

Los juegos de naipes. Evolución estética y técnica.

Bethânia Barbosa Bezerra de Souza

Gravadora, Professora, Departamento de Dibujo,
Facultad de Bellas Artes, Universidad de Granada.
bethania@ugr.es

Introducción. Origen del juego de naipes

A pesar de todos los esfuerzos de los investigadores por esclarecer con precisión el origen y la fecha exacta del surgimiento de los naipes sigue siendo imposible de concretar. La mayoría de los estudiosos del tema creen que proviene de Oriente, más concretamente de China o India. El uso de las barajas y los naipes como elemento lúdico es bastante antiguo, por lo cual es escasa la documentación para tener una información fidedigna.

Según Henry-René d'Allemagne, en su libro *Les cartes à jouer du XIV au XX siècle*:

Varios autores, entre ellos M. Abel Remusat, afirman que las cartas fueron inventas en Oriente y probablemente en China, en el siglo XII en el segundo período del reinado del Emperador Hwei-Song de la dinastía de los Song. Como prueba de esta afirmación, nos dan la citación del Diccionario chino Ching-Tsze-Tung, que hacia el año 1120, un oficial presentó al emperador un informe para proponerle 32 tabletas derivadas de su invento y explicarle la manera de utilizarlas. Estas tabletas, que eran relativas al Cielo, otras a la Tierra; y algunas tenían relación con hombre, pero el número más grande se encontraba reservado para aspectos abstractos tales como la buena armonía, los deberes sociales, los principios de moral, etc. Interesado por este nuevo juego, el emperador Kao-Tsong hizo reproducir estas tarjetas (mapas) algunos años más tarde y ordenó difundir muestras (ejemplares) por todo su Imperio.¹

The evolution of the design of the games of playing cards is intrinsically joined to the evolution of the graphical procedures derived from the press. Every technical advance in the sector of the graphical arts, it was providing an evolution in the aesthetics of the game of playing cards, since it was contributing better graphical quality to the drawings and the realized designs. In a principle the playing cards were elaborated totally to hand by artists of cards, from your beginning and up to the 14th century the accomplishment and the production of the playing cards was executing as works of art in miniatures. From the 15th century with the utilization of the most ancient procedure of printing: the woodcut, the diffusion of the playing cards increases substantially. It is possible to observe how the transformation of the drawings and the designs of the playing cards to the technical advances in the processes of printmaking from the 15th century up to the current importance, from the woodcut matrix to the offset plates. And it was thanks to the technological advances of the printed means that the games of playing cards could be spread and extended worldwide.

En Occidente, más precisamente en Europa, los naipes aparecen a través del comercio entre Oriente y Occidente siendo los árabes sus transmisores. Esta atribución posee una lógica incontestable, ya que es en esta época - alrededor del siglo XII -, la tecnología de los medios de impresión ya funcionaban en China hacia siglos. Cuanto a la fecha correcta de la entrada en Europa y el país por dónde se introduce, es otro incógnita. Diversos países europeos se atribuyen ser el precursor en el uso de los naipes europeos: España, Italia, Alemania, Francia, Bélgica, cada uno posee naipes antiguos, pero ninguno posee la potestad de ser el pionero en utilizar el juego de naipes con total seguridad.

Es incontestable el hecho que los árabes llegan a Europa a través de la Península Ibérica en el siglo VIII y son ellos quienes introducen el papel - maravilloso invento chino del siglo I-, en el siglo XI en la Península a través de Córdoba y Játiva (Valencia).

Como consecuencia de la creación y de la divulgación del papel en Europa, se facilita la propagación de numerosas creaciones y conocimientos mediante este soporte, de entre ellos los naipes. Encontrar documentación histórica sobre el uso del juego de cartas, no es una labor sencilla, sin embargo es de conocimiento público que en España, en el año 1283 el Rey Alfonso X el Sabio, publicó un libro titulado: *Libro de juegos de ajedrez, dados y tablas*². Gracias a la conservación de este códice sabemos que en estas fechas en la corte de Alfonso X no se encontraba presente el juego de naipes, ya que el monarca no menciona la existencia de éstos en sus escritos. No obstante se conoce más de la existencia y ubicación de los naipes debido a las múltiples prohibiciones a éstos. En el siglo XIV hay documentos que certifican diversas prohibiciones a jugar a los naipes por parte de diferentes gobernantes, aspecto éste que legitima la existencia del mismo. Como asegura el profesor de la Universidad de Puerto Rico, Gazir Sued en su libro *Genealogía del Derecho Penal (Tomo I)* que especifica:

