gráfica artística de la Facultad de Artes (canceladas para integrarlas a los Premios Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia) se podrían retomar para la Facultad, incluso bajo la modalidad de convocatorias internacionales. En ese sentido, vale la pena recordar que el último certamen realizado bajo dicho sistema fue en 2002. La experiencia de las convocatorias de 1993, 1995, 1997 y 2000 (esta última de nivel nacional) y el prestigio que tiene la Institución, así lo confirman.

La ausencia de Colombia en estas manifestaciones artísticas, salvo las excepciones anotadas, presenta una situación nada prometedora. En el país se han mostrado solo las propuestas orientadas por los circuitos internacionales que, ante el agotamiento de los temas y modos de expresión considerados como tradicionales, rompieron

con los modelos establecidos para iniciar un período de eclecticismo con el arte conceptual y sus diversas formas de expresión como el único camino por seguir.

Estas tendencias, al estar contextualizadas en el ámbito mundial en momentos de grandes transformaciones sociales y políticas, como la apertura de mercados y la globalización de la economía mediante la conformación de grandes bloques de poder, han afectado de diversa forma a todos los países del mundo, pero en especial a aquellos de economías más débiles y dependientes. Estos hechos han agudizado aún más los problemas de tipo social, económico y político por largas décadas no resueltos, haciendo crisis en los sistemas actuales.

La situación del arte no escapa a esta realidad. Las grandes convocatorias que posicionaron al país en

los circuitos internacionales, como las desaparecidas bienales de Arte de Coltejer, de Medellín y la Bienal Americana de Artes Gráficas, de Cali, así lo confirman. En cuanto al Salón Nacional de Artistas, la convocatoria artística más importante del país, carece de un área para los medios de producción gráfica; de pronto aparecen esporádicos intentos que incluyen el arte múltiple, pero sin un cuerpo teórico que los sustente, de tal modo que quedan diluidos en la cantidad de propuestas presentadas.

Igual panorama encontramos en las galerías de arte más importantes que, debido en parte a los fenómenos analizados, han tenido que cerrar sus puertas al público. Permanecen y son dignos de destacar la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá y ahora el Museo de Antioquia de Medellín. Ante esta visión desalentadora, están surgiendo en el campo artístico, cultural y científico nuevos grupos con interesantes propuestas, que están demostrando al mundo la vigencia y validez de sus ideas.

En el campo artístico, por ejemplo, sobresale, a partir de 1990, aunque no por primera vez, un fenómeno bien interesante pero que no deja de ser paradójico: el resurgimiento del grabado que, desde su entrada a Europa en el siglo xv hasta la actualidad, ha pasado por diversos procesos de transformación con períodos inciertos pero sin desaparecer del todo.

A pesar de los cambios tecnológicos y las nuevas exigencias sociales, ha logrado mantenerse, por supuesto, con adaptaciones, pero conservando la característica más importante desde sus primeros albores, la producción de ediciones múltiples que permiten, entre otros factores a su favor, mayor acercamiento con el público, reducción en los costos, facilidades de envío a cualquier parte del mundo (que los convierte en viajeros cómodos y económicos). Igualmente, los fabricantes de papel han logrado, gracias a los avances de la tecnología, productos de muy buena calidad y resistencia a los ataques de la humedad, luz, manipulación, acción del tiempo, etc.

Dichos valores han representado indudables ventajas y por consiguiente su fortalecimiento. De nuevo hoy son muchísimos los artistas en todo el mundo que con sus obras están demostrando la vigencia de sus propuestas. De nuevo la gráfica artística pasa por períodos con tendencia al alza, parecidos al boom de los años 70, pero de mayores alcances porque, sin abandonar la tradición, se apropia de elementos más actuales e inherentes a la sociedad contemporánea: es el caso de la utilización de los medios masivos, la fotografía, la impresión indirecta, las máquinas de fotocopiado, las ediciones intervenidas mediante entintados simultáneos, la utilización de matrices no convencionales y las más recientes experimentaciones con la impresión digital.

Verificación de fenómenos

Los conceptos expuestos, además de la permanente producción de obra gráfica realizada en el taller de grabado de la Facultad, sirvieron de punto de partida para iniciar un proceso de acercamiento con las instituciones de difusión de las artes de Medellín, como un primer intento para el desarrollo de proyectos más ambiciosos.

