

monocopias

DE ARTISTAS ARGENTINOS

Museo Nacional del Grabado
Museo Nacional de Bellas Artes

AUTORIDADES NACIONALES

PRESIDENTE DE LA NACION

Carlos Saúl Menem

MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION

Ing. Agr. Jorge Rodriguez

SECRETARIO DE CULTURA

Prof. José María Castiñeira de Dios

DIRECTOR DE MUSEOS

a/c MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

Arq. Rafael E. J. Iglesia

MUSEO NACIONAL DEL GRABADO

Prof. Oscar Carlos Pécora

AAMG

ASOCIACION DE AMIGOS DEL
MUSEO NACIONAL DEL GRABADO

Asociación Amigos
del Museo Nacional
de Bellas Artes

INAUGURACION: 14 de abril de 1993 a las 19 hs.

CLAUSURA: 16 de mayo de 1993

Horario de visita: Martes a domingo de 13,30 a 19,30 hs.

Sábados de 9,30 a 19,30

Museo Nacional de Bellas Artes
Av. Libertador 1473
Buenos Aires

monocopias

DE ARTISTAS ARGENTINOS

Museo Nacional del Grabado
Museo Nacional de Bellas Artes

1993

El arte de la monocopia

Dentro de los géneros artísticos tradicionales, o sea, pintura, escultura, dibujo y grabado, la monocopia (también conocida como monotipo y como *monoprint*) ocupa un lugar único debido a la calidad especial que otorga a sus impresiones. Suele confundírsela con el grabado, pero se trata de un procedimiento totalmente distinto; quizás podrían aproximarse dado el hecho de que lo que se ha concebido plásticamente sobre una plancha, se recoge luego en una hoja de papel.

La monocopia, sin embargo, no ésta sometida a la acción de ácidos, o mordientes: la plancha sólo presenta una capa de óleo, emulsiones o tintas litográficas con las cuales se ha pergeñado una determinada imagen.

Al indagar su origen, vemos que los primeros testimonios se remontan al Renacimiento, sin que existan datos muy precisos. La información se vuelve más concreta con la figura de Giovanni Battista Castiglione (1610-1665 ?), antecedente citado por la grabadora Alicia Orlandi en su libro tan útil sobre *la monocopia*. Su lectura nos alentó a buscar el punto de partida en el mencionado autor. Figura en el catálogo de una exposición suya en 1971, en el museo de Arte de Filadelfia, con prólogo del erudito inglés Sir Anthony Blunt y un estudio detallado a cargo de Ann Percy.

Pintor y grabador de fama, maestro del barroco italiano, Castiglione, paralelamente al grabado tradicional y a los dibujos a pincel, solía repetir sus temas favoritos (mitológicos, bíblicos, alegóricos) mediante el procedimiento de la monocopia.

Un ejemplo de ello es *Temporalis Aeternitas*, fechado en 1645, del cual existe un monotipo, obra que importa para la clasificación de sus grabados y también porque permite establecer "que el invento del proceso del monotipo data por lo menos de la primera mitad de los '40".

¿Qué perseguía Castiglione con el uso de este nuevo género? ¿Cuál era la razón de que a él recurriese?. Sucede que hacia 1645 ciertos grabados suyos "son ejercicios sobre el problema de la iluminación de una escena nocturna mediante una antorcha", y el hecho de que los repitiera en monotipos " sugiere que Castiglione concibió originalmente el proceso del monotipo cuando se esforzaba en reproducir ciertos efectos de iluminación".

Hacia el final de su vida, el artista intensificó su interés por este medio " y produjo sutiles combinaciones de negro sobre blanco y de blanco sobre negro", como se puede apreciar en sus dramáticas *Natividades*, en *La Resurrección de Lázaro*, o en *Diógenes*, sólo por citar algunos ejemplos. Estas valiosas referencias nos hacen reparar en que el surgimiento de la monocopia, como alternativa frente a la pintura y al grabado, obedece a una imperiosa exigencia expresiva. Castiglione necesitaba producir fuertes contrastes, pero al

Lino Enea
Spilimbergo
"Figura de mujer"
Monocopia 1935

...mismo tiempo "el efecto de sombras profundas, aterciopeladas". La materia esparcida sobre la plancha, al adherirse al papel humedecido, mantiene una fluidez que borra los límites tajantes y sume el todo en una atmósfera de misterio.

