

REGISTRO GRÁFICO DE CONCEPCIÓN

BOCETOS Y DIBUJOS A LA PUNTA DE PLATA

[PHOTOGRAPHIC RECORD OF CONCEPCION: SKETCHES AND DRAWINGS BY THE SILVERPOINT]

JUAN CARLOS BRIEDE*

* Académico Universidad del Bío-Bío
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño
Escuela de Diseño Industrial
Concepción, Chile

Resumen: El dibujo se ha legitimado como expresión artística y se ha hecho popular gracias a las diferentes expresiones y técnicas secas asociadas a su instrumento, dentro de los cuales el lápiz grafito ha sido un referente debido a su versatilidad, inmediatez y bajo costo. La punta de plata, técnica seca anterior al grafito, data de 1400 y consiste en un estilete de plata con el que se dibuja sobre una superficie preparada, obteniéndose una obra de cualidades expresivas únicas por la suavidad y el nivel de detalles minucioso que se puede alcanzar. A través de un proceso gradual, donde cada trazo, leve pero irreversible, torna visible el motivo y lo somete a la vez al proceso de envejecimiento, producto de la oxidación otorgada por el paso del tiempo. Este trabajo, de corte reflexivo, sobre una serie de dibujos y bocetos realizados con la técnica de punta de plata, registra espacios de la ciudad de Concepción, en un afán por capturar y retener estas impresiones que surgen del transitar cotidiano de un patrimonio silencioso a los ojos del observador y del que registra. Se contextualiza brevemente el origen de la técnica, sus potencialidades y una selección de trabajos como resultado del proyecto de investigación.

Palabras clave: boceto, dibujo, punta de plata, Concepción, espacios urbanos.

Abstract: *The drawing has legitimized itself as an artistic expression and has become popular thanks to the various expressions and dry techniques associated to its instrument among which the graphite pencil has been a referent due to its versatility, immediacy and low cost. The silverpoint, a dry technique prior to the graphite dates back to 1400 and consists in a silver stiletto capable of drawing on a suitable surface producing such expressive qualities that become unique by the softness and the meticulous level of details to be achieved. By means of a gradual process, in which each stroke, light but irreversible, makes the design visible as it subjects it to the aging process resulting from the rust caused by the passing of time. This reflexive-like work, done on a series of drawings and sketches using silverpoint technique, records spaces in Concepcion city in order not only to capture but also preserve these impressions raised from the everyday activities of a silent heritage for both the observer's eyes and those who record this. The origin of the technique, its potentialities and a work selection as a result of the research project are briefly contextualized.*

Keywords: *sketch, drawing, silverpoint, Concepción, urban spaces*

INTRODUCCIÓN

El dibujo como medio de registro y almacenamiento de impresiones. Un registro vivencial figurativo y actualizado de los rincones, lugares y gentes de Concepción, mediante una técnica clásica, desconocida y precursora del grafito, como es la punta de plata. El carácter figurativo busca ser un registro fiel de esa realidad, para poder comunicarla de la misma manera. Facilitar la comprensión de los motivos y hacer de esto un lenguaje universal. El fragmento rescata detalles y los contextualiza de manera esquemática.

El instrumento gráfico más antiguo es la punta o estilete metálico (plomo, plata, oro) y se usa sobre un soporte preparado. La punta de plata era ya utilizada por los romanos en sus tablillas y pizarras (José Manuel Guillén en Nieto, 2007a). Esta técnica tuvo su apogeo entre los años 1400 y 1700, durante el período del Renacimiento, en Italia. Cennino Cennini (1859) describe, hacia 1400, el uso de las puntas de plata y los soportes adecuados para trabajar con ella en uno de sus tratados.

