ingráfica

08

Primer Festival Internacional de Grabado Contemporáneo
First International Contemporary Art Print Festival
Ciudad de Cuenca. 6.11.08 - 14.12.08

Ingráfica 2008

ingráfica 2008

Dirección / *Direction*
Javier Martín-Jiménez

Exposiciones / *Exhibitions*
Antía Moure

Actividades / *Activities*
Sören Meschede

Producción / *Production*
Sofía de Juan

Prensa y comunicación /
Press & Communication
Cristina Arenas

Directores Actividades / *Activities Directors*
Director Jornadas Ingráfica
Jesús Núñez
Directora Talleres Ingráfica
Carmen Navarro

Diseño / *Design*
gráfica futura

Montaje de Exposiciones /
Exhibitions Mounted by
Estart

web
Inquattro

Organiza / *Organised by*

HABLAR T EN

Asociación Hablar en Arte
Atocha, 91
28012 Madrid
Tel. +34 91 308 00 49
info@hablarenarte.com
www.hablarenarte.com

Catálogo / *Catalogue*

Coordinación y textos / *Coordination & Texts*
Cristina Arenas

Traducción / *Translation*
Toni Crabb
Joan Espasa

Edición / *Edition*
Álvaro Molina Martín

Fotografía y tratamiento de imágenes /
Photography and image processing
Sofía de Juan

Diseño / *Design*
gráfica futura

Impresión / *Printing*
Rafael Gálvez Artes Gráficas

Edita / *Edited by*
Asociación Hablar en Arte

ISBN
978-84-612-7023-1

Depósito Legal
M-48.158-2008

© de esta edición / *of this edition:*
Asociación Hablar en Arte
© de las imágenes / *of the images:*
sus autores / *their authors* / VEGAP
© de los textos / *of the texts:*
sus autores / *their authors*
© de la traducción / *of the translation:*
sus autores / *their authors*

