

LAS LÁMINAS DE DIBUJO DE LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES

Jimena Sánchez Zumbado: Doctora, profesora Instructora en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica (jimenasanchezz@gmail.com).

Resumen

El presente texto describe el origen y la utilización de la porción gráfica de la colección más antigua que posee la Universidad de Costa Rica: la *Colección de Modelos de Dibujo*. La cual fue traída al país como parte del material didáctico que adquirió el Gobierno de Costa Rica para la fundación en 1897 de la Academia Nacional de Bellas Artes. Esta colección es origen francés, diseñada por el Maestro dibujante y pintor Bernard Romain Julien (1802-1871). Se utilizó como medio para la enseñanza del Dibujo.

Palabras claves: Dibujo, Academia Nacional de Bellas Artes, Bernard Romain Julien, modelos.

Abstract

This paper describes the origin and usage of the graphic portion of the oldest collection that the University of Costa Rica owns: the Drawing Model Collection. Which was brought to the country as part of the teaching materials acquired by the Government of Costa Rica for the foundation in 1897 of the National Academy of Fine Arts. This collection of French origin and designed by the master draftsman and painter Bernard Romain Julien (1802-1871) was a mean used for teaching drawing from which the teachers and students of the first Art Academy in the country fed.

Keywords: Drawing, National Academy of Fine Arts, Bernard Romain Julien, models.

INTRODUCCIÓN

A finales del siglo XIX se da en Europa una serie de cambios en la educación promovidos por los aportes y necesidades heredados de la Revolución Industrial. Se vuelve de primordial necesidad lograr que los obreros y artesanos adquieran ciertas nociones que les permitan no sólo el maniobrar las maquinarias –todavía dependientes del engrane y del vapor- sino también ir al

ritmo y exigencias en las partes del proceso en el que era necesaria la mano humana. Los esfuerzos se centran entonces en desarrollar habilidades de lectoescritura y matemáticas básicas, así como fortalecer las habilidades motoras y gráficas.

Para solucionar este último aspecto se crean, en Francia y España principalmente, cursos y métodos para fortalecer el área del dibujo y del diseño, los que se aplicarían especialmente en escuelas de Artes y Oficios -de carácter estatal y gratuitas en muchos casos- con la intención de desarrollar en sus alumnos habilidades aplicables a las necesidades industriales.

Al poco tiempo los mismos cursos eran aplicados en algunos liceos y en las Escuelas de Arte, que enseñaban lo que otrora eran llamadas las “artes mayores” es decir, la Escultura, la Pintura y la Arquitectura.

Entre los distintos métodos de dibujo que coexistieron en esa época para resolver las necesidades antes citadas, es posible encontrar el Tratado teórico práctico de dibujo con aplicación a las artes y a la industria (1869), el *Dibujo lineal a pulso* (1880) ambos de Mariano Borrell, *Le dessin mis el la portée de tous* (1862) de H. Hendrickx, el *Método Sight-Size (1)* de Charles Bargue con la colaboración de Jean-Leon Gerome (2), así como el *Cours Élémentaire de Dessin*, creado por el dibujante y pintor Bernard-Romain Julien (1802-1871); el cual es uno de los que más difusión tuvo, tanto en Francia como fuera de ella.

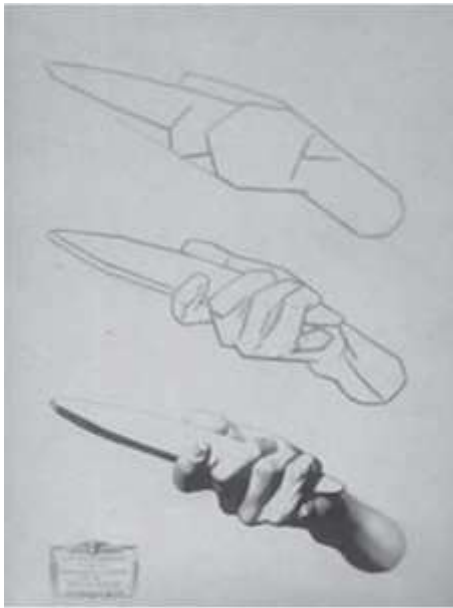

Lámina del Tratado de C. Bargue

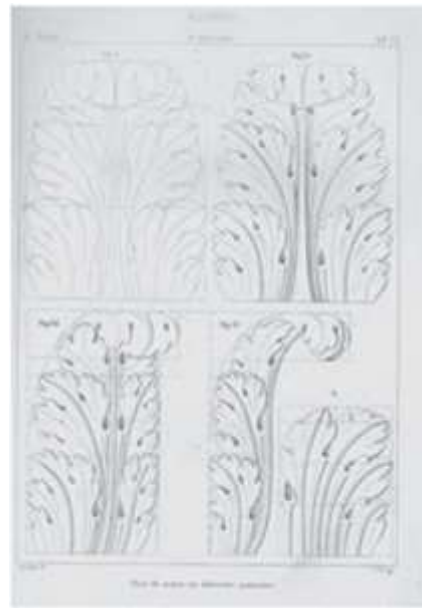

Lámina del Tratado de M. Borrell (1869)

Tomados de Biblioteca del Congreso: Litografías, E.U.A.