Jan van Eyck, Leonardo da Vinci, Hans Holbein, Albrecht Dürer, Hans Baldung y Rafael, entre otros, utilizaron esta técnica. Destacan, asimismo, los talleres de los maestros florentinos Botticelli, Ghirlandaio y Filippino Lippi, expertos dibujantes y hábiles en el uso de la punta de plata (Ames-Lewis, 2000). Obras destacadas son las de Leonardo y Dürer, por la precisión y destreza con la que aplicaban esta técnica. El *Soldado con casco*, de Leonardo da Vinci, es un ejemplo de la meticulosidad y excelencia de este cuando era solo un estudiante. Dürer, además, la hizo portable ya que tenía una libreta con papeles especialmente preparados que llevaba consigo cuando salía de viaje para realizar bocetos.

Esta técnica es superior al grafito en algunos aspectos específicos relacionados con la captura de los detalles, además no se mancha (a diferencia de otras técnicas secas como es el carbón o la tiza), y la permanencia y durabilidad del dibujo es mayor (estabilidad del trazo, no se pierde el color ni se degrada con el tiempo). Puede ser utilizada en cualquier superficie preparada, lo que posibilitó su uso en dibujos base para pinturas y frescos. Desde el punto de vista del instrumental era autónomo, portátil y fácil de usar. Se destaca la calidad y estabilidad de los dibujos hechos con punta de plata, de hecho, algunos trabajos desarrollados durante ese período han sobrevivido más de 700 años.

A partir del siglo XVI la técnica comienza a decaer en favor de otras como la tinta o el lápiz, más gestuales y rápidas en su ejecución. El descubrimiento del grafito en Inglaterra, en el año 1560, la situó en un segundo plano. El lápiz reemplazó al estilete de metal que realiza marcas leves y secas,

P. 37

y al pincel, que realiza una línea fina y oscura, integrando dos cualidades deseables: la sequedad y oscuridad en un solo instrumento (Petroski, 1990). No obstante algunos artistas como Hendrik Goltzius y Rembrandt van Rijn mantienen la tradición de la punta de plata en el siglo XVII. En la actualidad existen muchos artistas que trabajan con este medio basándose principalmente en descripciones de libros genéricos de materiales para artistas o a través de exploración individual (Krug, 2008; Watrous, 2002).

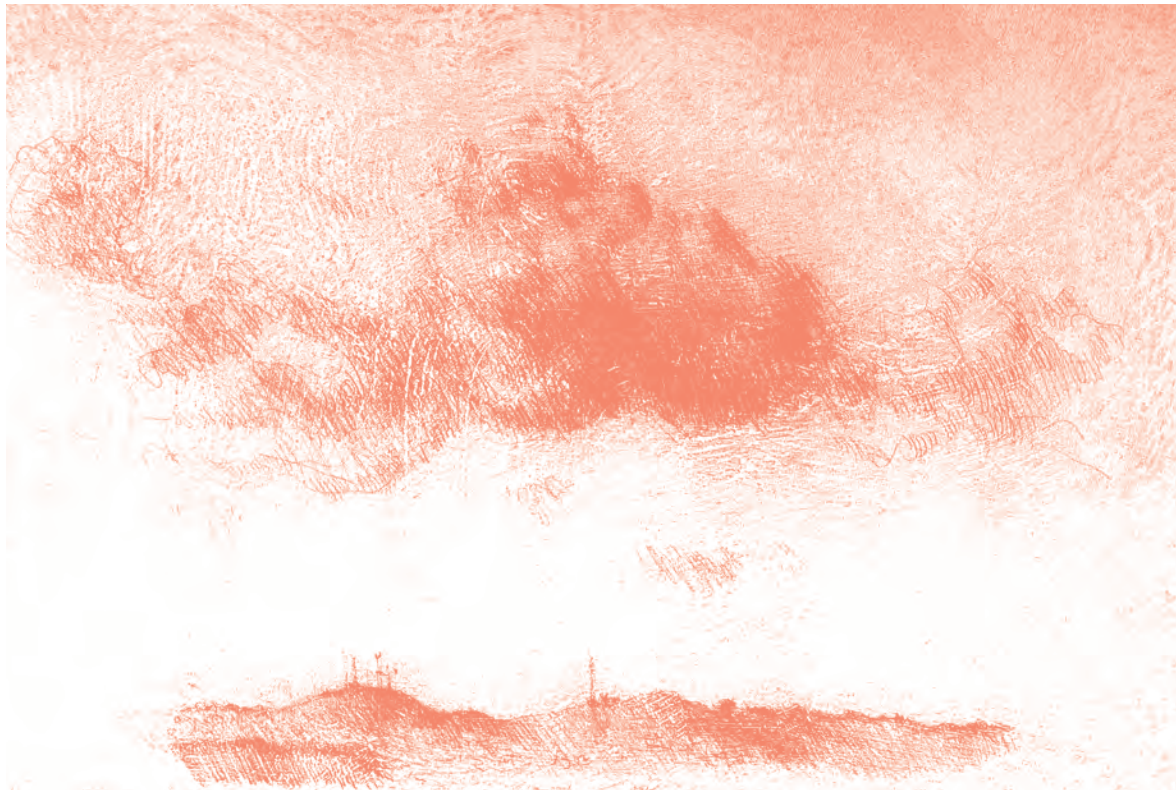
Asimismo, el tiempo de dedicación que requiere la preparación de los soportes es otro motivo por lo cual muchos artistas han cambiado este método por otros más rápidos. Sin embargo, la delicadeza y levedad del trazo

