

ESTAMPAS, ARTISTAS Y Gabinetes

Breve historia del grabado

Mary Cassatt en el Louvre: la Galería de Pinturas, 1879-80
EDGAR DEGAS

Guadalupe Mera

Historiadora del Arte

La segunda mitad del siglo XIX fue una época en la que el grabado y por ende la estampa sufrieron intensos cambios. De la crisis que experimentó la figura del artesano grabador –entre otras causas por el desarrollo de la fotografía–, surgió un nuevo concepto de estampa, sustentado en la recuperación de las técnicas tradicionales, fundamentalmente la del aguafuerte, pero no realizada por un técnico grabador, sino por los llamados pintores de la naturaleza que en Francia se plasmó en la Escuela de Barbizon.

A partir de 1860, Théodore Rousseau, Jean-François Millet y Charles-François Daubigny, entre otros, formaron parte de un colectivo que apoyó la creación de sociedades independientes que, alejadas del mundo académico, apostaron por el desarrollo del grabado que algunos denominaron “original” para diferenciarlo del académico “grabado de reproducción”. La Société des Aquafortistes, creada en París en 1861, es buena muestra de ello. En este resurgimiento del aguafuerte tendrían un papel importante críticos como Théophile Gautier o Baudelaire, impresores como Delatre y empresarios como Cadart. El resurgir de la técnica del aguafuerte hizo, a la vez, evolucionar la técnica de la estampación, pues aún siendo lo ideal que el artista/aguafortista fuera a la vez estampador, casi siempre tuvieron

En “ESTAMPAS, ARTISTAS Y Gabinetes. Breve historia del grabado” diversos especialistas en arte gráfico analizan las obras realizadas por los más ilustres artistas grabadores, exponen la historia y singularidad de un gabinete de estampas, y las distintas funciones y técnicas del arte del grabado desde el siglo XV hasta Picasso. Los trabajos se reproducen en la página web de esta institución (www.march.es)

Mary Cassatt en el Louvre: la Galería de Pinturas, 1879-80, inventado y grabado por Edgar Degas.

Grabado calcográfico: barniz blando, concluido con aguatinta y punta seca, 305 x 126 mm.

Department of Prints, Drawings and Photographs. Museum of Fine Arts, Boston. Massachusetts.

Acc. No.: 1983.309. Katherine E. Bullard Fund en memoria de Francis Bullard, por intercambio.

que recurrir a estampadores profesionales, estableciéndose entre ambos una sinergia enriquecedora que generó la estampación artística o *retroussage* –suave acción de la muselina sobre la lámina de cobre entintada en los últimos momentos del proceso– lo que conseguía unas calidades y matices singulares.

Se creó la edición limitada en la idea de revalorizar el arte gráfico como un arte de creación frente a un arte industrial de mera reproducción. Sobre estas ideas subyace la intención de educar al público en el sentido de que debía entender que la creación conllevaba un alza en los precios. El carácter único de cada prueba llevó al concepto de las *belles épreuves*, el número de estampas con calidad que podían sacarse de una determinada matriz y la manera de singularizarlas, todo ello, para hacer una tirada habitualmente de cien ejemplares, tras lo cual se procedía a la destrucción o cancelación de la lámina de cobre. De este modo, las ediciones limitadas se incorporaron al mercado de la estampa como una estrategia de mercado, recibiendo numerosas críticas al transformar en elitista un medio artístico cuyo origen había sido eminentemente democrático. Así, la *belle épreuve*

Edgar Degas

(París, 1834–París, 1917)

Perteneció a una familia de banqueros originaria de Italia, recibiendo la educación esperada de un miembro de la alta burguesía francesa. Inició los estudios de Derecho por consejo paterno, pero su verdadera vocación serán las artes plásticas.

Comenzó a recibir clases de Louis Lamothe y se matriculó en el año 1855 en L'École des Beaux-Arts a la vez que obtuvo un permiso para ejercer como copista en el Louvre. El grabado le interesó desde sus inicios

siendo Grégoire Souto, un amigo de su padre y grabador aficionado, quien le introduzca en esta técnica.