Precisamente fue este *Método Julien*, el que adquirió -muy posiblemente en 1897- la recién creada *Escuela Nacional de Bellas Artes*. El Poder Ejecutivo, bajo el Decreto N° 7 del 10 de julio de 1897 (3), define el Reglamento de la Escuela, en el que se especifican las materias que se deberán de impartir en la misma: dibujo, pintura, escultura, anatomía artística, perspectiva y estética. Seguramente el encargo de las láminas fue realizado por el fundador y primer director

de la *Academia*: el pintor español Tomás Povedano de Arcos. Según el *Catálogo de yesos y modelos de dibujo*. (1897) (4) traducido al español del original francés e impreso por Tipografía Nacional, la colección de cartones contaba con más de 1200 ejemplares.

Este método de dibujo es adquirido junto a otro que le es afín: la Colección de esculturas y ornamentos en yeso producidas por el *Taller de Vaciados de la Reunión de Museos de Francia* (Musées Nationaux Moulage). La *Colección de yesos* -como se le ha llamado en la Escuela de Artes Plásticas- por su naturaleza, ha sido mucho más conocida y ha sufrido más con el paso del tiempo que la de las láminas, complementando de gran forma a las litografías, pues muchas tienen su par en bulto o relieve. Los estudiantes de antaño utilizaban en su aprendizaje, tanto los yesos como las láminas, pues se sabe que el lugar que albergó originalmente la Escuela, poseía espacios para cada colección.

Estos vaciados en yeso y las litografías, adquiridas como un único método de enseñanza, constituyen la colección más antigua que posee la Universidad de Costa Rica.

Profesores y alumnos de la Academia Nacional de Bellas Artes a principios del s. XX. Se pueden apreciar atrás algunos de los Modelos en yeso y a un costado a la derecha dos láminas de los Modelos de dibujo. Pertenece a la escuela de Artes Plásticas de la U.C.R.

EL MÉTODO JULIEN

Creado por el dibujante y pintor francés Bernard Romain Julien (1802-1871) (6) consta de una serie de láminas monocromas, impresas sobre papel con técnica litográfica y de un formato promedio de 27,7 x 35,5 cm, aunque hay algunos ejemplares de mayor y de menor dimensión y en la que junto a la impresión de la firma del dibujante y en algunos casos del impresor, se ve impreso en caracteres tipográficos la leyenda *Monrocq fr. Edit. Imp. 3, rue Suger. Paris*, correspondiente a la Casa editora.

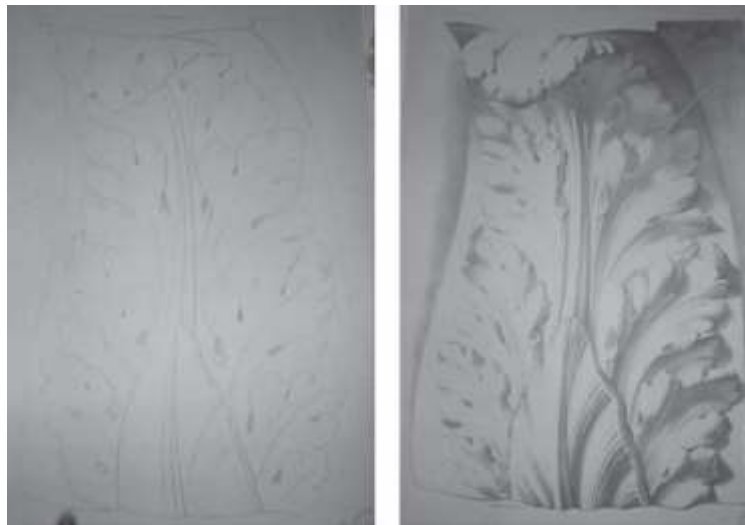

Pie de las litografías del Método Julien.
Colección de Modelos de Dibujo, Escuela de Artes Plásticas, U.C.R.

La mayor parte de las impresiones son a una tinta color negro, aunque las que representan obras acabadas suelen ser a dos tintas: negra para el modelo y blanca para iluminar los detalles de las vestimentas o los cabellos canos. Además existen algunas que impresas en tinta sepia.