Al repasar los escasos testimonios acerca de los orígenes de la monocopia, nos ronda la idea, tal vez peregrina, de que, como a veces sucede, su aparición podría deberse a la casualidad. Imaginemos la baraúnda de la *bottega* renacentista donde no es difícil que el maestro, o el aprendiz, apoyara al descuido una hoja de papel sobre una superficie con restos de óleo y, al levantarla, topase con una imagen imprevista. Quizás no le diera valor por surgir del acaso, o quizás se haya sentido atrapado por un instante. Recordemos la fascinación que experimentaba Leonardo por las manchas en los muros, estímulos para acicatear la fantasía. También, podríamos pensar que la primera monocopia conocida, esta vez con carácter religioso, fue la imagen de Cristo impresa en el paño de la Verónica, y, salvando las distancias, en el terreno profano, las huellas azules dejadas por los cuerpos femeninos en las telas de Yves Klein.

Al parecer, la monocopia no alcanzó mayor difusión después de Castiglione. La vemos resurgir a fines del siglo pasado y a comienzos de éste, en manos de pintores célebres como Degas, Picasso, Matisse o Gauguin. Lo cual nos sugiere que la sensibilidad contemporánea halló un canal favorable para ejercer con plenitud la fantasía, sin limitarse al rigor de la pintura ni a la sujeción del grabado, como lo demuestra la espontaneidad, y hasta el virtuosismo que campean en sus creaciones.

Entre nosotros, son muchos los artistas que cultivaron el género, comenzando por la plana mayor que reúne a Spilimbergo, Pompeyo Audvert, Castagnino, Urruchúa, Bigatti, Raquel Forner, Víctor Rebuffo, Lorenzo Gigli, Rafael Muñoz... Alicia Orlandi agrega a esta lista a los integrantes del grupo de la *Recherche Visuelle*, Julio Leparc, Francisco Sobrino y García Rossi que trasladaron a la monocopia el fruto de sus búsquedas, así como a Luis Wells, Noemí Di Benedetto y Víctor Chab, que en la abstracción obtuvieron resultados ponderables.

La muestra que se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes permite valorar trabajos tanto de los maestros como de sus continuadores, conjunto que da idea de la fertilidad que deriva de esta feliz unión entre una plancha entintada y una hoja de papel.

Debemos agradecer al Director del Museo Nacional del Grabado, Prof. Oscar C. Pécora, la oportuna iniciativa de organizar la exposición así como el celo de sus colaboradores, artistas Nydia Sroulevich y Bernardo Di Vruno. Gracias a todos ellos se ofrece por primera vez una selección de jerarquía, que mucho dice respecto de la calidad y la inventiva de nuestros plásticos, saldando una deuda que hace tiempo teníamos con este género tan atractivo.

GUILLERMO WHITELOW
*Miembro de las Asociaciones
Argentina e Internacional
de Críticos de Arte*

Buenos Aires, marzo de 1993

La monocopia y su técnica

En las artes plásticas, la monocopia es una de las disciplinas artísticas menos conocida. Los antecedentes de la misma hay que buscarlos en el siglo XVII y a pesar de que posteriormente, artistas famosos realizaron obras dentro del procedimiento, su difusión no ha sido suficiente. Este breve manual, incorporado al catálogo de esta antológica exposición, pretende ayudar al visitante a conocer mejor la monocopia y su técnica, cumpliendo con ello su único objetivo.

El interés por esta bella forma de expresión ha crecido sin duda. En los últimos años se han realizado numerosas exposiciones individuales en nuestro país. También son mayores los envíos de monocopias a salones nacionales, municipales, provinciales y privados.

Cada artista se expresa de manera diferente, empleando recursos y herramientas distintas. La técnica de la monocopia es tan amplia que todo creador en el proceso de ejecución, consigue calidades y efectos múltiples, de tal forma que la obra puede resultar de complejidad extrema o muy simple desde el punto de vista de su organización. Compleja o simple, el resultado será "una" monocopia. De allí su denominación, monotipo en Europa, monoprint en Estados Unidos y monocopia en la Argentina.