Sumario

11 **Presentación / *Presentation***

15 **Introducción / *Introduction***

21 La gráfica: algunas pistas españolas
Grafic Art in Spain: Guidelines
Juan Manuel Bonet

31 El futuro del arte gráfico
The Future of Graphic Arts
Richard Noyce

57 **EXPOSICIONES / *EXHIBITIONS***

Referentes

58 Eduardo Chillida
Aromas

64 Juan Gris / Pierre Reverdy
Au soleil du plafond

70 Antonio Saura
Obra gráfica de la Colección Antonio Pérez

74 Antoni Tàpies / Rafael Alberti
Retornos de lo vivo lejano

80 Pablo Picasso / André Villers
Diurnes

Trayectorias: Bernd Klüser

86 Varios artistas / *Various artists*
For Joseph Beuys

92 Varios artistas / *Various artists*
El leopardo congelado

98 Julião Sarmento
Books I y 2

Insólitos

104 Enrique Radigales
Patrimonio Tecnológico

108 Varios artistas / *Various artists*
Papergirl

112 Sonia Higuera
Triálogos

116 Erica Il Cane
Ora

120 Ciprian Ciuclea
Monólogo-Diálogo

124 Jordi Ribes
El fin de los días

Ingráfica Urbana

128 Loreto Alonso
Protocolos

130 Fernando García
Malévich encontrado

132 Fernando Rubio
Dejar Huella, Construir Líneas

134 Varios artistas / *Various artists*
Premio Ingráfica 2008

Programación Propia

136 Robert Motherwell:
Tres poemas de Octavio Paz

140 Gustavo Torner
Obra gráfica

144 Varios artistas / *Various artists*
Confluencias 08; Proyecto Digigraphie

149 ACTIVIDADES / *ACTIVITIES*

150 Jornadas Ingráfica

152 Talleres Ingráfica

154 Revisión Ingráfica

155 Recorridos Ingráfica

156 Premio Ingráfica

157 Ingráfica Proyecta

158 Ingráfica Urbana

161 INGRÁFICA EN ABIERTO / *OPENS UP*

162 Presentación La noche en blanco

163 Presentación Estampa

164 www.ingrafica.org

166 Índice de participantes / *Participants Index*

167 Mapa / *Map*

La gráfica: algunas pistas españolas

Juan Manuel Bonet

La primera persona a la que oí hablar con pasión del planeta del grabado, fue, a finales de los años sesenta, Fernando Zóbel. Zóbel grababa. Animaba a grabar –o a cultivar la serigrafía– a sus colegas. Coleccionaba grabados de todos los países y de todos los siglos. Recomendaba la lectura de los libros –entre ellos, *Multum in Parvo*– del gran "amateur d'estampes" que fue Carl Zigrosser. Daba consejos y pistas exactas sobre las tiendas especializadas de París o de Londres o de Nueva York. Todo esto no lo cuento porque estemos en Cuenca, pero está claro que si estamos en Cuenca hablando de grabado, en estos días otoñales en que Cuenca está tan hermosa, es porque Zóbel inventó Cuenca para el arte moderno. Por supuesto hubo precedentes, por supuesto Wifredo Lam pintó aquí en los años veinte, por supuesto Gustavo Torner es nacido aquí, por supuesto Antonio Saura fue el primer pintor de la generación abstracta en instalarse aquí durante largas temporadas. Pero no fue hasta que Zóbel llegó a Cuenca, a comienzos de los años sesenta, cuando esta ciudad empezó a cuajar, como proyecto artístico. También para la gráfica, que ahora estrena cita conquense.

Hay que insistir sobre algo que acabo de apuntar: Zóbel fue uno de los grandes impulsores, en nuestro país, desde mediados de los años sesenta, del arte de la serigrafía. De formación norteamericana, y especialmente sensible al arte de los "pop" –por lo demás tan distinto del suyo–, encontró en Abel Martín, y luego en el taller Ibero Suiza, de Valencia, interlocutores que supieron entender sus propuestas en este campo: magníficos libros de José Guerrero, Manolo Millares y Manuel H. Mompó, entre otros.

Mirando más atrás en el tiempo, hay que decir que pese al caso excepcional de Goya, la España de finales del siglo XIX y comienzos del XX, no había sido un país donde el grabado gozara de excesiva buena salud. No existieron, aquí, editores y promotores del mismo como fueron, en Francia, Ambroise Vollard, D.H. Kahnweiler, Jeanne Bucher o Albert Skira, y no es casualidad que estemos hablando precisamente de quienes impulsaron las primeras realizaciones en ese campo, de Pablo Picasso –no en vano autor de la extraordinaria *Suite Vollard*– Juan Gris, Joan Miró –cuya gráfica es asimismo singularísima– o Salvador Dalí –Skira fue el editor de sus *Cantos de Maldoror* calcográficos–, es decir, de los grandes

Graphic Art in Spain: Guidelines

Juan Manuel Bonet

The first person I heard speak passionately about the world of printmaking, towards the end of the 1970s, was Fernando Zóbel. Zóbel made prints. He encouraged his colleagues to etch or make screenprints. He collected prints from everywhere and all periods. He recommended the reading of – among other books – Multum in Parvo*, by Carl Zigrosser, a great "amateur d'estampes". He gave advice and precise recommendations on specialized shops in Paris, London or New York. The reason I mention this is not because we are in Cuenca, but it is fair to say that if we are here now, in these autumn days when Cuenca is so beautiful, it is because Zóbel invented Cuenca for modern art. There were certainly, precedents: Wilfredo Lam did, of course, paint here in the '20s, Gustavo Torner was of course born here; Antonio Saura was the first of the generation of abstract painters to live here over long periods of time. But it was not until Zóbel came to Cuenca at the beginning of the sixties, that the city began to model itself as an art project – and this also applies to graphic art, which is now inaugurating this event here –.*

To elaborate on something I touched on: Zóbel was one of the main proponents, from the mid 'sixties, of screenprinting in Spain. Schooled in the United States, and particularly aware of the work of the Pop artists – in other aspects so different to his own – he found, in Abel Martin and then the Ibero Suiza workshop in Valencia, interlocutors who were able to understand his proposals in the field: magnificent books by, among others, José Guerrero, Manolo Millares and Manuel H. Mompó.