En julio de 1856 Degas emprende el *Grand Tour* gracias al apoyo económico de su padre y a la hospitalidad de su familia paterna residente en Italia. En Roma afianzará su interés por el arte gráfico bajo la dirección del grabador Joseph Tourny.

En 1859 regresó a París, donde incorporará progresivamente la técnica del aguafuerte a sus obras, abriendo una etapa, que durará aproximadamente hasta

1864, en la que el retrato será uno de sus temas predilectos. Paralelamente va ampliando sus intereses hacia otras técnicas como la punta seca, el barniz blando, el aguatinta, etc.

En 1870 la guerra franco-prusiana interrumpirá su labor artística, pues Degas se alistó como voluntario en la Guardia Nacional. Durante los acontecimientos de la Comuna y su feroz represión, Degas se encontraba fuera de París descansando. En la década de los setenta, iniciará lo que él denominaba sus artículos o productos con una temática que girará en torno a las bailarinas de

se unió al concepto de estampa de creación. Edgar Degas demostró a lo largo de su vida un interés rayano en la obsesión por el descubrimiento y la experimentación con nuevas técnicas de grabado y estampación, y en este sentido se interesó por la fotografía como una herramienta útil a sus propósitos. Una gran complejidad técnica en su obra gráfica será la resultante de sus experimentaciones. Por otra parte, siempre mantuvo una actitud independiente al no entrar en la polémica entre estampa original y de reproducción. Degas nunca dará sus obras por acabadas y continuamente volvía sobre ellas en la idea de que podían ser mejoradas.

La estampa *Mary Cassatt en el Louvre: la Galería de Pinturas* es un aguafuerte realizado con barniz blando, y concluido con aguatinta y punta seca, que Degas realizó entre 1879 y 1880. El mismo Degas le explicaba a su amigo Pissarro el complejo procedimiento del barniz blando: "Toma una lámina muy bien pulida. Desengrásala. Previamente has disuelto resina en un alcohol muy concentrado. Este líquido echado a la manera en que los fotógrafos lo hacen para el colodión en sus planchas de cristal, seguidamente se

la Ópera de París y su mundo. Iniciarán sus primeras ventas entrando en contacto con el marchante Durand-Ruel.

A partir de 1874 tendrá que vivir de sus propios recursos –varios problemas arruinarán a la familia– y el apoyo familiar desaparecerá. Paralelamente serán los años en lo que decide dejar de exponer en el Salón y fundar junto con sus amigos de la tertulia del Café Guerbois, la Sociedad Anónima Cooperativa de Capital Variable de Pintores, Escultores y Grabadores. Expondrán sin jurado en el estudio del fotógrafo Nadar.

A partir de 1875 retomará al arte gráfico como forma de experimentación y no como herramienta de difusión de su obra, busca nuevas recetas de tintas y aguatintas. Degas elabora una complicada cocina técnica con la intención de conseguir efectos tonales. Estampará sus propias láminas en la idea de que cada estampa debe ser tratada como una obra original. Así nace el monotípico, una forma especial de estampación, en la tercera exposición de los Impresionistas en 1877 los expondría públicamente. Sus problemas visuales desembocarán en una ceguera que sumió al artista en un estado de

abatimiento que le lleva a expresarse con estas palabras: "no pienso más que en la muerte; no hay nada más triste que la degradación de una existencia tan noble por obra de la vejez". Tras sufrir un aneurisma cerebral, Degas fallece el 27 de septiembre de 1917. Europa estaba sumida en pleno conflicto mundial y en París Diaghilev y Picasso estrenaban el ballet *Parade*.

Bibliografía

Sue Welsh Reed y Barbara Stern Shapiro. *Edgar Degas. The Painter as Printmaker*. Boston: Museum of Fine Arts, 1984.