Aunque en su mayoría los grabados pertenecen a obras del maestro Julien los hay también de otros artistas tales como J. Ducollet, Balze, Carot o Houdon. (7)

Para el estudiante que era instruido con este método, el proceso de aprendizaje iniciaba con la reproducción fiel y a mano alzada de formas naturales, cuidando particularmente el encajado, la calidad de línea y la proporción. En la mayor parte de los ejemplos iniciales el encajado es plano, es decir, no se piensa en la figura a copiar como un objeto tridimensional, sino que se da énfasis al delineado de contorno.

Láminas de procesos de los Modelos de Dibujo.
Colección de Modelos de Dibujo, Escuela de Artes Plásticas, U.C.R.

Algunas de las láminas iniciales muestran dos, tres o cuatro momentos en el proceso del dibujo: primero algunos ejes de dirección, luego un encajado general para ubicar y proporcionar la forma en el papel, posteriormente un delineo más preciso del encaje y de los espacios negativos, así como el recurso de líneas paralelas para representar sombras o modelado y finalmente, una copia medianamente detallada.

Estas primeras láminas utilizan comúnmente como modelos a esculturas clásicas, como la Venus de Milo o el Apolo de Belvedere, aunque también se trabajan copias de bustos, de formas vegetales y de detalles arquitectónicos.

El fauno del cabrito

Rosetón

Láminas de los Modelos de Dibujo.

Colección de Modelos de Dibujo, Escuela de Artes Plásticas, U.C.R.

Posteriormente a que el estudiante había comenzado a dominar los ejercicios básicos, continuaba la copia de láminas más complejas, tanto de formas completas y rostros como de detalles anatómicos como manos, pies, ojos, etc. Igual que en los primeros ejercicios, se encuentran láminas que detallan el “paso a paso” que debía seguirse para lograr un dibujo exacto al que se copiaba. Como se dijo anteriormente estos detalles anatómicos tenían sus pares en piezas de bulto mismos que eran utilizados aún en las décadas de 1960 y 1970 en cursos para el aprendizaje del modelado de las formas humanas.

Láminas de Estudios Anatómicos de los Modelos de Dibujo.
Colección de Modelos de Dibujo, Escuela de Artes Plásticas, U.C.R.

Finalmente y ya dominados los conceptos gráficos básicos, se procedía a copias de láminas totalmente resueltas, que hacen gala de hermosas y suaves poses, tanto de figuras masculinas como femeninas de todas edades. En estas litografías se le da principal atención a la dirección de la fibra que representa al cabello, así como a los brillos del mismo, también a la viva expresión de la mirada, la mayoría representando ojos claros. Igualmente son dibujadas con gran destreza técnica las riquísimas texturas de telas, encajes o pieles que visten a los modelos, así como la naturalidad de los pliegues sobre las formas.

Lámina de Retrato de los Modelos de Dibujo.
Colección de Modelos de Dibujo, Escuela de Artes Plásticas, U.C.R.

Mención particular merece la impresionante habilidad del maestro Julien en el dibujo de las tramas, utilizadas para representar los claroscuros, en las que denota su conocimiento de la luz, la sombra y principalmente una gran soltura gráfica .sumamente acorde con el método litográfico- así como un gran conocimiento del modelado superficial de las formas, especialmente de la humana.

Láminas de Estudio de retrato y textura gráfica.
Colección de Modelos de Dibujo, Escuela de Artes Plásticas, U.C.R.

Otra serie de láminas con dibujos de otros artistas completan la colección: paisajes con cabañas campestres, bosques, árboles y animales (como perros, vacas o caballos), se supondría que el aprendizaje con ellos sería de la misma forma, copiar hasta el mínimo detalle y aprender sobre la aplicación de la trama, la calidad de línea y la perspectiva así como las nociones de composición que se utilizaron en las obras.

Lámina de paisaje de los Modelos de Dibujo.
Colección de Modelos de Dibujo, Escuela de Artes Plásticas, U.C.R.

