

Taller: Grafías del paisaje

Por Yolanda Velázquez, artista y educadora

Descripción:

Este taller expondrá a los participantes al mundo del grabado a través de técnicas básicas de gráfica. Cada uno confeccionará un libro acordeón utilizando materiales de desperdicio y otros de fácil accesibilidad. Basándose en la obra “Unicornio en la Isla” de Lorenzo Homar, el estudiante estará invitado a crear sus propias composiciones donde entremezclen elementos de paisajes campestres y urbanos. El tallerista o maestro tendrá a su disposición el ensayo del Profesor Carlos Vázquez, titulado *“El artista y el poeta: la realidad de sus Fantasías”*.

Este taller propone:

- Incentivar el aprecio de una obra maestra de la plástica puertorriqueña.
- Experimentar con un texto poético como fuente de inspiración para creación de una obra visual.
- Crear un trabajo artístico a partir de técnicas simples de grabado.
- Confeccionar un libro artístico con diseño de acordeón, a la vez creando un diseño visual y conceptual con la integración de la imagen y la palabra.

Metodología:

- Presentar la obra original o una reproducción: “Unicornio en la Isla” de Lorenzo Homar.
- Leer el poema de Tomás Blanco que forma parte de la obra.
- Dialogar acerca de la relación entre el texto y la obra y cómo estos se conjugan.
- Mostrar ejemplos de lo que se realizará en el taller.
- Explicar y mostrar la técnica de construcción de libro acordeón.
- Mostrar las técnicas de impresión con fricción (“frottage”) y estampado en relieve.

Materiales:

crayones de colores
esponjas para entintar sellos de goma
gomas de borrar
lápices (HB2, HB4)
materiales con diversas texturas (hojas, bordados, manteles con relieve, moldes de letras, rayadores de queso, monedas, y otros)
papel de construcción
papel cartón (no más de 100 lbs.)
papel de maquinilla de rehúso
pega blanca o pega caliente
tijeras
sellos de goma

Técnicas:

I. Impresión con fricción: “frottage”

Dobla por el lado más largo en partes iguales una hoja de papel preferiblemente de tamaño 8.5 x 14 (legal). Desdobla el papel y dibuja con lápiz a cada lado, a modo de espejo, una composición basada en elementos de paisaje. En el dibujo sólo usa líneas muy suaves dejando espacios en blanco que posteriormente rellena con diversas texturas. En uno de los lados se trabajarán con elementos urbanos y por el otro con elementos de la naturaleza. Luego terminar el dibujo lineal, añadirán una diversidad de texturas. Para esto, pueden usar diferentes fuentes de texturas, tales como, tela, monedas, hojas secas, y otras. Coloca las mismas por debajo del dibujo y frota la superficie del papel con la punta del lápiz o con los crayones de colores. Al frotar, observarán cómo van apareciendo las texturas y cómo éstas ayudan a definir las formas y los espacios en el dibujo. Deben escoger distintas texturas para las áreas que trabajarán el “frottage”, lo ideal es escoger texturas diferentes para lograr variedad e interés en el dibujo. Dependiendo de la intensidad de la presión del lápiz sobre el papel se puede lograr contrastes de tonos o de luz y sombra.

II. Estampado en relieve con gomas

Luego de terminado el grabado con la técnica de “frottage” se procede a estampar sobre el dibujo otros elementos con sellos previamente preparados. La idea es integrar formas de elementos orgánicos, así como textos/letras (monotipo) alusivos al paisaje urbano y rural. Los sellos de goma pueden construirse cortando figuras en el “foam” de goma, y luego pegándolas a un pedazo de cartón grueso o de madera. También pueden crear sus propios sellos de goma tallando imágenes sobre gomas de borrar con cuchillas y gubias.

III. Libro acordeón

Una vez listo el grabado, procede a doblar el papel nuevamente en dos partes. Ahora prepara una portada con una hoja de papel de construcción. Se dobla aproximadamente dos pulgadas hacia el centro desde uno de sus bordes más largos (horizontalmente) y luego se dobla por la misma mitad para formar un cartapacio con bolsillo donde se guardará el librito acordeón. La portada puede ser decorada con estampados.

Glosario:

frottage	técnica artística en la cual usando un lápiz o material de dibujo se frota sobre el papel que cubre texturas, como, por ejemplo, hojas o una moneda, quedando así marcado en el papel el diseño de dicha textura.
estampar	dejar marcado un diseño sobre una superficie utilizando pintura o tinta.
paisaje urbano	la naturaleza vista en el contexto de la ciudad junto con todas las cosas que coexisten en ella creadas por el ser humano.
paisaje rural	la naturaleza apreciada en lugares poco intervenidos por el ser humano.
libro de artista	un libro hecho a mano y que de forma creativa y/o poética representa ideas sin que necesariamente incluya palabras.
libro acordeón	una forma de confección de libro muy antigua donde todas las páginas no están cocidas ni separadas sino unidas por dobleces que abren y cierran como el instrumento del acordeón.

Bibliografía:

Como confeccionar un libro acordeón

<https://booklyn.org/resources/accordion.pdf> (en inglés)

Acerca de cómo hacer un frottage

-<http://artes.uncomo.com/articulo/como-hacer-un-frottage-2487.html>

-<http://www.youtube.com/watch?v=4l8CqyTPP0k> (video en español)

Estándares curriculares abordados: Español, Bellas Artes y Ciencias

Elemental:

ESPAÑOL - comunicación oral-comunicación escrita-comprensión lectora

BELLAS ARTES - expresión creativa-educación estética-investigación histórica, social y cultural

CIENCIAS - los sistemas y los modelos-la energía-la estructura y los niveles de organización del material

Intermedia

ESPAÑOL - comunicación oral-comunicación escrita- comprensión lectora

BELLAS ARTES - expresión creativa-educación estética-investigación histórica, social y cultural

CIENCIAS - naturaleza de la ciencia-tecnología y sociedad-la conservación y el cambio

Superior

ESPAÑOL - comunicación oral-comunicación escrita-comprensión lectora

BELLAS ARTES - expresión creativa-educación estética-investigación histórica, social y cultural

CIENCIAS - naturaleza de la ciencia-tecnología y sociedad-las interacciones-la conservación y el cambio.