Facultad de Derecho UdeC (2010) Dibujo Punta de Plata sobre papel fabriano 300 gr preparado. 70 cm x 49 cm.

(Mayer, 1991) le confieren un valor particular y único que lo mantiene vigente. En el proceso de preparación se recomienda el uso de sustancia base neutra (blanca) como el carbonato de calcio o la cola de conejo (aglutinante) y el aceite de lino, que contribuye a acelerar el proceso de oxidación. “Este puede tardar quince días aproximadamente, si no lo usamos puede tardar meses o quizá años” (Nieto, 2007b: 5). Para su conservación es importante utilizar papel de fibras ciento por ciento naturales como algodón o lino. El color que se le agregue debe ser de preferencia tierras u óxidos mezclados. Se recomienda que durante la sesión de dibujo se repase

Juan Carlos Briede Westermeyer Diseñador industrial de la Universidad de Valparaíso (1996). Máster en Diseño, Gestión y Desarrollo de Nuevos Productos de la Universidad Politécnica de Valencia, España (2005) y doctor en Métodos y Técnicas del Diseño Industrial y Gráfico en la misma universidad (2008). Coordinador del Grupo de Investigación en Diseño perteneciente al Departamento de Arte y Tecnología del Diseño de la Universidad del Bío-Bío. Miembro del Comité Académico del Magister en Didáctica Projectual (madpro). Investigador Fondecyt. Revisor becas de posgrado CONICYT desde 2010.

Juan Carlos Briede Westermeyer Industrial Designer from University of Valparaíso (1996). Holds a Master's degree in Design, Management and Development of New Products from Polytechnic University of Valencia, Spain (2005) and a Doctorate in Methods and Industrial and Graphic Design Techniques from the same University (2008). Briede is the coordinator of the Center for Design Research and Management which is part of the Department of Art and Technology of Design from Bio-Bio University. He is also a member of the Academic Committee for the Master's degree Program in Pedagogy for the Project (madpro). Briede has also worked as a reviewer for the CONICYT Postgraduate Fellowships as of 2010.

una y otra vez la mano sobre el dibujo con el fin de contaminar la plata y así acelerar el proceso de oxidación.

El objetivo de este proyecto es rescatar una técnica antiquísima y ponerla al servicio de la representación urbana. Un capturar espacios, atmósferas, ausencias y presencias que en el ajetre deambulando, en el día a día, se vuelven invisibles para un ojo preocupado, un ojo que no ve, con el objetivo de hacerlos visible para el ojo domesticado y dormido. Es una suerte de develar los secretos ciudadanos, mostrar, decir: mirad, esto también es Concepción.

