

Tamarindo: Homenaje a la Litografía

7 de Julio de 1971

PANAMA

El Instituto Nacional de Cultura y Deportes, a través de la Dirección de Cultura y su Departamento de Artes Plásticas, y el Centro Cultural Panameño-Norteamericano, presenta una exposición organizada bajo el auspicio de The International Council or The Museum of Modern Art, New York.

Lugar:
Instituto Panameño de Arte.

“Esta exposición pone de relieve un solo medio de expresión plástica, la litografía, y un solo taller, “Tamarind”.

“Tamarind” fue un proyecto visionario que se hizo realidad y ha existido por alrededor de una década. Desde su iniciación enalteció la colaboración entre el artista y el impresor y ha propiciado la exaltación de la litografía de hoy, en los Estados Unidos.

No pretendemos representar con esta exposición el trabajo de todos los artistas que han hecho obra en “Tamarind”. Sin embargo, deseamos que esta selección, sea una muestra de los mejores ejemplos de la obra producida por setenta artistas, en colaboración con treinta y siete impresores.”

William S. Lieberman

La litografía es un medio de impresión gráfica en plano. Las áreas dibujadas o no, se encuentran lado a lado en la misma superficie plana de metal o de piedra. Cuando se imprime, se efectúa una separación entre las dos, producida por el rechazo químico entre la grasa y el agua.

El artista hace sus dibujos en una superficie de piedra especial granulada, o en una plancha de metal, usando básicamente un lápiz grasoso o un líquido grasoso llamado "tusche". El grano de la superficie retiene las partículas grasosas de las áreas dibujadas. El impresor trata toda la superficie con una mezcla química de goma arábiga y ácido (generalmente ácido nítrico) que cubre las superficies no dibujadas y llena además los poros entre las partículas grasosas del dibujo. Esta capa o película atrae el agua. Durante la impresión, la piedra o placa se humedece alternativamente con agua y con un rollo de tinta grasosa. Esta tinta se adhiere al dibujo grasoso, pero es repelida por las superficies humedecidas no dibujadas. A continuación se coloca una hoja de papel sobre la superficie, cubierta previamente con papel protector y una almohadilla engrasada (para disminuir la fricción), después se lo pasa por el rodillo de imprimir bajo una gran presión, transfiriendo así la imagen delineada en tinta, de la piedra o placa de metal, al papel. Teóricamente, se pueden hacer un número ilimitado de impresiones, una vez que la imagen dibujada es tratada químicamente en forma debida. Algunas piedras de dibujo sencillo del Siglo XIX pueden aún ser limpiadas, pasadas con tinta e impresas en la actualidad. En la práctica, éste no es el caso de las complejas litografías artísticas de hoy.

Tamarindo es el nombre de un árbol tropical bastante común, en las calles residenciales de Los Angeles. Además, es el nombre de un taller litográfico extraordinario que se halla ubicado en la calle Tamarind, donde existe un mercado artístico floreciente. "Tamarind" no tiene función pragmática; su objeto es el reconocimiento y educación artísticos, más que los beneficios económicos. Los artis-

tas no pagan por trabajar en dicho taller. Se les invita y se les concede becas de dos meses, se les alienta a que produzcan el mayor número de ediciones de litografías de conformidad con lo que pueden manejar los impresores, y se les entrega estas ediciones cuando dejan el lugar.

La Señora June Wayne quien organizó y dirige "Tamarind" concibió el concepto del taller en 1959, después de que ella y el Sr. McNeil Lowry de la Fundación Ford convinieron en que era importante salvar esta forma de arte que estaba en peligro de desaparecer. En Estados Unidos no habían instalaciones litográficas y los artistas se veían obligados a ir al extranjero para trabajar en esa técnica. Existían, sin embargo, lugares dispersos en que se producían litografías, la mayoría de los cuales se encontraban en Escuelas de Bellas Artes diseminadas por el país, donde se impartía enseñanza de la litografía, pero se practicaba esporádicamente con equipo y personal no capacitados. El público apático y desconocedor utilizaba los términos grabado, reproducción y litografía indistintamente, a pesar de que parecía conocer débilmente que el término "aguafuerte" involucraba un sentido artístico. Unos pocos artistas que no pertenecían a Escuelas de Arte trabajaban sus litografías en sus propios estudios en condiciones aún más primitivas y por lo tanto, no productivas, pues no cobraban más de veinte y cinco dólares por una litografía original numerada y firmada.

Para comprender por qué esta forma dinámica de arte había llegado a un nivel tan bajo en la década de 1950 en los Estados Unidos, se debe conocer algo de la historia de este medio artístico. La litografía, como la fotografía, es una técnica relativamente nueva. La invención de la litografía se atribuye a Alis Senefelder, un bávaro, que había perfeccionado lo que él llamaba "grabado de piedra" en 1799, después de algunos años de experimentos. El propósito original de este sistema, como el de toda impresión fue la reproducción de manuscritos y música.

Fue en Francia que la litografía floreció como un arte. Géricault

ejecutó ya litografías artísticas en 1817, pero fue el español Goya quien se dedicó con pasión a la litografía en los últimos años de su vida y exploró por primera vez la profundidad y la sutileza inherentes a este medio de expresión artística. Sus primeras litografías experimentales las efectuó en Madrid en 1819, pero las magníficas series de los cuatro "Toros de Burdeos", "El Vito" y el retrato de su editor e impresor Cyprien Gaulon, datan de 1825, tres años después de que se trasladara a Burdeos.

A mediados de siglo, el más significativo y productivo artista que practicaba la litografía fue Daumier, que desde 1833 hasta 1872 realizó más de 4.000 litografías. Sin embargo, vale la pena recordar que en la época en que fueron hechas, muy pocas personas se dieron cuenta de que estos grabados trascendieron su propósito periodístico. El interés de Daumier por la litografía fue motivado por una necesidad económica, y para su público fue la proyección visual de una situación política. Posiblemente Daumier consideró a la litografía como a un tirano más que como una forma de expresión artística.

Fue Benjamín West el primer artista americano que hizo una litografía, en Inglaterra en 1891. Titulaba "El Angel", y fue incluida en la obra "Specimens of Polyautography" publicado en Inglaterra en 1893 por Philip André, socio de Senefelder. Hacia 1818, la litografía había sido importada a los Estados Unidos y fue utilizada durante el siglo XIX, principalmente como un medio para producir ilustraciones de libros en serie, afiches y escenas costumbristas, sobresaliendo las publicadas por Currier & Ives. Ocasionalmente también se imprimieron litografías artísticas como las de William Morris Hunt, Thomas Cole y Winslow Homer. Los artistas americanos no consideraron la litografía como un medio artístico creativo independiente, y por esta razón carecía del dinamismo de su contrapartida francesa.