LAS LÁMINAS EN LA ACTUALIDAD

Con el paso del tiempo, y no se sabe exactamente por qué razones, la “colección de cartones” -llamada así pues las láminas originales fueron, en algún momento adheridas a cartones grises y celestes- fue quedando en desuso, hasta que fue olvidada por completo durante varias generaciones. En la década de los años 90 del siglo XX, fue encontrada por un estudiante y por la profesora de dibujo María de la Paz Zumbado G. (8) almacenadas en unos antiguos armarios. La profesora Zumbado custodió las láminas por casi quince años en los casilleros del Aula de dibujo, al pensionarse la misma, la autora de este artículo y el profesor Alberto Murillo Herrera se hicieron cargo del cuidado y resguardo de las láminas, mientras que casi la totalidad de las mismas fueron digitalizada por Museos +UCR. En la actualidad las láminas están siendo restauradas gracias a un Proyecto de la Vicerrectoría de Investigación que dirige el profesor Salomón Chávez Badilla. Todavía se conservan algunos de los ejercicios de copia realizados por los estudiantes de finales del s. XIX y principios del XX, siendo exhibidos durante la celebración del Centenario de la Escuela de Bellas Artes (1997) en el Museo de Arte Costarricense (9). Entre ellos se pueden citar copias realizadas por el Maestro Francisco Zúñiga durante su época de juventud, mientras era alumno de la Escuela de Bellas Artes. (10) También se han encontrado datos sobre otras Escuelas de Arte y Bibliotecas alrededor del mundo que conservan aún esta colección y otras de las mencionadas al inicio, además de algunas láminas en el extranjero en manos particulares vendiéndose o subastándose por Internet.

NOTAS

1. Creado por Charles Bargue y utilizado especialmente en las escuelas francesas de finales del S. XIX y principios del S. XX, su éxito radica en el énfasis en el análisis y la ejecución de la proporción y la escala.
2. Jean-Leon Gerome pintor y dibujante francés (May 11, 1824 – Enero 10, 1904).
3. http://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/periodicos/la%20gaceta/la%20gaceta%201897/gj-La%20_10%20jul_1897.pdf
4. El catálogo original -en francés- se cree que fue enviado desde París junto con las colecciones. En el texto, está la lista total de los vaciados que ofrecía el Taller, están nombrados, agrupados por series -naturaleza, torsos, etc.- y con una numeración que corresponde a la que tienen las figuras en yeso, además se consigna el precio de cada pieza. En el caso de los Modelos de dibujo están agrupado por autor y por series. Este catálogo original fue reimpresso en Costa Rica cambiando la numeración de las piezas y agregando al final de la portada el texto “Costa Rica”. Este catálogo está además encuadernado en tela verde. El tercer catálogo -1897- es el que se menciona en este artículo y conservaba la misma numeración del segundo, pero estaba totalmente traducido al español, y en la portada dice “República de Costa Rica” y “Escuela Nacional de Bellas Artes”. Actualmente tanto el primer como el tercer catálogo se encuentran desaparecidos.
5. El catálogo completo en versión libre y digital se encuentra en la siguiente dirección <http://archive.org/stream/cataloguedesmou00fragoog#page/n7/mode/2up>
6. Bernard-Romain Julien (n. en Bayona, Francia 1802 +en Bayona, Francia 1871) pintor, dibujante y docente.
7. En ejemplares de la Colección de Modelos de Dibujo.
8. Referido en conversación con la Prof. María de la Paz Zumbado Granados, profesora pensionada de la Escuela de Artes Plásticas de la U.C.R.
9. Estas imágenes se encuentran en el “Catálogo del Centenario de la Escuela de Artes Plásticas de la U.C.R.”, mientras que dos originales de estos dibujos de alumnos se encuentran en el mismo resguardo que la Colección de modelos de Dibujo, en la Escuela de Artes Plásticas de la U.C.R.
10. Es posible observar estos dibujos en el libro “Pintores de Costa Rica”, de Ricardo Ulloa Barrenechea.

REFERENCIAS

- Abellán Bermúdez, José (2007) *Génesis y evolución del Dibujo como disciplina básica en la segunda Enseñanza*. Universidad de Murcia. España.
- Barrenechea Ulloa, Ricardo. (1982) *Pintores de Costa Rica*. Editorial de Costa Rica. San José, Costa Rica.
- Catálogo del Centenario de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. (1997) Comisión del Centenario de la Escuela de Artes Plásticas de la U.C.R. Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.
- Catálogo Yesos y Modelos de dibujo (1897) Escuela Nacional de Bellas Artes. Tipografía Nacional. San José Costa Rica.
- Catalogue des Moulages. (1881) Ecole Nationales et Speciale des Beaux-Arts. Imprimerie Nationale. París, France. Disponible en:
<http://archive.org/stream/cataloguedesmou00fragoog#page/n9/mode/2up>
- Catalogue Moulages Modeles de Dessin. (s.f.) Costa Rica
- Colección de Modelos de Dibujo. Universidad de Costa Rica
- Colección de Modelos en Yeso. Universidad de Costa Rica
- La Gaceta (1897). Tipografía Nacional. San José, Costa Rica.
- Raabe Cercone, Laura (2012) Los antiguos yesos de Bellas Artes. En *Revista Káñina: Revista de Artes y Letras de la Universidad de Costa Rica*: 2012, volumen XXXVI, pág 95, Editorial Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.