La prensa para estampar, planchas, tintas o pinturas al óleo, rodillos de goma o gelatina, pinceles, espátulas, trapo o tarlatana, kerosene, alcohol, etc., son las herramientas y materiales necesarios para realizar monocopias. Otros elementos y la infinita variedad de recursos, son el

patrimonio que distingue a un artista de otro.

La ejecución de la monocopia, las herramientas, materiales y recursos, son temas que amplío después por separado. Solamente me referiré aquí a un detalle de riesgo cuando se trabaja con tintas o pinturas. Las tintas o pinturas son elaboradas obligadamente en capas delgadas, característica fundamental de la monocopia, a los efectos de una correcta estampación. El detalle de riesgo está en el secado de estas finas capas de material, que al contacto con el aire inician el peligroso proceso de secado, aún usando retardador, en cuyo caso la monocopia está condenada al fracaso por deficiente estampado. Los tiempos de elaboración, para que esto no suceda, son relativos y deben manejarse con atención, tratando de mantener humedad las tintas y resolver toda la obra en dos horas aproximadamente.

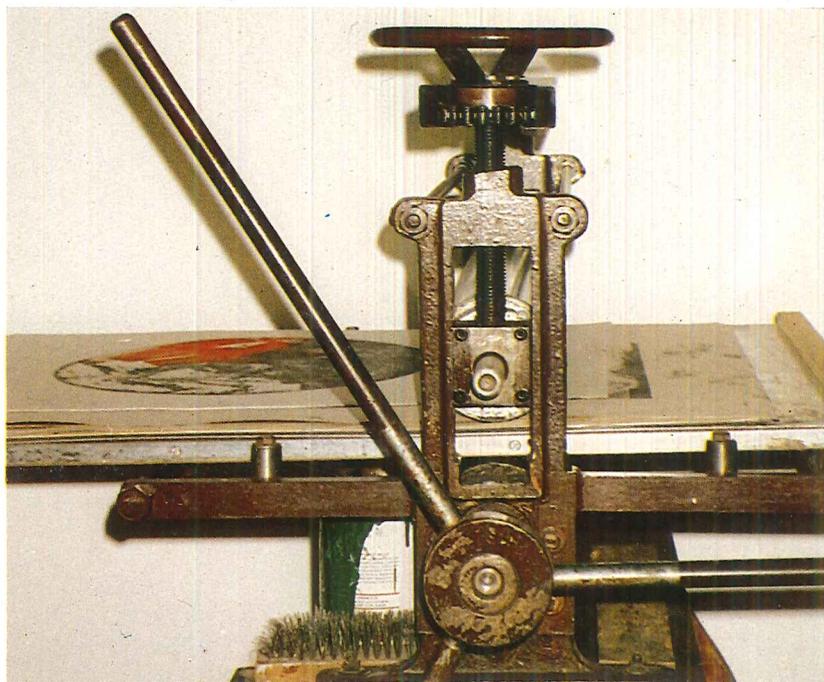
Composición, dibujo, calidades y efectos variados, exigen resoluciones rápidas, pues el resultado es "definitivo" ya que en la monocopia no se admiten "retoques" después de su estampación. Se advierte aquí que las monocopias complejas, deben ser "pensadas" antes de su ejecución. Las obras más simples son de realización rápida y de recursos limitados, sin que ello disminuya la posibilidad de resultados sorprendentes y magníficos.

Finalizada la monocopia, traslado al tórculo la plancha donde fué realizada, a fin de proceder al estampado de la misma, colocando el papel sobre su superficie impregnada de las tintas.

Prensa o tórculo para estampar

Son varios los tipos conocidos de estas máquinas. Las hay eléctricas, hidráulicas y manuales. Personalmente prefiero las manuales, lo que me permite un mejor control de sus funciones.