Going back further in time, it must be said that, apart from the exceptional case of Goya, Spain in the late 19th and early 20th centuries had not been a country where printing and etching were in healthy states. There were no art publishers or promoters of the medium like Ambroise Vollard, D.H. Kahnweiler, Jeanne Bucher or Albert Skira in France, and it is no coincidence that it was precisely these men who encouraged Pablo Picasso – not surprisingly, author of the extraordinary Suite Vollard *– to make his first forays into printmaking. They were also behind the printed work of Juan Gris, the singular graphic art of Joan Miró, and work by Salvador Dalí – Skira published his etchings for* Les Chants de Maldoror *– all in all, behind the great Spanish artists in Paris, later joined by Óscar Domínguez. Much of this work was hardly seen here, just as Japanese Ukiyo-e were not circulated here as they were in other European countries. But the (Generación del) '98-influenced prints of Darío de Regoyos, José Gutiérrez Solana, Gustavo de Maeztu, Francisco Iturrino, and particularly Ricardo Baroja; and, in Barcelona, the etchings of Xavier Nogués, Ismael Smith and Ramón de Capmany, as well as the woodcuts of Enric C. Ricart, Antoni Vila Arufat and other delectable work by post-1890s artists, were in circulation. There is another world in the often highly skilfull engravers of the Casa de la Moneda (Royal Spanish Mint). I do not profess to be an expert here, but noteworthy figures in this world were*

El futuro del arte gráfico

Richard Noyce

1. Algunas reflexiones sobre el pasado

En 1791 Edmund Burke, político nacido en Irlanda y hombre letrado, escribió en una carta dirigida a un miembro de la Asamblea Nacional: "Es imposible planificar el futuro en función del pasado". Aún tratándose de una aseveración debatible, esta frase constituye el punto de partida del presente trabajo. No considero realista pensar en el futuro abstrayéndose totalmente del pasado. El siglo XVIII, en cuya vida cultural Burke tuvo un papel importante, ha sido caracterizado como "El Siglo de las Luces". Durante este periodo se produjo la gran oleada en el pensamiento artístico e intelectual que arrasó los fundamentos místicos y religiosos sobre los que se había basado gran parte del desarrollo cultural de los siglos anteriores, reemplazándolo por grandes logros resultado de la fría razón intelectual y el empirismo científico. Hubo importantes avances en el desarrollo del pensamiento científico y filosófico, pero el mayor impacto tuvo lugar en la esfera social y en la política. Por ejemplo, Estados Unidos existe hoy en gran parte gracias al pensamiento de esta época. Personajes de la talla de Benjamin Franklin y Thomas Jefferson compartieron la pasión por la racionalidad que llevó a la fundación de la nación, que se ha convertido en una de las dos más influyentes y dominantes en el mundo contemporáneo. A su vez, ellos fueron influenciados por Thomas Paine, el radical activista inglés que participó en la Revolución Francesa y en la creación de Estados Unidos. El trabajo fundacional de Paine; *Rights of Man* (Los derechos del Hombre) se publicó en 1791, y resultó ser muy controvertido en Inglaterra, y como consecuencia Paine fue juzgado "in absentia" (en ausencia) por sedición. El estado de ebullición en el que también se encontraba el pensamiento político en aquel momento llevó a la publicación de *Das Kapital* (El Capital) de Carlos Marx y Frederick Engels entre 1867 y 1894. Las ideas aquí expuestas, a su vez, fueron decisivas durante la creación de la Unión Soviética, la otra gran fuerza internacional del siglo XX.

La polarización de las ideologías opuestas de Estados Unidos y la Unión Soviética creó el clima cultural en el cual las artes visuales tuvieron un papel mucho más importante

The Future of Graphic Arts

Richard Noyce

1. Some thoughts about the past

In 1791 Edmund Burke, the Irish-born politician and man of letters, wrote in a letter to a Member of the National Assembly, "You can never plan the future by the past". While open to argument this assertion provides the starting point for this paper. I do not think it is realistic to consider the future without setting the scene with references to the past. The 18th century, in the cultural life of which Burke played a major part, is characterised as the Age of Enlightenment. It produced the great surge in intellectual and artistic thinking that swept aside the religious and mystical basis of much cultural development in the preceding centuries and replaced it with major achievements based on cool intellectual reason and scientific empiricism. There were important developments in scientific and philosophical thinking, but the major impact came in the social and political spheres. For example, the existence of the United States is due largely to the thinking of that time. Such towering figures as Benjamin Franklin and Thomas Jefferson shared a passion for rationality that led to the establishment of the nation that has become one of the two most dominant and influential influences in our contemporary world. They in turn were influenced by Thomas Paine, the radical English activist who played a part in the French Revolution and in the founding of the United States. Paine's seminal work Rights of Man *was published in 1791 and proved highly controversial in England, leading to him being tried in absentia for sedition. The ferment of political thinking developed at that time also led towards the publication of* Das Kapital *by Karl Marx and Frederick Engels between 1896 and 1894, which in turn led to the establishment of the Soviet Union, that other major international force in the 20th century.*