A fines de siglo, dos americanos expatriados —Whistler y su alumno Joseph Pennell— hacían ya litografías en Inglaterra. Ellos a su vez influenciaron a los artistas jóvenes de Estados Unidos que

concentraron su atención sobre este medio de expresión **no utilizado**. Desde 1900 a 1940 un gran número de artistas americanos de importancia hicieron litografías, la mayor parte de ellas dibujos a lápiz en negro y blanco. George Bellows produjo 196 litografías, entre las cuales se encuentran algunas de las mejores muestras de la litografía artística. Poco después de la Primera Guerra Mundial, Bolton Brown y George Miller establecieron talleres, proporcionaron instalaciones de grabado, e instruyeron a los artistas respecto a las técnicas tradicionales de la litografía. En la década de 1930 el Proyecto Federal de Artes otorgó subsidios a los talleres de litografía de todos los Estados Unidos.

Alrededor de 1940, el clima artístico era de tal naturaleza que la preocupación estética había sobrepasado las limitadas soluciones técnicas que ofrecía la litografía en Estados Unidos. Stanley William Hayter había trasladado su estudio de tallados, "Atelier 17", de París a Nueva York y trabajaba con artistas como Jackson Pollock, Alexander Calder, Jacques Lipchitz, Karl Schrag, Mauricio Lasansky, y Gabor Peterdi, así como con André Masson, Marx Ernst, e Yves Tanguy que habían huído a los Estados Unidos desde la Francia invadida. La vitalidad de la técnica de Hayter condujo a los grabadores americanos hacia la práctica del tallado, proceso que duró a través de las décadas de 1940 y 1950. Luego, cuando Hayter se ausentó de Estados Unidos en 1950, Karl Schrag tomó a su cargo el estudio de Nueva York y Mauricio Lasansky estableció un centro principal de tallado en la Universidad de Iowa.

A principios de la década de 1950, muy pocos pintores expresionistas abstractos se ocuparon del grabado, a pesar de que sus preocupaciones artísticas eran totalmente compatibles con la calidad esencialmente pictórica de la litografía, si hubieran tenido las facilidades y estímulos necesarios. Durante estas dos décadas, la llama de la creación litográfica persistía apenas en estudios de grabadores, y en departamentos de arte gráfico, donde se enseñaba

la litografía casi como si fuera una curiosidad histórica. Los más valiosos pintores de vanguardia no hacían litografías, a pesar de que su participación e interés eran necesarios para que sobreviviera este medio creativo.

Para lograr la mejor expresión litográfica es necesario la colaboración perfecta entre el artista y el impresor, pues siendo la técnica más difícil de impresión, requiere capacidades especiales, así como equipo y agilidad física que generalmente están más allá del alcance de la mayoría de los artistas. La historia de la litografía en Europa ha sido la historia tanto de las grandes editoriales —Clot, Mourlot, Desjoubert, Maeght, como de los artistas que trabajaron en ellas, pero esta tradición no fue cultivada de la misma manera en Estados Unidos.

Para restablecer el concepto de colaboración en la litografía —cada vez más necesaria debido a la creciente complejidad técnica de este medio de expresión plástica— June Wayne organizó el programa “Tamarind” y proporcionó becas para los artistas e impresores.

Esta relación del artista con el impresor que se desarrolla inevitablemente en el taller “Tamarind” es poética e involucra la necesidad y el respeto mutuo. El artista tiene que aprender a comunicar sus necesidades estéticas, aunque ignore el lenguaje técnico de la litografía. El impresor tiene que captar la capacidad creadora del artista y expresarla en densidades de tinta, intensidad de impresión y nitidez de diseños, teniendo la delicadeza de no traspasar el límite que separa la asesoría técnica de la interferencia estética. En cierta etapa de esta colaboración, el artista encuentra que no es necesario completar frases porque el impresor comprende, y el impresor ya no necesita hacer preguntas porque ha aprendido a anticiparse a las necesidades del artista.

El impresor se ha convertido no solamente en una herramienta del artista, sino en una extensión de sus manos, de sus ojos y de

sus procesos mentales. Los artistas del taller "Tamarind" han descrito elocuentemente esta relación: "Me han dicho que nosotros (los impresores y yo) hemos hecho cosas únicas con los más delicados tintes. Los impresores son verdaderos magos y debo admitir que no sé realmente cómo lo hacen". —John Paul Jones.

"Los problemas se solucionaron con paciencia, uno que otro grito y un poco de teatralismo de ambas partes".

Antonio Frasconi.

"A mí me preocupaban principalmente los "grises" del grabado, los que son difíciles de conservar cuando se hace una edición. Gracias al impresor principal Horak que imprimió mis placas, logramos producir unos grises tan delicados como un susurro".

Adja Yunkers.

La influencia del "Tamarind" ha afectado y ha propiciado el arte y artesanía de la litografía en todos los aspectos. La prueba más evidente es el número crecido de talleres litográficos en todo el país dirigidos por los impresores que fueron entrenados en el "Tamarind", y los artistas que colaboraron con ellos. El primer taller resultado del programa "Tamarind" es el Kanthos Press (1963) dirigido primero por Joe Funk, a quien se asoció Joe Zirker, y donde se ha realizado la impresión de litografías tales como el conjunto de José Luis Cuevas "Recuerdos de la Niñez".

El principal impresor de "Tamarind" Irwin Hollander se radicó en Nueva York en 1965, y en su taller se imprimieron litografías de Salvador Dalí, Willem deKooning, Sam Francis, Philip Guston, Jacques Lipchitz, Robert Motherwell, Louise Nevelson, Saul Steinberg, y Esteban Vicente. El sucesor de Hollander como impresor principal en el "Tamarind", Kenneth Tyler, situó su taller Gemini G. E. L. en Melrose Avenue, Los Angeles, y ha reproducido las obras de Josef Albers, David Hockney, Jasper Johns, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg y Frank Stella. Ernest de Soto es el im-

presor en jefe del Collector's Press en San Francisco donde se han ejecutado litografías de los artistas Gene Davis, Masuo Ikeda, Jules Olitski, y Arnaldo Pomodoro.