EL REGISTRO DE LA CIUDAD A TRAVÉS DEL DIBUJO A LA PUNTA DE PLATA

El dibujo se considera artístico cuando tiene un fin en sí mismo, se diferencia de otros cuya función es instrumental, como aquel que está al servicio de otra disciplina proyectual como la arquitectura o el diseño. También se ha establecido como medio instrumental para apoyar el aprendizaje de la observación (Lambert, 1996), que a través de un ejercicio de síntesis busca plasmar sobre el papel, esa suerte de sincronía entre el ojo, la mano en un trazo. Exige un tiempo de detención, que busca transferir con exactitud la impresión de lo percibido.

En un proceso dialéctico entre la imagen mental y la imagen visual (Goldschmidt, 1991), los trazos pasan y repasan sacando del anonimato el motivo. El dibujo, en su estado embrionario de boceto, conecta la representación con el momento en que se origina, como la fijación de un gesto; y, en este acto, la idea y su interpretación de lo percibido: el primer pensamiento (Olszewski, 1981). Las líneas atrapadas en la superficie se van entrelazando y definiendo formas, espacios, siluetas, haciendo reconocible una imagen

aún en su imperfección. Un proceso que cuyo propósito, desde la perspectiva de Bruce Nauman: "El dibujo debe perfeccionarse sólo hasta el punto en que la idea y 'el cuerpo' que se le da se hacen bastante claros" (Cómez, 2003b: 33).

La levedad del trazo insinúa y evoca una realidad. La simpleza y honestidad de una representación austera y básica es capaz de transferir fielmente el pulso del que la ejecuta casi como un "sismógrafo anímico" que busca convertirse de una suerte de impresión de lo vivido a una impresión visible para ser compartida, tal como señala Nauman: "El gesto más convulsivo, la acción más desordenada deja siempre huella de su propia acción, nos retrae al momento mismo en que la realizamos; cada uno de sus trazos hace evidente la velocidad, las dudas, y la ansiedad con que fueron ejecutados. Clarifica los itinerarios de nuestra conciencia, haciéndola evidente ante nosotros y ante los espectadores" (Cómez, 2003b: 49)

La punta de plata define una escala de registro y una velocidad que solo responde a un proceso paciente donde la velocidad del trazo y la pausas van contribuyendo a la generación de la propia obra. Una suerte de elogio a la lentitud (Honore, 2006) que invita a la contemplación y tranquilidad que se manifiesta en un trazo pausado, sin prisa, siguiendo los planteamientos taoístas (Racionero, 1983) donde la no acción o el no deseo (Lao Tsi, 2004), la ausencia de expectativas dan la posibilidad de vivenciar de manera plena el proceso de observación y su expresión sobre el papel. Esto es, enfrentarse al motivo, no apresurarse, ya llegará ese momento en que lo observado se abrirá ante uno: se descifrá.

Así mediante la técnica de punta de plata, técnica seca, de líneas suaves que se van reforzando y reinterpretando a partir de la observación del artista, se generó una serie de 43 bocetos y dibujos que rescatan no solo fragmentos arquitectónicos, objetos y personas de un Concepción inadvertido a nuestros ojos, sino también el silencio, el estallido y las atmósferas tan propias de la ciudad. Esta mirada vuelve a Concepción a la escala y al tiempo del observador. A través de esta técnica, que tiene un grado de sofisticación mágica que va desde el proceso de preparación de los soportes sobre los cuales se va a dibujar hasta el paciente acto de hacerlo, se puede capturar el momento y observar la posterior transformación paulatina del color del trazo.

El encanto del paisaje, una suerte de generación espontánea, una mezcla de estímulos alejados de toda norma y cánones estéticos constituyen algunas veces configuraciones plásticas de una riqueza y densidad inimaginable. La ciudad y los elementos que llaman la atención, que capturan la atención del creador, quien *re-crea* lo visto. El ojo queda cautivo en una suerte de dilema, un laberinto de formas, de texturas que se propagan y se funden y confunden liberando una atmósfera.