*La prohibición de juegos de envite, suerte y azar (naipes, tablero, dados, etc.) permanecería intacta y refrendada intermitentemente en las recopilaciones de las leyes de España desde 1387.*³

Como el mismo autor cita:

*Ley I-XVI, decretadas por los reyes Juan I (1387); Fernando e Isabel (1476); Felipe II, aumenta las penas (1575 y 1593); Felipe V (cédulas de 1720 y 1739); Luis I (decreto de 1724); Fernando VI (Real Orden de 1756); y Carlos III (Real Orden de 1764) hasta el año de 1786.*⁴

Tales prohibiciones no fueron ejercida de forma continuada, sino intermitente como se ha podido observar en la anterior cita y se circunscribieron a ellas no sólo en España, pero también: Francia, Alemania, Suiza y Países Bajos prohibieron la utilización de las cartas en el siglo XV.

Sin embargo, pasados varios años, los gobernantes europeos percibieron el lucrativo negocio que podría generar el juego de naipes. Así, las distintas Coronas garantizaban el monopolio de: fabricación, distribución y fiscalización. Además de imponer impuestos correspondientes a todos los productos generados por dichas actividades.

Por lo tanto, es de imaginar que la producción y el diseño del juego de naipes fuesen meticulosamente analizados para su posterior realización. Tanto es así, que se han encontrado en inventarios o en actas de herencias particulares la referencia a juego de naipes como parte del patrimonio familiar, lo cual manifiesta la trascendencia y el valor de estos objetos. Este valor procedía de la elaboración individualizada del juego de naipes en el siglo XIV y XV. Dado que los artistas, a través de los encargos de sus acaudalados clientes, realizaban verdaderas obras de arte de elevado valor estético-plástico. Ejemplo de este hecho son las primeras barajas que con frecuencia eran iluminadas a mano certificando así su exclusividad.

Los naipes y sus diseños.

Todo objeto es producto de su tiempo y los naipes no son distintos, son el resultado de las preferencias estético-plásticas de una determinada sociedad en un tiempo y en un espacio concreto, lo cual define en consecuencia sus dibujos y sus diseños. El desarrollo y la evolución de la imagen de los naipes está sometida al lenguaje visual y sus signos gráficos: la línea, el punto, la luz, el plano, la textura, el color, el volumen, el espacio, la composición, etc. Aspecto que comparten el dibujo y el diseño. Sin embargo, los artistas de todos los períodos históricos y sociedades producen sus obras utilizando los signos de la gramática visual más aceptados por cada población consumidora, dependiendo de sus predilecciones estéticas. Dichas preferencias estéticas fueron propagadas en el continente europeo también a través de la utilización de los juegos de naipes. Lo indiscutible es que la utilización del juego de naipes en el continente europeo se propagó rápidamente, visto que eran obras con un doble sentido: estético y lúdico. Y este último aspecto impulsaba estas estampas lúdicas al desplazamiento tanto para deleite de los momentos de ocio, como para obsequios de gran calidad. En consecuencia, cronológicamente se confunden entre sí las fechas, dada su proximidad en el tiempo y la escasez de documentos históricos anteriores al siglo XVI sobre el juego de naipes.

Los historiadores y los investigadores dedicados a este tema suponen que el origen del diseño de los naipes, - tal como conocemos en la actualidad - está basado o inspirado en juegos ampliamente utilizados, como es el caso del ajedrez, los dados y el dominó. Diseños parecidos a las fichas de dominó - cartas alargadas y estrechas -, posteriormente la iconografía se incrementa con la incorporación del diseño de figuras, no obstante se conserva su formato. Varios países disputan la procedencia de la invención

del juego de naipes con la representación en las cartas de los personajes de los: reyes, reinas, alfiles y peones, en una evidente referencia al ajedrez.

En occidente, Italia y España disputan por ser el primer país europeo en haber recibido y utilizado el juego de naipes. Cada uno manifiesta distintos argumentos de diferentes naturaleza, pero que no han sido lo suficiente esclarecedores para tener la potestad histórica de tal acontecimiento. Tal vez este hecho tenga su razón de ser procedente de los acontecimientos históricos ocurridos entre los siglos XIII y XV, en el cual Sicilia, Nápoles, Córcega y Cerdeña pasaron a forma parte de la Corona de Aragón (España).