The polarisation of the opposing ideologies of the USA and the USSR created the cultural climate in which the visual arts came to play a bigger role than ever before in the development of our contemporary world. Consider for example the polarities of Soviet Socialist Realism and Abstract Expressionism, both the results of state intervention in the visual arts. The Graphic Arts also played a major part in the history of 20th century art, particularly in those countries behind what Winston Churchill described as the Iron Curtain. For example, the development of a highly sophisticated culture of poster art in Poland allowed for artists to criticise the prevailing and often oppressive political system with subtlety and assurance, proving that the pen can indeed be mightier than the sword. In the 1960s the counter-culture that sprang up in many parts of Western Europe and the United States also found that the graphic arts offered an immediacy and vitality for exposing what they saw as social ills and for publicising concerts and events. At the same time, for reasons that are well documented, most artists from countries under totalitarian control were unable to travel widely, but could send graphic work by post, thereby sharing their ideas and techniques with artists and collectors beyond the confines of their own countries. In general terms the engagement of many graphic artists with the political and

Eduardo Chillida
Aromas

Fecha / *Date*
6 noviembre - 14 diciembre
November 6th – December 14th

Dirección / *Address*
Fundación Antonio Pérez
Ronda de Julián Romero, 20
16001 Cuenca

Horario / *Opening hours*
De lunes a domingos de 10.00
a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.
Martes cerrado. Entrada gratuita
Monday – Sunday, 10.00 – 14.00
and 17.00 to 20.00
Closed on Tuesdays
Free admission

Teléfono / *Tel. no.*
+ 34 969 230 619

Correo electrónico / *Email*
fapcuenca@telefonica.net

Internet
www.fundacionantonioperez.com
www.dipucuenca.es

"La tarde avanza lentamente, yo mirando quiero ver. Guiado solo por un aroma".

Con esta reflexión decide cerrar Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924 - 2002) su libro "Aromas". Una obra que habla del proceso creativo y de ese aroma que el artista intuye como "preconocimiento", como guía a la hora de transitar a través del incierto camino de la creación.

Este trabajo, que aúna obra gráfica, poemas y citas filosóficas, nos muestra al artista vasco profundizando en algunos de los temas claves que han marcado su trayectoria: el tiempo, el espacio, la gravedad, la música, la libertad, la materia, la tolerancia, la luz y el mar.

Editado por el francés Edouard Weiss en el año 2000, con motivo de la celebración del 76 aniversario del artista, el libro consta de nueve capítulos. Cada uno de ellos comienza con un grabado, acompañado de una frase de un reconocido autor y las reflexiones del propio Chillida. El libro incluye citas de veintiún escritores, filósofos y artistas de diferentes épocas –Octavio Paz, Georges Braque, Paul Eluard, Einstein, Goethe– cuyos pensamientos y reflexiones encuentran su eco en los del propio Chillida.

Compuesto por cinco aguafuertes, tres xilografías, dos serigrafías, veintidós bocetos y dibujos, junto a 38 páginas de texto de las cuales 27 están en anverso-reverso, en él están presentes las tres técnicas que el artista utilizó en su obra gráfica. Su hijo Ignacio Chillida se encargó de la impresión en el taller Hatz de San Sebastián, y entre los bocetos se incluyen algunos de los realizados para el Peine de los Vientos y el Monumento a la Tolerancia en Sevilla.

De la obra se han publicado ciento veinte ejemplares sobre papel blanco Eskulan y nueve sobre ese mismo material enriquecido de papel gris, todos ellos realizados de manera artesanal. La caja encuadrada que resguarda el tomo está formada por collages inspirados en las monumentales puertas que Chillida realizó para la Basílica de Aránzazu. La delicadeza de cada ejemplar se debe a un perfecto equilibrio entre la labor del artista, el editor, los tipógrafos Julián Weiss y Francis Mérat y la atenta mirada de su esposa Pilar Belzunce y su hijo Ignacio.