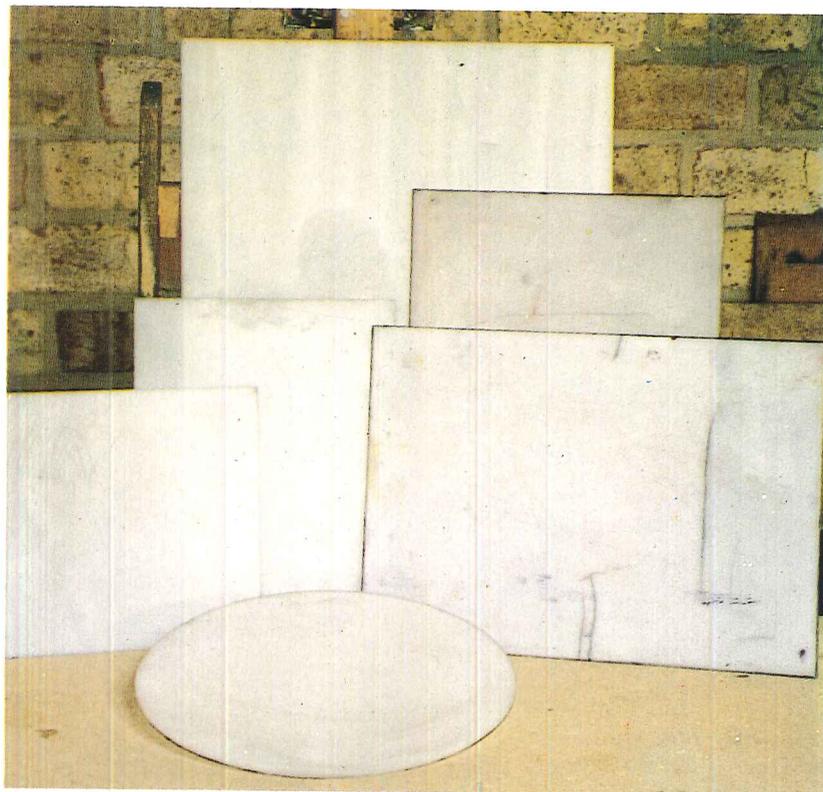
La prensa o tórculo es simple, se trata de dos cilindros torneados y bien pulidos, cuyos diámetros varían según su longitud y que giran entre rulemanes, al impulso del volante que observamos adelante. Entre ambos va colocada la platina, metálica cuando es muy buena, o de otros materiales nobles. Sobre su superficie se coloca la plancha en la que fué realizada la monocopia, a efectos de pasarla entre los cilindros y proceder a su estampación.

Planchas de material acrílico

Las planchas que utilizo son de material acrílico, translúcidas y de tono blancuzco, de 3 mm. de espesor y de formas geométricas variadas, sobre cuyas superficies, indistintamente, realizo las monocopias.

También las utilizo como paleta de mezcla y para extender las tintas hasta convertirlas en capas finas. Si por causa del tiempo o por presiones exageradas se rompe en pedazos informes, estos son muy útiles para lograr efectos de transparencias y de formas extrañas. También son usadas planchas de materiales distintos al acrílico, como el metal u otras de superficie blanca y brillante.

Rodillos, pinceles y espátulas

Son herramientas útiles y casi siempre indispensables para la ejecución de monocopias. Los rodillos, de goma o gelatina, son de tamaños, diámetros y longitudes diferentes. Los muy pequeños, de milímetros de ancho, son de fabricación personal, y los utilizo para los dibujos, grafismos y contornos, o bien para entintar pequeñas zonas sin tocar colores vecinos. Los más grandes se usan para fundido de colores, traslado de tintas a la plancha-monocopia y para los plenos en fondos o superficies grandes.

Los pinceles y espátulas cumplen distintas y variadas funciones. La espátula para mezclar y "batir" tintas, o rebajarlas y obtener efectos

diversos de textura o valor. Los pinceles, para contornos, texturas, salpicados y chorreados, midiendo con cuidado la cantidad

de materia y fluideces, los que en cantidades excesivas, producen manchas y "estallidos" ajenos a una buena estampación.

Tintas o pinturas al óleo

Se usan tintas como las de imprenta, de buena calidad y resistencia a la luz. Su densidad y brillo enaltece a los tonos y al color. Las pinturas al óleo son también de gran utilidad y pueden usarse solas o mezcladas con las tintas. El óleo exige un especial cuidado al manipularlo. Apenas admite la

utilización de rodillos y es difícil el control de perfiles y transparencias por su falta de densidad.