Atmósfera que se va construyendo línea a línea, desde lo invisible, y que inaugura el vasto silencio del soporte. Cada línea y contorno, cada línea y trazo hasta detenerse y comunicar con lo justo. Desde los techos, rincones, excedentes arquitectónicos, el revés o espalda de objetos y muebles, la cara oculta, el lado oscuro de la luna, la faceta no convencional de lo existente que hace que lo visible sea posible. La estructura, la configuración de la totalidad del objeto permite materializar y ofrecer su función, escalarlo y hacerlo usable. Lejano y distante

del símbolo o estereotipo que representa. Lo marginal, lo que habita la periferia de nuestras preocupaciones, en la superficie. Llevar al ojo, enfrentarlo a posta a través de un recuadro y una escala.

Los tamaños de las obras van variando y su énfasis también. Los entornos y momentos confabulan entre la casualidad y la seducción. Pude vivenciar y constatar que esta técnica funciona a una escala íntima, de formatos pequeños, portables y fácilmente manipulables. El cuerpo toma distancia del contexto replegándose en un ensimismamiento que se canaliza sobre las faldas. En un trazado silencioso de murmullos. Trae a presencia una realidad indiferente. Parece paradójico: al dibujar se pasa de percibir de forma casi periférica la realidad a un enfocarse para descifrar y, con ello, lograr su comprensión en profundidad, mientras se observa y traza cada línea que arma la situación o momento retratado. Los elementos básicos, líneas y contornos, describen formas, áreas, volúmenes, representan objetos, espacios. Con leves aplicaciones de texturas y sombras. Superficie irregular, una pequeña textura sobre el soporte facilita que la plata quede atrapada. La superficie color crema y su perfume dado por la linaza, el trazo y la mano con su frotar intercalado se convierten en acciones sobre la superficie que van impregnando y contaminando el material para lograr la alquimia perfecta.

<< Vista de Talcahuano desde Concepción. (2009). Dibujo Punta de Plata sobre Papel 300 gr preparado. 25 cm x 17 cm.

< Campanil Universidad de Concepción (2010) Dibujo Punta de Plata sobre tablilla preparada 10 cm x 15 cm.

▽ Techumbres Plaza Perú. Concepción. (2009) Dibujo Punta de Plata sobre papel fabriano 300 grs preparado. 30 cm x 10 cm.

El dibujo a la punta de plata ofrece a la distancia solo una mancha vaporosa que trae de la luz, con gesto y delicadeza. Abraza lo sutil, principio taoísta que sugiere, como el ritual del té (Tanizaki, 1994), donde lo explícito del *sabor* es un camino para acceder al valor superior y alcanzar el *aroma*. Este invita al espectador a acercarse y establecer una conexión íntima e individual con la obra. Para deambular por los rincones, detalles, recuerdos de la realidad sugerida. Un pequeño manifiesto, una huella de otra época, que se busca retener o encapsular en una atmósfera. Lo monocromático homogeniza y reduce el espectro para moverse en el juego de las tonalidades, donde la estructura del trazo es un filtro que elimina lo superfluo de esa realidad cruda que contaminamos visualmente. Donde el aroma cobra más fuerza que el sabor, provocando en esta sutil abstracción y ambigüedad de los bocetos (Goel, 1995) una suerte de resiliencia sensorial.

CONCLUSIONES

La punta de plata, al ser una técnica que se circunscribe al dibujo, comparte cualidades que se reafirman o fortalecen con la particularidad del medio:

Como medio de registro del entorno se nutre de la observación y enfrenta a su creador con el dilema de la decodificación de la percepción sensorial de este a un dispositivo visual. Es un proceso que requiere concentración y un estado de contemplación casi meditativo que permite ir plasmar el registro a través del trazo leve, silencioso y poco invasivo.