Se trataba de la difusión de la recién creada Colección de Grabado de la Facultad, que en 1991 recibió en calidad de donación las primeras obras realizadas por los estudiantes del taller de grabado y algunos trabajos de egresados y profesores que, mediante el mismo sistema, aportaron parte de sus ediciones en beneficio de ese incipiente proyecto. Basta citar como ejemplo las colecciones de los talleres de gráfica Il Bisonte de Florencia, Italia; el Taller de Artes Visuales (TAV), de Santiago de Chile, y el Taller Experimental de Gráfica, de La Habana, con más de 15.000 grabados en su colección, que se renueva constantemente con nuevas donaciones e interesantes proyectos de difusión y comercialización.

ID.00-0925 (DSC_0913)

Diana Trespalacios, *Galgo y luna*, técnica: policromía en linóleo, edición: 1/6, año: 2000

En algunos talleres los artistas tienen a su disposición todos los equipos y materiales para la obtención de sus ediciones. Esa podría ser incluso una de las funciones del taller de grabado de la Facultad, además de su característica fundamental de formador de artistas en sus programas académicos. De este modo se establece también un beneficio mutuo, cuando se organizan con estas obras exposiciones, intercambios, publicaciones, etc. Dichos factores, sumados a las características propias del grabado, que en su fase de

impresión permite producir determinado número de ejemplares, han facilitado a los artistas la donación de una de sus ediciones para la Colección.

Una vez establecidos los contactos iniciales con el área cultural de la Cámara de Comercio y el Museo de Arte Moderno de Medellín, estas instituciones mostraron interés en la difusión del material, a pesar de no ser en su mayoría obras de autores conocidos en el medio artístico, pero con evidencias de valores estéticos y técnicos más que aceptables. Además se llenaba un vacío muy notorio al acercar estos medios a un público que desconoce, salvo excepciones, su riqueza y posibilidades de experimentación y difusión. Finalmente, se tomó la decisión de realizar un proyecto conjunto con la Dirección de Cultura de la Cámara de Comercio de Medellín, quedando pendiente una interesante opción con el Museo de Arte Moderno de Medellín, que en el

mes de julio de 2000 (9 años después) se concretó, albergando en su sede parte de las obras de la Cuarta Bienal de Gráfica Artística, certamen organizado por la Facultad de Artes con ocasión de sus 20 años.

Proceso de selección

Durante cada período académico los docentes del taller de grabado y áreas afines del Departamento de Artes Visuales realizan una primera selección de las obras que los estudiantes realizan en los distintos cursos y modalidades de la impresión artística, a saber:

- Impresión en relieve (xilografía, linóleo, otras matrices)
- Impresión en hueco (calcografía, en zinc, cobre, otros materiales)
- Impresión planográfica (litografía)
- Impresión por tamiz (serigrafía)
- Impresión digital

Vale la pena anotar que este último y reciente proceso de impresión computarizada se procesa en el centro de recursos de informática de la Facultad, con la colaboración de los profesores de dicha área. Estos sistemas de obtención de imágenes computarizadas le confieren a la Colección un sello de contemporaneidad en cuanto a la utilización de nuevos medios de expresión gráfica, como se aprecia en las convocatorias internacionales más importantes del mundo, sobre todo a partir del nuevo milenio.

De igual forma, en el contenido de la programación académica, y a modo de taller de introducción, se realiza un tipo de creación artística que está produciendo resultados muy positivos por la economía, versatilidad y rapidez en la obtención de las imágenes y por la aplicación de nuevos criterios, modos de producción y empleo de materiales. Es bueno aclarar que estas formas de producción no van a sustituir de ningún modo los procesos tradicionales como el grabado calcográfico, la litografía y la serigrafía, ya que estos sistemas tienen tanta validez como los descritos anteriormente. De la variada gama de posibilidades solo citaré algunas:

- Monotipo y sus variantes
- Collage impreso
- Frottage
- Colografía
- Uso de matrices de cartón y otros materiales
- Entintados simultáneos
- Intervención de las ediciones
- Uso de procesos fotográficos
- Xerocopias y offset

Procesos alternativos

Estos procesos permiten un acercamiento a otras disciplinas como la pintura, la fotografía y los medios electrónicos. Buena parte de la Colección tiene en sus archivos obras en estas modalidades; incluso algunas han sido merecedoras de premios y menciones en las bienales de gráfica artística y otros certámenes como la convocatoria internacional de grabado La Joven Estampa en La Habana, que en su versión de 1999 seleccionó uno de los grabados del estudiante Alejandro Jaramillo.