Esta situación geo-político entre los dos territorios, propició el tráfico de mercancías y, en consecuencia la propagación del juego de naipes, con la excelente ayuda de los ejércitos de ambas regiones, este abundante grupo de viajeros amenizaban el paso del tiempo con el juego de cartas.

Como nos hemos referido anteriormente, los trabajos estético-plástico de los artistas dependía de las predilecciones de sus consumidores, así que cada región o país poseían las suyas propias. En España la simbología tiene origen medieval, los palos que se extendieron en la baraja española fueron: los bastos que representan la agricultura y el pueblo; los oros, los comerciantes y la clase media; las espadas, la nobleza; y las copas, la clase eclesiástica. Estos son los antiguos patrones iconográficos con un patente orden jerárquico.

Una característica singular de la baraja española es la ausencia de la reina como personaje en su composición, diferenciándose de los diseños de las barajas de los demás países.

Por los aspectos histórico-políticos mencionados anteriormente, en algunas regiones de Italia bajo el dominio de la Corona de Aragón adoptaron la baraja española. En Italia existe una extensa variedad de naipes, al sur del país se utiliza habitualmente la baraja española, pero con una versión más antigua, y al norte es más frecuente el uso de la baraja francesa.

Francia, siempre tuvo una gran tradición en la confección y producción de naipes, en todas las regiones francesas había siempre un mæstro fabricante de naipes -cartier- con gran tradición. Lo cual generaba una gran disputa por realizar los mejores diseños y de mejor calidad, así como la búsqueda de métodos para incrementar la producción y reducir los costes de ésta. Es decir, en consecuencia de esta competitividad y su demanda de producción, Francia se tornó el país referente en el diseño y en la fabricación de barajas. La característica primordial de los naipes franceses era su variada simbología, dada la amplia elaboración y producción de naipes en las diferentes regiones francesas, cada una con sus particularidades y aportaciones al universo del diseño de naipes. Reflejando así en el diseño de los naipes las características: históricas, sociales, económicas y temporales de cada pueblo con sus idiosincrasias, creando naipes únicos. No obstante, con el transcurso del tiempo la baraja francesa fue siendo unificada entre las distintas regiones hasta llegar a la baraja actual, equiparando los palos de los naipes regionales y generalizando

en el territorio francés. Por esta razón se han reducido a los siguientes palos: diamantes, picas, corazones y tréboles.

Así como otros países, los naipes en Portugal fueron introducidos a partir de la segunda mitad del siglo XIV. Éstos tuvieron una carta con un diseño especial, que no se correspondía ni con personajes, ni con elementos, ni con trajes típicos del país como era lo habitual en las demás barajas del resto de países europeos. Sino, un Dragón, que se representaba con un basto, una espada, una taza o una moneda en la boca, esta carta que correspondía al AS.

De acuerdo con Fernanda Frazão, investigadora en Historia de los juegos en Portugal, *este tipo de baraja fue utilizada, hasta finales del siglo XIX. Este llegó a manos portuguesas a finales del siglo XV. Aún hoy en día nadie sabe dónde fue creado ni quien lo dibujó, siendo Italia (Roma o Sicilia) y España como las hipótesis de origen más creíbles.*⁵

Alemania es otro miembro de la lista de países que poseen barajas con una simbología propia y que también defiende la potestad de ser el primer país europeo en utilizar los naipes. Poseen palos distintos, éstos son: las hojas (grass), las bellotas (eichel), los corazones (herz) y las campanas o cascabeles (schellen). Las hojas representan los comerciantes y la burguesía; las bellotas al pueblo; los corazones al clero; y las campanas la nobleza. Estos palos de la baraja alemana, se supone, que tienen origen en la gran afición de los alemanes por la cetrería - la caza -, actividad de ocio muy extendida en la nobleza alemana en la Edad Media, sirviendo de inspiración para los artistas naiperos de la época.

En Suiza, los naipes son el resultado de un producto derivado del diseño del naip alemán, pero con algunas transformaciones introduciendo elementos correspondientes a su cultura. Lo cual hace que en los palos suizos se introduzcan escudos o blasones y flores; y conservaron los cascabeles y las bellotas.