En "Aromas", el Chillida pintor y el Chillida escritor se dan la mano para descubrirnos al poeta, al filósofo y al pensador profundo, como bien lo definió Weiss, quien ya en 1996 editó un trabajo del escultor donostiarra sobre Juan Sebastián Bach.

fundación antonio pérez
diputación de cuenca
centro de arte contemporáneo cuenca
museo de obra gráfica san clemente

Sin título, 2000
Xilografía. 53 x 42 cm

Eduardo Chillida
Aromas

Características técnicas / *Details*

Título / *Title*
Aromas

Artista / *Artist*
Eduardo Chillida

Citas de / *Quotes by*
Rafael Alberti, Georges Braque, Cervantes, Cioran, Einstein, Paul Eluard, Goethe, Friedrich Hölderlin, Leconte de Lisle, Leibniz, Lessing, Nietzsche, Novalis, Octavio Paz, Jules Renard, Saint-Amant, Leonardo Da Vinci, Voltaire, Elie Wiesel, Oscar Wilde, María Zambrano

Fecha / *Date*
2000

Técnica / *Technique*
Aguafuerte, serigrafía y xilografía

Piezas / *Pieces*
10

Edición / *Edition*
129 ejemplares

Medidas / *Size*
53 x 42 cm

"The afternoon crawls slowly forward; looking, I want to see. Guided only by a scent."

This phrase was chosen by Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924 – 2002) as a closing reflection for his book "Aromas"; a work which speaks of the creative process and of the scent the artist's intuition understands as "pre-knowledge", as a guide to walking through the uncertain path of creation.

This work, which brings together graphic work, poems and quotes from philosophy, shows the Basque artist probing some of the key themes in his career: time, space, gravity, music, freedom, matter, tolerance, light, and the sea.

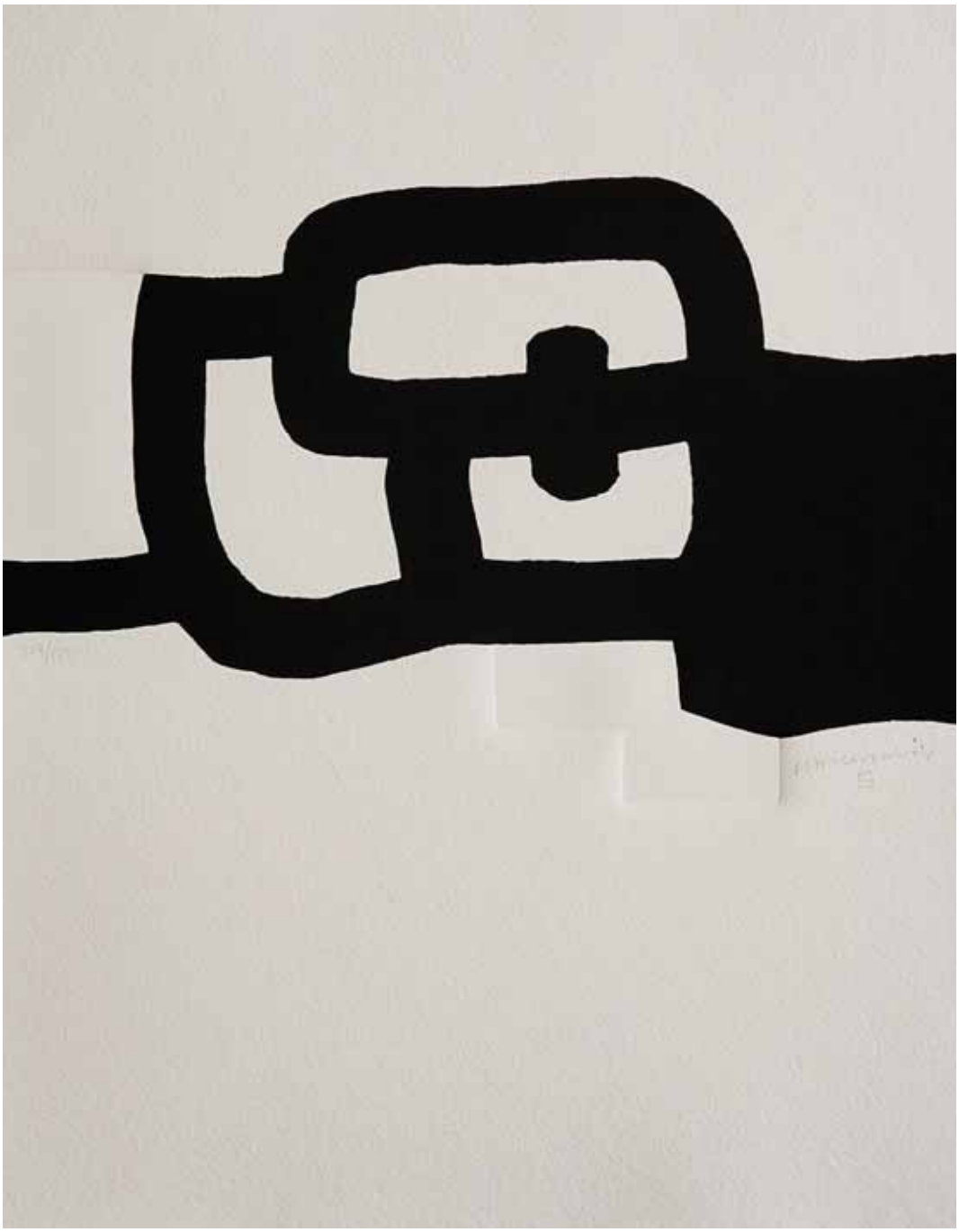
Published in 2000 by Edouard Weiss (France) on the occasion of the artist's 76th birthday, the book contains nine chapters – each beginning with a print, accompanied with a phrase by a well-known author, and reflections by Chillida himself –. The book includes quotes from twenty-one writers, philosophers and artists from different periods – Octavio Paz, Georges Braque, Paul Eluard, Einstein, Goethe – whose thoughts are echoed in Chillida's own.