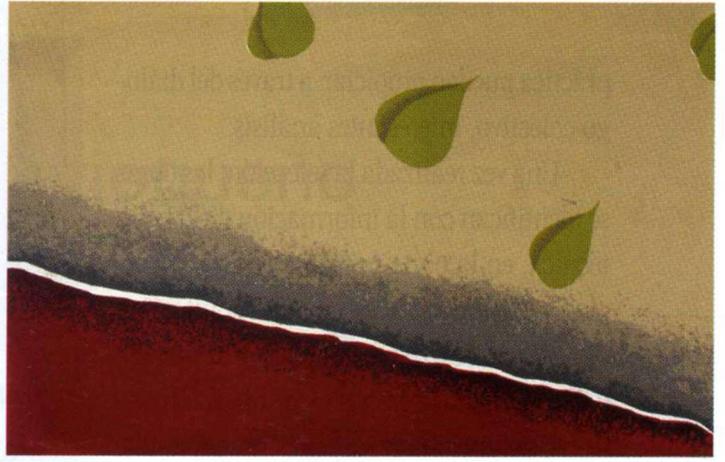
Organización y conservación del material

Acopio e inventario

Durante el proceso académico semestral que organiza la Facultad de Artes, a través del Departamento de Artes Visuales, los docentes de los diversos cursos que ofrece el taller de grabado y áreas afines de dicho Departamento, han tenido como propósito seleccionar aquellos trabajos que por su calidad estética y técnica merezcan ingresar a los archivos de la Colección. Estas acciones se realizan en cualquier fase del proceso productivo; incluso pueden estar acompañadas del concepto de otros profesores y de la participación de los de los mismos estudiantes, quienes mediante esta

ID.94-0251, Oliva Cano, sin título, diptico, serigrafía, 5/12, 1994

ID.05-1199, Carla Andrea Velásquez, sin título, impresión digital, 2005

ID.05-1196, Betty Castro, sin título, impresión digital, 2005

ID.05-1190, Oscar González, sin título, impresión digital, 2005

práctica pueden propiciar, a través del diálogo colectivo, interesantes análisis.

Una vez realizada la selección, las obras se identifican con la información de la ficha técnica, en la parte posterior de cada ejemplar, y se entregan al estudiante monitor con una relación escrita donde se deja constancia del número de obras y su identificación.

Este funcionario, dependiente del comité asesor, nombrado por la Administración a través de convocatoria pública, se encarga de organizar y conservar el material en el sitio de acopio correspondiente (oficina 102, bloque 24), para su posterior ordenamiento cronológico y numérico, marcación con el sello de identificación, organización en planotecas, clasificación e identificación de carpetas con las respectivas fichas técnicas y tomas fotográficas, archivo de negativos, registro en medios digitales y conservación del material. Al ser esta una actividad cíclica, no solo por las donaciones sino por el aporte de los egresados, profesores, artistas independientes y los ganadores de los premios y menciones de las bienales de gráfica artística organizadas por la Facultad de Artes, la muestra se encuentra en estado de renovación y actualización permanente.

Fichaje técnico y fotografía

Si bien el proceso de la toma fotográfica de las obras de la Colección en sus primeros años de vida no se realizó semestralmente de acuerdo con su ingreso periódico, a partir de 1999 se procedió al inicio de esta tarea, con la colaboración del profesor Gabriel Mario Vélez, del área de fotografía del Departamento de Artes Visuales.

La Administración de la Facultad aportó para cubrir el costo de este trabajo, que incluye la toma fotográfica, revelado y ampliación del material en formato 10 x 15 cm. Durante todo el 2001, el monitor de la Colección, estudiante de la carrera de artes plásticas,

ID.99-0701 (DSC_1133)
Rubén Yépes, *Cosmogonía*,
linóleo, edición: 3/5, 1999

Julio César Jiménez, y el suscrito, se encargaron de mantener al día el archivo fotográfico y de las demás previsiones que tiene un proyecto de esta naturaleza. La ficha técnica incluye, además de la fotografía de la obra, la información básica para su identificación: autor (a), título, técnica, año de producción, edición y dimensiones.

Notas

1 Para consulta en detalle de la ficha técnica de todas las obras con su fotografía digital, análisis preiconográfico, textos de una selección temática y otros documentos complementarios, se puede ingresar al sitio web de la Colección: docencia.udea.edu.co/colecciondegrabado. Se puede igualmente acceder por la página de la Universidad: www.udea.edu.co

El grupo MIRA está integrado por estudiantes y docentes de varias dependencias académicas de la Universidad de Antioquia. Pronto contará con un programa de multimedia para recopilar, sistematizar y difundir por medios electrónicos el conjunto de obras de la Colección. Este grupo cuenta con la participación de docentes, estudiantes y artistas independientes que han donado ejemplares de sus ediciones realizadas en el taller de grabado de la Facultad de Artes y en otros talleres.