El estampado sobre papel produce un efecto mate no exento de belleza y preferido por muchos artistas, sobre todo por aquellos que, en el pasado, solamente usaron óleos.

En la actualidad, la mayoría prefiere las tintas.

Objetos y elementos varios

Son usados con el fin de obtener calidades, texturas, formas y efectos muy variados y a veces sorprendentes. Cartones, plantillados de acetato, cintas, piolines, trapos rejilla viejos, arena, azúcar y muchas cosas más, tantas que es difícil su enumeración.

Cada artista debe hacer con ellos su propia experiencia, y son de capital importancia las horas que le dedique a la monocopia. Sería una

ligereza expresar que "todo vale" para la ejecución, pero sé que estos elementos usados con sabiduría, nos permiten resultados, a veces inesperados pero valiosos. Además, la necesidad de resoluciones rápidas, por las características de la monocopia, hace que estos elementos sean muy queridos por los artistas curiosos, que experimentamos continuamente con ellos a fin de acelerar los procesos de ejecución.

Papeles

Puesto que la monocopia se estampa en papel y siendo éste su soporte preferido, la calidad del mismo es importante, así como también su tramado y gramaje. Los papeles importados de marcas reconocidas internacionalmente, son requeridos por los monocopistas argentinos, que también reconocemos la excelencia de algunos papeles de fabricación nacional que usamos con frecuencia.

En general la gran mayoría humedecen el papel antes de su estampado, introduciéndolo en bateas durante un tiempo que no debe ser exagerado para la monocopia. Luego se lo coloca entre secantes para extraer el agua sobrante. Algunos prefieren el estampado sobre papeles sin humedecer, con lo que evitan odiosas ondulaciones, pero a su vez corren el riesgo de una mala estampación, con pérdida de la obra.

Es una buena costumbre dejar a la vista el sello que identifica al fabricante del papel, como prueba de su calidad.

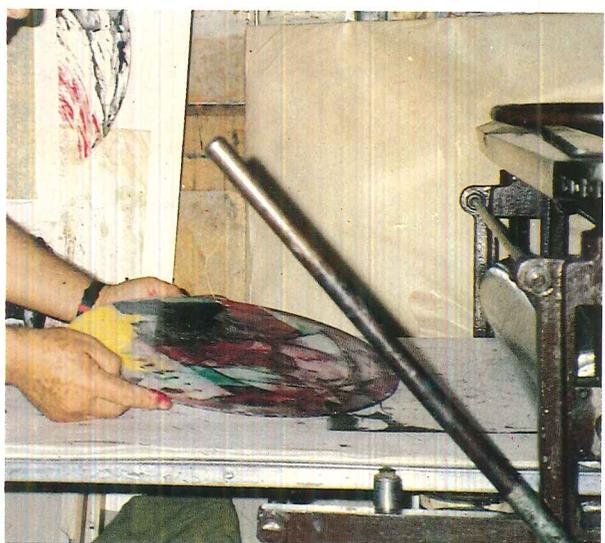
Proceso de una variante de monocopia

1

2

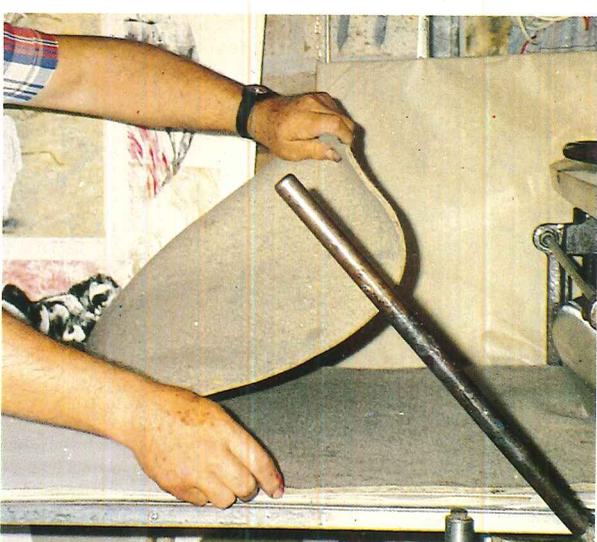
3

4

5

6

7

8

9

10

- 1 Preparando las pinturas con rodillo.
- 2 Trasladada la pintura o tinta litográfica a la plancha, comienza la elaboración de la monocopia.
- 3 Terminada la monocopia, colocamos la plancha sobre el tórculo para ser estampada en papel.
- 4 Colocamos el papel sobre la plancha con mucho