El "Tamarind" también ha influenciado profundamente en la calidad y la ética de la litografía en los Estados Unidos, estableciendo nuevas normas y reforzando las antiguas que estaban en peligro de desaparecer.

En contraposición directa a la propensión europea de litografías "hechas" por artistas ausentes, la mayoría de las cuales son reproducciones, el "Tamarind" insiste en su concepto de grabado original.

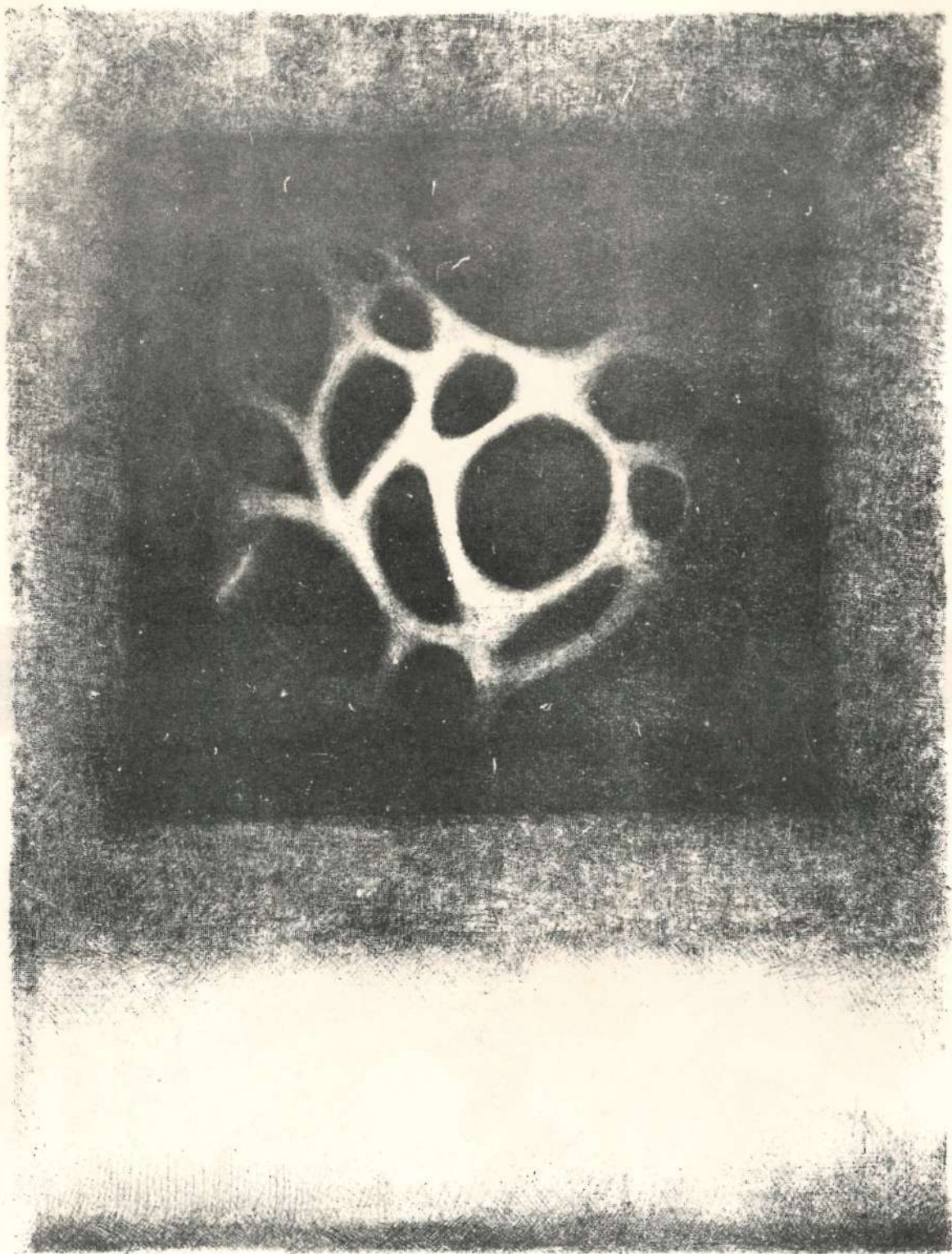
El concepto de grabado original ha ocasionado muchas discusiones durante la pasada década, pero la mayoría de las personas están de acuerdo en dos puntos esenciales: el artista debe crear la imagen, y debe supervigilar y aprobar su impresión. "Tamarind" requiere que el artista haga su propio dibujo, y prohíbe a los impresores el alterar la obra del artista. Las marcas de un rodillo, el registro inadecuado del color, negros diluidos, grises borrosos, marcas dactilares, falta o exceso de tinta, son todos defectos que ocasionan el rechazo de una prueba en el "Tamarind", sea por el impresor de la edición, el artista, o el personal responsable que selecciona los grabados. El "Tamarind" sólo imprime en papel adecuado y para cada artista limita las ediciones a un número de veinte.

Existe hoy una preocupación internacional de gran vitalidad por la impresión de grabados, y su centro es los Estados Unidos, porque sus pintores más sobresalientes han encontrado en este proceso múltiple, un vehículo importante para llegar al público. Hasta cierto punto, este renacimiento se ha hecho posible gracias al descubrimiento de nuevas técnicas, y porque se ha revivido métodos tradicionales como la litografía. El "Tamarind" es a la vez el producto y el progenitor de este renacimiento.