Re-encantarse con la ciudad durante el proceso de creación. Me conecto con ella en el momento en que es parte de la obra, para

permitir luego re-encantar al espectador, anunciando y denunciando. Una pausa en un tiempo acelerado dictado por el ritmo tecnológico, de automatización, información aséptica, visual, sin preparación física.

Involucra al artista no solo en la ejecución de la obra sino también en la preparación del terreno donde esta va a germinar. Se genera un nexo emotivo mayor: un tiempo compartido desde la preparación y la ejecución de la obra. Tiene otra impronta, requiere acercarse con prolijidad y cuidado. El estilo alude a otra época, una obra con olor, textura que imprimen una temporalidad. Una suerte de nostalgia por los referentes, objetos y elementos que aluden a un pasado. A una historia. Retener vestigios históricos, perpetuarlos en una imagen antes de que se los lleve otra eventualidad natural o humana.

* Este trabajo fue desarrollado gracias al apoyo de la Corporación Cultural Artistas del Acero (ley de Donaciones Culturales) y al fondo FAPEI de la Dirección de Investigación de la Universidad del Bío-Bío.

BIBLIOGRAFÍA

- Ames-Lewis, Francis. *Drawing in early Renaissance Italy*, New Haven C., Yale University Press, 2000.
- Cennini, Cennino. *El libro dell'arte o trattato della pittura*, Firenze, Felice le Monnier, 1859.
- Guillén, José Manuel. "Elogio del dibujo a la punta de plata", catálogo Alfredo Nieto. *Dibuix a la punta de plata*. Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2007
- Goel, Vinod. *Sketches of thoughts*, Cambridge, Bradford-MIT Press, 1995.
- Goldschmit, Gabriela. "The dialectics of sketching", *Creativity Research Journal*, vol.4, n.º 2, 1991, 123-143.
- Gómez Molina Juan José, Cabezas, Bordes. *El manual del dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo XX*, Madrid, Ediciones Cátedra, 2003a.
- Gómez Molina Juan José, *El concepto de dibujo. En las lecciones del dibujo*, (17-148) Madrid, Ediciones Cátedra, 2003b.
- Honore, Carl. *Elogio de la lentitud: un movimiento mundial desafía el culto a la velocidad*. Barcelona, RBA Bolsillo, 2006.
- Krug, Margaret. *Manual para el artista. Medios y técnicas*, Barcelona, Blume-Naturart, 2008.
- Lambert, Susan. *El dibujo: técnica y utilidad. Una introducción a la percepción del Dibujo*, Madrid, Editorial Tursen Hermann Blume, 1996.
- Lao zi. *Tao te King. Libro del curso y de la virtud*, título original: *Dao de ping o Lao zi*, traducción: Anne-Hélène Suárez Girard. Barcelona, Ediciones Siruela, 2004.
- Mayer, Ralph. *The artist's handbook of materials and techniques*, Nueva York, Viking Press, 1991
- Nieto, Alfredo. *Dibuix a la punta de plata*, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de Bellas Artes de San Carlos, 2007a.
- Nieto, Alfredo. *Apuntes dibujo a la punta de plata*. distribuidos en Curso "Dibujo a la punta de plata y preparación de soportes". Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2007b.
- Olszewski, Edward. *The draughtsman's eye: late renaissance schools and styles*, Cleveland, Cleveland Museum of Art/Indiana University, 1981.
- Petroski, Henry. *The pencil*, Nueva York, Alfred A. Knopf, Inc., 1990.
- Racionero, Luis. *Textos de estética taoísta*, Madrid, Alianza Editorial (1ª ed. 1983), 2002.
- Tanizaki, Junichiro. *El elogio de la sombra*, Madrid, Ediciones Siruela, 1994.
- Watrous, James. *The craft of old-master drawings*, Wisconsin, University of Wisconsin Press, 2002.
- Kazerouni, Guillaume. *L'idée et la ligne. Dessins français du musée de Grenoble*, Somogy éditions d'art, Paris & Musée de Grenoble, 2011.