- cuidado para evitar que se deslice.
- 5 Extendemos sobre aquel otra hoja presionando levemente, a fin de que se adhiera a la plancha evitando así un estampado deficiente.
- 6 Sobre los mismos colocamos un fieltro.
Este elemento puede ser incluido en el estampado de las copias.

- 7 Por medio del volante pasamos la platina entre los dos cilindros, previo ajuste de la presión.
- 8 La única monocopia ha sido estampada.
- 9 Limpiamos la plancha con alcohol fino a efectos de desengrasarla bien.
- 10 La plancha ha quedado lista para ejecutar otra monocopia.

La monocopia

La plancha

En la ilustración vemos la plancha en la cuál fue realizada la monocopia que está a su lado estampada en papel. Su elaboración fué rápida y los recursos utilizados fueron pocos y sencillos. Este hecho no limita la posibilidad de que obras simples, espontáneas y de rápida ejecución, resulten creaciones de alto nivel artístico. En la música, la literatura, la pintura, etc. son conocidos geniales "impromptus". El carácter del "impromptu", y la espontaneidad, son el corazón mismo de la monocopia, que palpita al ritmo de los tiempos, igual que otras formas de expresión vitales y modernas. En cuanto a los materiales y recursos, hay quienes prefieren manejarse con toda la gama de colores y elementos, y otros que continúan con el claroscuro, utilizando negro o tierra. Esta tendencia claroscurista, es la que utilizaron como medio de expresión en la monocopia; los artistas considerados precursores de este procedimiento. La técnica que emplearon era simple y de pocos recursos, que fueron suficientes para obtener estupendas monocopias. Tinta negra o tierra, o pintura al óleo, que extendían sobre la plancha en una sola capa o película delgada, dibujando con finas puntas las formas y contornos, para luego dar paso al uso de tarlatana, trapos diversos y pinceles, a fin de obtener contrastes de formas y volúmenes, y toda la gama de tonalidades grises hasta el blanco absoluto, obtenido por el tono del papel en zonas donde las tintas fueron quitadas totalmente. Esta etapa figurativa de la monocopia monocromática o

claroscurista, es un verdadero legado artístico para las generaciones actuales y futuras. El claroscuro aún tiene vigencia y muchos lo practican, pero los resultados son diferentes. No solo son otros los tiempos y muy distintas las imágenes, mayoritariamente abstractas, sino también se notan los diferentes medios utilizados ahora, herramientas, elementos y recursos, que hacen, de este modo actual de expresar la monocopia, un verdadero laboratorio de experimentación continua. Todo esto, más la preferencia del color al negro y sobre todo el cambio de imagen, hacen de la monocopia un procedimiento espontáneo, libre y bellissimo, entre otras cosas por el entusiasmo y la felicidad que produce su ejecución. No debemos confundirla con el grabado o la pintura, o admitir que se encuentra en el centro de ambos. Su única estampa, de allí su denominación monocopia, y la falta de incisión la separan del grabado y técnicamente con la pintura no existen contactos. El grabado es una estampa y la monocopia también lo es, pero este solo punto de conexión, no es suficiente como para afirmar que este procedimiento es un apéndice de aquél. Aceptar que la monocopia es "otro" procedimiento, significaría concluir con una polémica que lleva años de discusión estéril.