Virginia Allen

KRUSHENICK, Nicholas
Sin título. 1965

ABULARACH, Rodolfo
Sin título. 1966

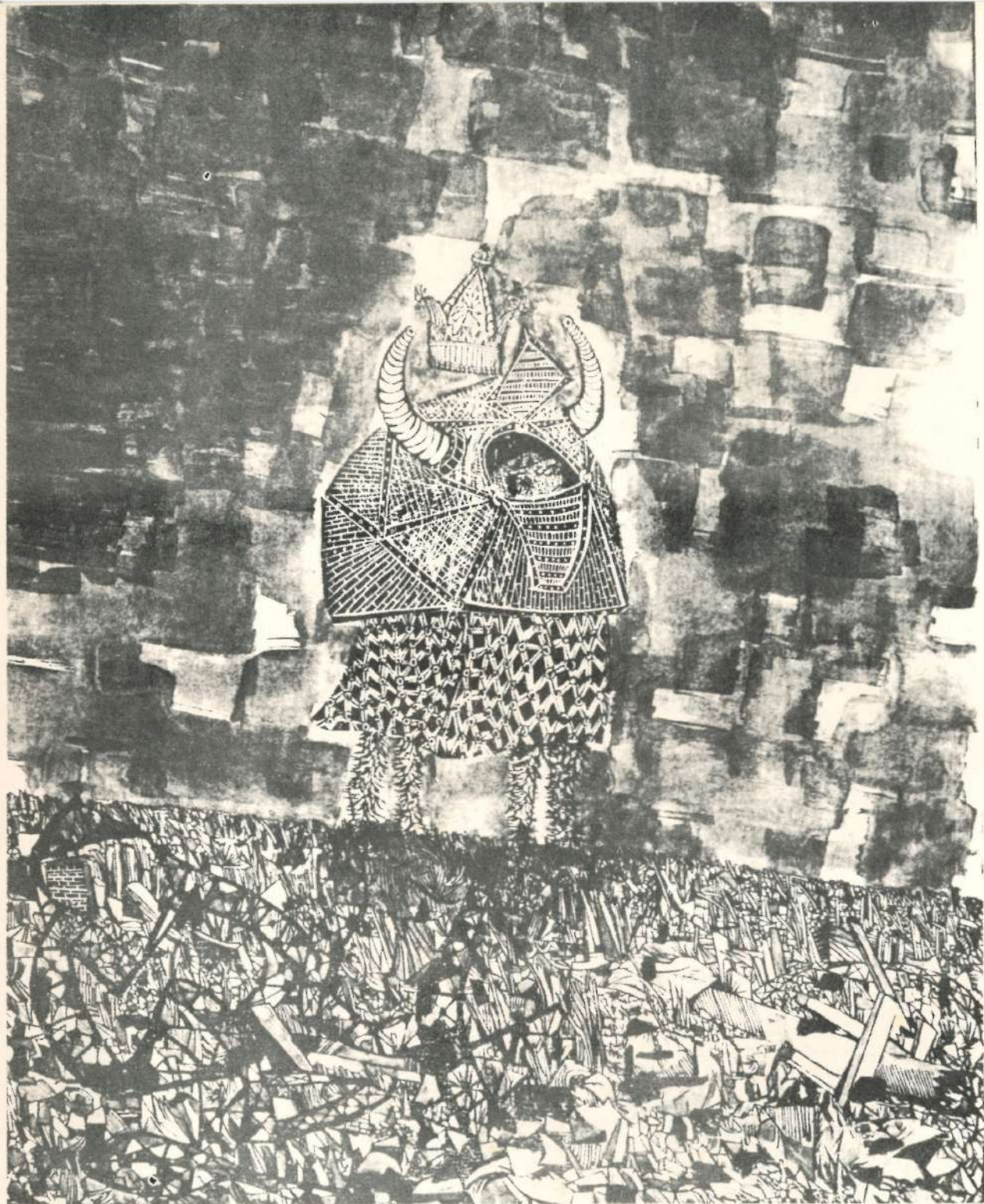
PRICE, Kenneth
Taza en forma de rana en un árbol japonés
1968

JONES, John Paul
Mujer en el Viento
1962

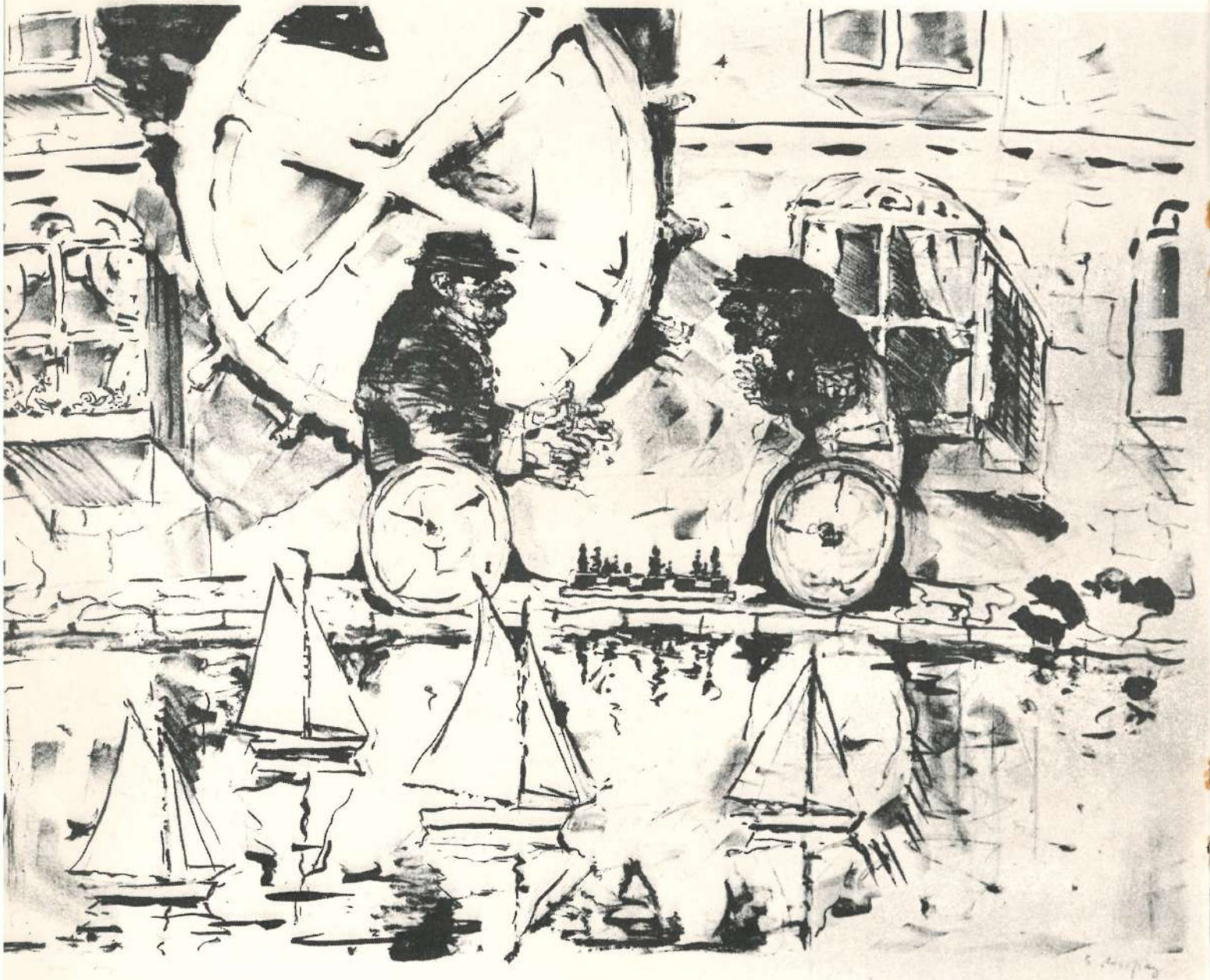
MAZUR, Michael,
Parque Griffith N° 1
1968