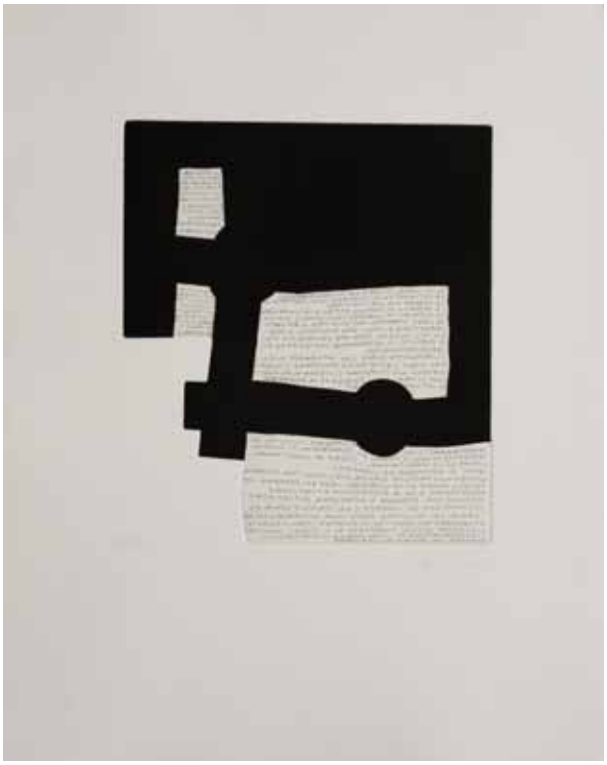
The book is made up of five etchings and three woodcut prints, two screenprints, twenty-two sketches and drawings, with 38 pages of text of which twenty-seven are recto-verso. Each of the three techniques used by the artist in his graphic work are represented here. His son Ignacio Chillida oversaw the printing process at the San Sebastian workshop Hatz, and some of the sketches made by the artist for the Peine de los Vientos, and Monumento a la Tolerancia in Sevilla, are included.

A hundred and twenty copies were published on white Eskuldan paper, and nine on the same material enriched by grey paper; all are handmade. The framed box holding the volume is made up of collages inspired by the monumental doors Chillida made for the Basílica de Aránzazu. The delicacy of each copy is due to the perfect balance between the work of the artist and the editor, typesetters – Julián Weiss and Francis Mérat – and the close attention of his wife Pilar Belzunce and son Ignacio.

In "Aromas", Chillida the painter and Chillida the writer come together to reveal a poet, philosopher and profound thinker – as Weiss, who in 1996 edited a work by the artist on Johann Sebastian Bach, would describe him –.

Sin título, 2000
Serigrafía con relieve. 53 x 42 cm





Sin título, 2000
Aguafuerte. 53 x 42 cm

Sin título, 2000
Aguafuerte. 53 x 42 cm

Sin título, 2000
Xilografía. 53 x 42 cm

Sin título, 2000
Xilografía. 53 x 42 cm