BERNARDO DI VRUNO
Premio Nacional y Premio Municipal en
Monocopia.

artistas expositores

ABERASTURY, Gabriela
El árbol de la vida
1993

ARMAGNI, Alda María
Las lunas de América
1993

AUDIVERT, Pompeyo
Maternidad
1954

BECCARIA, Horacio
Tan solo un angel
1993

BERGUÑAN, Aldo
Signos
1993

BIGATTI, Alfredo
Hombre y Caballo
1952

CALVIÑO, Emma
El Mensajero
1988

CAÑAS, Carlos
Imagen de la pampa
1963

CASTAGNINO, Juan Carlos
Figura
Circa 1950

CHAB, Victor
Pájaro
1965

COSTA, María Rosa
Proceso del devenir
1992

CROATTO, Nora
Energías dentro del campo áurico
1992

DE VINCENZO, Alfredo
La lucha
1960

DI VRUNO, Bernardo
... 15' de descanso (serie Toty)
1993

DELLEPIANE, Jorge
Ascención
1961

ECHEGARAY, Gladys
Serie de KRITI N° 5
1992

FERNANDEZ, Albino
Figura N° 1
1951

FORNER, Raquel
Cabeza de Mujer
1950

FUHRMANN, Eduardo
Neokoan
1992

FUHRMANN, Ricardo
Guerrero americano
1992

KOFFMAN, Paula
Con el molde de su cuerpo
1992

GAGLIARDI, Helios
Zenón Tapiales
1993

GAUVRY, Floki
El Tronco
1992

GASCO, Daniel Horacio
Sin Título
1993

GATTO, Domingo
Riachuelo, Imagen y Contenido
1979

GIACOMELLI, de VEGA, Elba
Abstracción III
1992

GIGLI, Lorenzo
Maternidad
1942

LANGONE, Carlos
Milonguita
1990

LEVY, Eduardo
Fronteras de Babel II
1993

LICENZIATO, Nelia
De mi archivo personal
1992

LUNA ERCILLA, Jorge
X Titular
1974

MELTZER, Mirta
Encuentro de dos mundos
1992

MUÑOZ, Rafael
El organito de la tarde
1926

NAVARRO, Diego
Reflexión
1992

ONOFRIO, Norberto
Las dos mitades del vizconde
1969

ORLANDI, Alicia
Sin título
1967

PAJON, Hilda
Abstracción V
1992

PESCE, Ernesto
Cielito de Buenos Aires
1992

PIETRANTONIO, Renée
Testigos del sol
1993

PINTOS TEZANOS, Manuela
Hacia los jardineros de Agatha
1990

POLESELLO, Rogelio
La mejor composición
1958

REBUFFO, Víctor
Sin título
1974

RIPOLL, Mirta
Turbulencia
1991

ROMANO, Regina
Desprendimiento
1992

SPILIMBERGO, Lino E.
Figura de mujer
1935

SROULEVICH, Nydia
Expresión N° 4
1989

TAU, Ricardo
Eco-Figura
1993

URRUCHUA, Demetrio
De la Serie «De la guerra civil española»
1937

VALEIRAS, María Teresa
Ana y sus gatos
1935

VASAPOLLO, Carmen
Oscilaciones
1993

VAZQUEZ, Angu
Azul y Alado como los pájaros y el humo
1990

VERSACCI, Abel B.
Con pajaritos en la cabeza
1980

VILLARREAL, María Norma
Georgánico
1992

WELLS, Luis
El péndulo
1958

ZAR, Graciela
Jardín Nocturno
1992

Al Prof. **Guillermo Whitelow** nuestro agradecimiento por su valioso aporte que enriquece a esta publicación.

Agradecemos el aporte, colaboración y difusión de esta muestra a:

Dr. Miguel Angel Romano

Emilio López S.A., Artesanía al servicio del Arte.

Dr. Isaac J. Rotemberg

Artistas Plásticos:

María Rosa Costa, Nora Croatto, Aldo Berguñan, Bernardo Di Vruno, Eduardo Fuhrmann, Ricardo Fuhrmann, Daniel Gasco, Floki Gauvry, Arq. Alberto Padilla, Nydia Sroulevich, Carmen Vasapollo, María Norma Villarreal.

Diseño de catálogo: Gabriel Croatto (*Reconquista 642 3P 325 Cap. Fed. TE. 311-4898*)

Auspiciantes que hicieron posible la publicación de este catálogo

Av. Rivadavia 5040, Piso 8° - 1424 - Buenos Aires
Tel. 903-4888 / 4889 / 2836 - Fax 903-4988

propiedades

Exposición permanente
de obras de arte

Constitución 160 - Haedo 1706 - Tel. 659-5719
M. Céspedes 2196 c/ Gaona - Haedo 1706