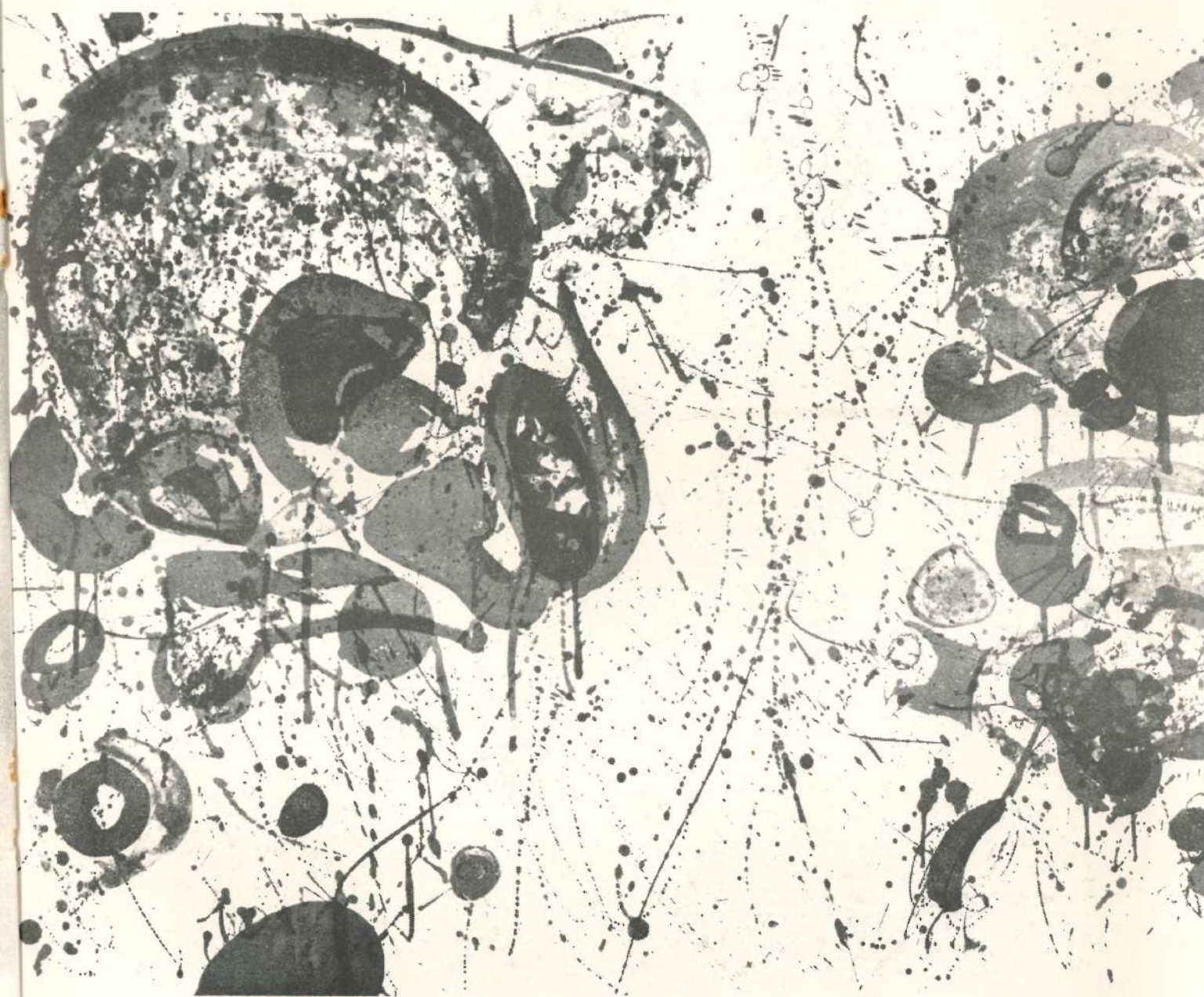
FRASCONI, Antonio
Franco I, de la colección "Oda a Lorca"
1962

McGARRELL, James
Portland I
1962

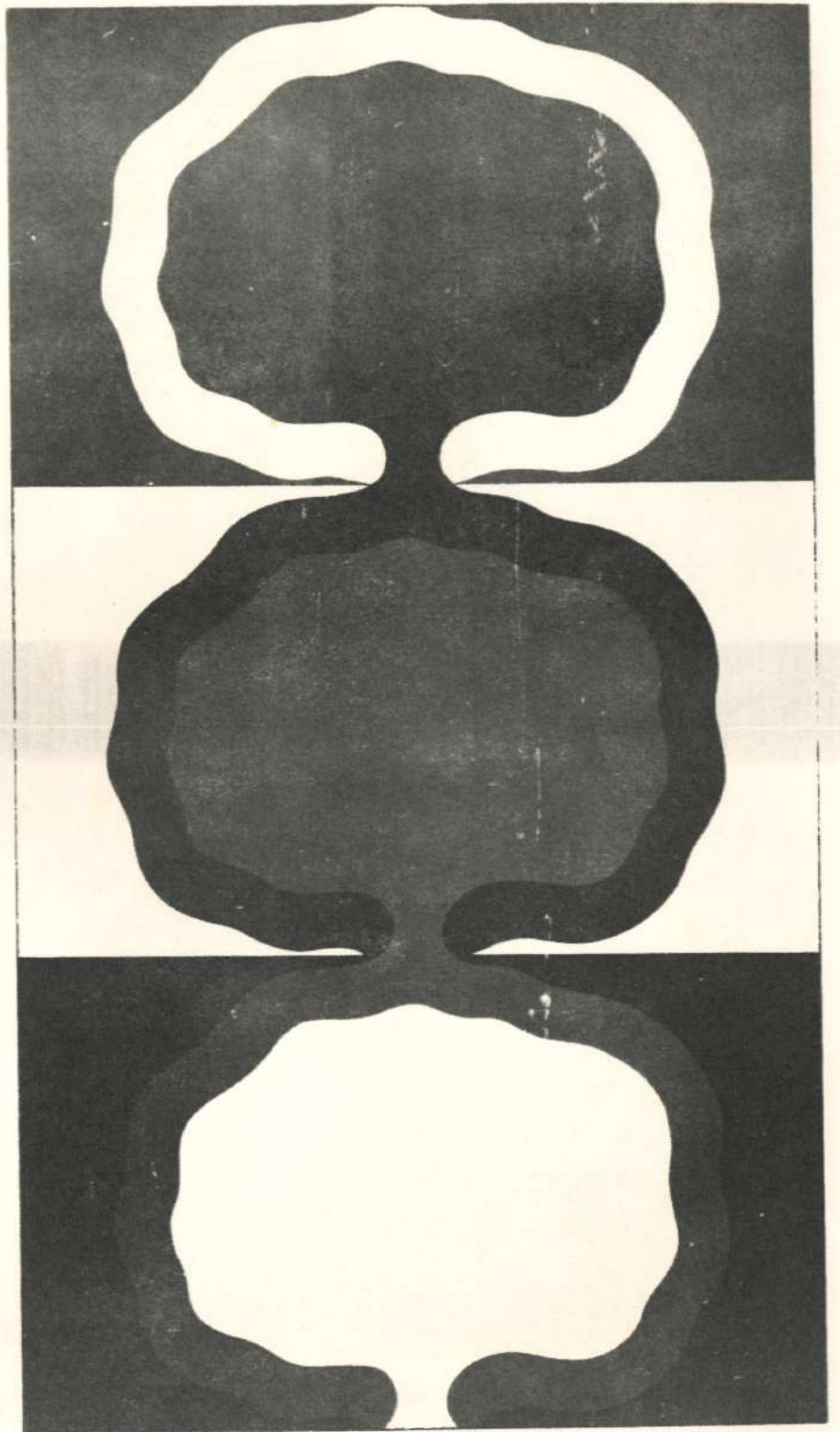
ROSOFSKY, Seymour
Sin título N° II de la colección "Los Buenos Vecinos de Lunidam"
1968

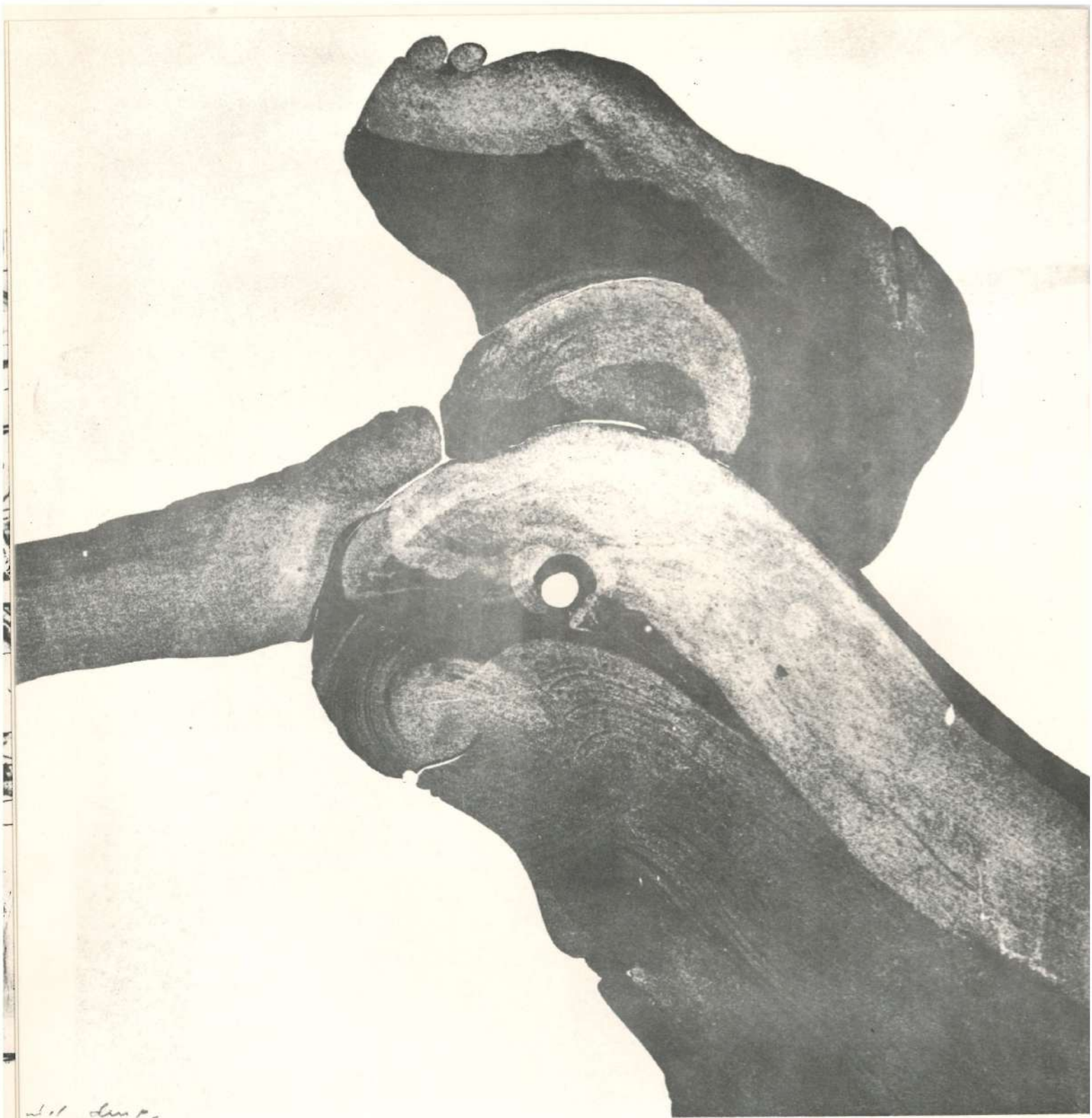
FRANCIS, Sam
Sin título. 1963

CUEVAS, José Luis
"La Música es una Revelación más alta que la Filosofía"
Beethoven. 1966

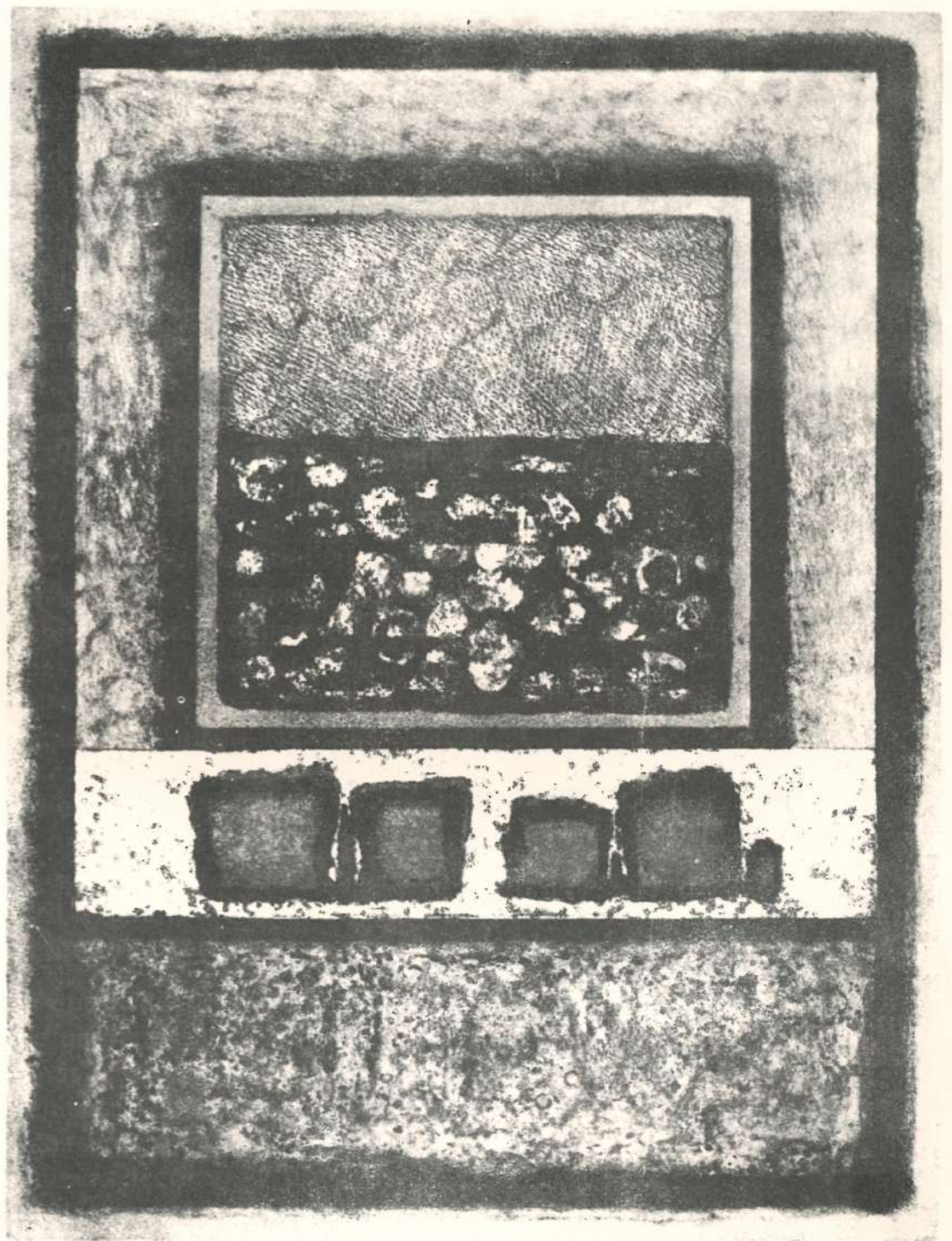

REICHEK, Jesse
Sin título. 1966

del tiempo

HUNT, Richard
Sin título, de la colección "Detalles"
1965

ADAMS, Clinton
Grabado III de la colección "Series de Ventanas"
1960

Abularach, Rodolfo. Guatemalteco

- ✓ 1 Sin Título. 1966
- ✓ 2 Enigma. 1966

Adams, Clinton. Norteamericano

- ✓ 3 Grabado I de la colección "Serie de Ventanas. 1960
- ✓ 4 Grabado III de la colección "Serie de Ventanas". 1960

Akagawa, Kinji. Japonés

- 5-10 Jalea Rosada. Poemas por Juana Root. Diciembre 1965 - Enero, 1966

Albers, José. Norteamericano, nacido en Alemania

- ✓ 11 Grabado I de la colección "Día y Noche". 1963
- ✓ 12 Grabado V de la colección "Día y Noche". 1963
- ✓ 13 Grabado X de la colección "Día y Noche". 1963
- ✓ 14 Grabado II de la colección "Medianoche y Mediodía". 1964
- ✓ 15 Grabado IV de la colección "Medianoche y Mediodía". 1964
- ✓ 16 Grabado VII de la colección "Medianoche y Mediodía". 1964

Altman, Harold. Norteamericano

- ✓ 17 Cara a Cara

Antreasian, Garo. Norteamericano

- ✓ 18 Grabado IV de la colección "Quantum Suite". 1966
- ✓ 19 Grabado VII de la colección "Quantum Suite". 1966
- ✓ 20 Grabado IX de la colección "Quantum Suite". 1966

Asawa, Ruth. Norteamericana

21 Poppy. 1965

Bengston, Billy Al. Norteamericano

22 Drácula de Le Roi, 1968

Boynton, James. Norteamericano

23 Grabado VIII de la colección "Horizonte Empacado o un Viaje Guiado de Oblivion". 1967

✓ 24 Sin Título. 1967

Brach, Paul. Norteamericano

25 Embarcación. 1965

26 Series de Plata. 1965

27-36 Vía Negativa. 1964

Conner, Bruce. Norteamericano

37 Espacio Reservado para June Wayne

Cuevas, José Luis. Mexicano

✓ 38 Alcahueta con Carne. 1965

✓ 39 "La Música es una Revelación más Alta que la Filosofía". Beethoven. 1966

Everts, Connor. Norteamericano

40 Ejecución. 1960

Falkenstein, Claire. Norteamericana

41 El Punto Móvil. 1965

Francis, Sam. Norteamericano

- ✓ 42 Sin Título. 1963
- ✓ 43 Planeta Chipó. 1963
- 44 Sin Título. 1966

Frasconi, Antonio. Uruguayo. Vive en los Estados Unidos

- ✓ 45 Página Titular de la Colección "Oda a Lorca". 1962
- 46 Franco I, de la Colección "Oda a Lorca". 1962

Gropper, William. Norteamericano

- 47 Sin Título. 1967

Guston, Philip. Norteamericano

- 48 Sin Título. 1963

Hansen, Robert. Norteamericano

- 49-61 Los Santos de Satán. Selecciones de la Novela de Guy Endore. 1965

Hockney, David. Británico

- ✓ 62 El Edificio de la "Pacific Mutual Life" con Palmeras. 1964

Hultberg, John. Norteamericano

- ✓ 63 Garage. 1963

Hunt, Richard. Norteamericano

- 64 Sin Título. 1965
- 65 Sin Título, de la colección "Detalles". 1965

Ikeda, Masuo. Japonés

✓ 66 Para su Noche Secreta. 1966

Jensen, Alfred. Norteamericano, nacido en Guatemala

67-86 Libreta Pitagórica. 1965

Jones, Allen. Británico

✓ 87 Sin Título, de la colección "Flota de Buses". 1966

✓ 88 Sin Título, de la colección "Flota de Buses". 1966

89 Bus Grande. 1966

Jones, John Paul. Norteamericano

90 Mujer en el Viento. 1962

Kanemitsu, Matsumi. Norteamericano

91 Señora Oxnard. 1961

92 Amantes. 1961

Kohn, Gabriel. Norteamericano

✓ 93 Sin Título. 1963

Krushenick, Nicholas. Norteamericano

94 Pasión Púrpura. 1965

95 Sin Título. 1965

96 Sin Título. 1965

Landau, Jacob. Norteamericano

✓ 97 Sin Título, de la colección "Charadas". 1965

98 Sin Título, de la colección "Charadas". 1965

Lebrun, Rico. Norteamericano, nacido en Italia

✓ 99 Estudio Grunewald. 1961

McGarrell, James. Norteamericano

100 Alas II. 1962

101 Portland I. 1962

McLaughlin, John. Norteamericano

102 Sin Título. 1963

103 Sin Título. 1963

104 Sin Título. 1963

Maryan, Maryan S. Norteamericana, nacida en Polonia

✓ 105 Sin Título. 1967

✓ 196 Sin Título. 1967

Mazur, Michael. Norteamericano

107 Parque Griffith N° 1. 1968

Morris, Carl. Norteamericano

108 Span. 1962

Moses, Ed. Norteamericano

109 Sin Título. 1968

Nevelson, Louise. Norteamericana, nacida en Rusia

110 Sin Título. 1963

111 Sin Título. 1963

Ortman, George. Norteamericano

- ✓ 112 Cinco. 1966
- ✓ 113 Vuelo, de la colección "Oaxaca". 1966

Parker, Robert Andrew. Norteamericano

- 114 Sin Título, de la colección "El Condado de Claire Eire". 1967
- 115 Sin Título, de la colección "El Condado de Claire Eire". 1967
- 116 Un mono Ardilla. 1967

Pearson, Henry. Norteamericano

- 117 Sin Título. 1964
- ✓ 118 Rojo y Azul. 1964
- 119-133 La Escarcha del Anciano Marinero. 1964

Pomodoro, Gio. Italiano

- 134 Sello Negro. 1967

Price, Kenneth. Norteamericano

- 135 Taza en Forma de Rana en un Arbol Japonés. 1968
- 136 Taza Doble en Forma de Rana. 1968

Reichek, Jesse. Norteamericano

- ✓ 137 Sin Título. 1966

Rosofsky, Seymour. Norteamericano

- 138 Sin Título. II de la colección "Los Buenos Vecinos de Lunidam". 1968
- 139 Sin Título. 1968

Ruscha, Ed. Norteamericano

140 Carpa con Sombra y Mosca. 1969

141 Rodeo. 1969

Schrag, Karl. Norteamericano, nacido en Alemania

142 Estanque en el Bosque. 1962

Schwartz, Aubrey. Norteamericana

143 Hombre de Confianza, de la colección "El Ermano y la Enana". 1960

Siegel, Irene. Norteamericana

✓ 144 Camas Gemelas; seguramente de la colección "La Suite de la Felicidad"

Smith, León Polk. Norteamericano

145 Sin Título. 1968

146 Sin Título. 1968

147 Sin Título. 1968

148 Sin Título. 1968

Strombotne, James. Norteamericano

149 Fumadores II. 1968

150 Gran Enrique, de la colección "Reconocimientos". 1968

Sugarman, George. Norteamericano

151 Rojo y Blanco. 1965

152 Anaranjado y Bianco. 1965

Takal, Peter. Norteamericano, nacido en Rumania

153 Madera, de la colección "De la Naturaleza, del Hombre". 1963

Treiman, Joyce. Norteamericana

154 Sin Título, de la colección "La Pareja Reflejada". 1961

155 Sin Título, de la colección "La Pareja Reflejada". 1961

Turnbull, William. Británico

✓ 156 Sin Título. 1961

Tyler, Kenneth. Norteamericano

157 Pájaro Solar. 1963

Vicente, Esteban. Norteamericano

158 Sin Título. 1962

Wayne, June. Norteamericana

159 Dorotea, es el Último Día. 1960

160 Al Final un Mil. 1965

Westermann, H. C. Norteamericano

161 Grabado 14 de la colección "Vea América Primero". 1968

162 Grabado 16 de la colección "Vea América Primero". 1968

163 Grabado 17 de la colección "Vea América Primero". 1968

Woeffler, Emerson. Norteamericano

164 Sin Título. 1961

Wray, Dick. Norteamericano

✓ 165 Sin Título. 1964

Yunkers, Adja. Norteamericano nacido en Latvia

✓ 166 Grabado I de la colección "Los Cielos de Venecia". 1960

✓ 167 Grabado IV, de la colección "Los Cielos de Venecia". 1960

Materiales adicionales

Pearson, Henry

168 Ensayos de pruebas de color I-IX para rojo y azul. 1964

169 Ensayos de pruebas de color VIII-IX para rojo y azul. 1964

170 Grabado de zinc para "El Sol Sumergiéndose en la Superficie del mar, del poema del Viejo Marinero". 1964

171 Maqueta para el Poema del Viejo Marinero. 1964

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA Y DEPORTES

DIRECCION DE CULTURA

 EDITORA DE LA NACION