En Inglaterra, la representación iconográfica de los naipes y las barajas estaban generadas para evidenciar la cultura inglesa; sus costumbres históricas y sociales. Con referencia a conservación de los naipes ingleses anteriores al siglo XVI, se puede decir que son escasos. Es a través del Canal de la Mancha llegan los naipes procedentes de Francia a Inglaterra. El parlamento inglés en la 1ª mitad del siglo XV prohíbe la entrada de cartas extranjeras, esta solicitud fue realizada por los fabricantes de cartas ingleses para preservar su monopolio y beneficiar la producción interna de naipes propiciando que los grabadores ingleses, con menos experiencia que los franceses, inclinase por trazos más sencillos. Así pues, fue posible la creación de la empresa *Mystery (trade, art, or occupation) of Makers of Playing Cards of the City of London*, y del impuesto sobre las ventas de juegos de cartas, en la actualidad la empresa se denomina *The Worshipful Company of Makers of Playing Cards*. Derivado del intenso colonialismo británico extendido por todo el mundo, durante las posteriores décadas, los naipes ingleses se propagaron por todas sus colonias posibilitando que la baraja inglesa fuese la más utilizada en todo el mundo.

Naipes: el diseño y función

El diseño y la impresión de los naipes supuso una evolución continua de los juegos de cartas: sus usos sociales, sus simbologías y sus iconografías. En el diseño dedicado a la confección de la baraja la concepción gráfica se alcanza un equilibrio entre la tipografía y la ilustración, es donde la idea de diseño emprende y posibilita el desarrollo de un proyecto. Al principio, la problemática se centraba en el intento de resolver de qué forma diseñar naipes que lograsen la comprensión de una población analfabeta. Aspecto éste el analfabetismo sumamente importante, ya que dificultaba el conocimiento de la iconografía de los naipes y en consecuencia su comprensión por parte del pueblo llano. Concomitantemente, con el paulatino desarrollo de los procedimientos técnicos gráficos - imprenta -, se pudo confeccionar el diseño de naipes para las clases menos adineradas. La evolución de la imprenta fue un gran aliciente, concretamente en la fabricación de naipes para que fuera posible su próspera difusión de éstos en todas las clases sociales.

A ello, ayudó la aparición de los caracteres móviles tipográficos de la imprenta. La creación y fabricación de los naipes también sufren ese proceso, lo cual influyen en sus características como: el grafismo del dibujo, los colores, las calidades, etc. Con lo que, se consiguen resultados cada vez más gratos cuanto a las calidades a nivel formal y estético-plástico, destacando principalmente: los elementos iconográficos, las figuras y los colores del fondo.

Este progreso dio lugar a desarrollar las posibilidades implicadas en los elementos básicos de la comunicación visual como: la planificación, el diseño y la elaboración de objetos visuales. Los cuales derivaron en la fabricación de herramientas, la creación de símbolos y por último la producción de imágenes destinadas al juego de naipes.

Estos procesos creación y producción de los naipes fueron evolucionando gradualmente con el paso de los siglos. A partir del siglo XIX se concretan las normas formales a nivel del diseño, dichas normas siguen vigentes en la actualidad. En el tema de los naipes, se percibe una inclinación innovadora generada por la inquietud de los diseñadores, que veían en las nuevas tendencias estético-plásticas relacionadas con: la pintura, la fotografía y el avance tecnológico de la industria gráfica, excelentes oportunidades de innovar en el campo del diseño de naipes. Por consiguiente, esta coyuntura produce una gran satisfacción en la burguesía del siglo XIX dada la autenticidad y la vitalidad iconográfica, originando además la búsqueda de ornamentar lo funcional. Idea ésta, que se extiende como estrategia comercial, ocasionando la confección de diseños inspirados en los movimientos vanguardistas de principios del siglo XX reemplazando los diseños obsoletos. Con esta estrategia comercial, los fabricantes vieron que la publicidad podría estar insertada en los propios naipes, descubriendo así el maravilloso espacio que había en el reverso de los naipes. Y además, ésta es la cara del naipe más vista durante el juego.

Fue la solución a diferentes problemas, visto que antes de este cambio estético, el reverso de las cartas era liso y muchas veces se transparentaban, se manchaban, además de que algunas veces las cartas eran señaladas intencionadamente. Por estas razones, la estampación de la cromolitografía en el reverso de los naipes vino a solucionar estos inconvenientes. La solución fue imprimir en el reverso de los naipes un diseño estilo tartán, - tejido de lana asociado a la cultura escocesa, estampado de líneas horizontales y verticales que al entrecruzarse conforman cuadrados, conocido también como estampado de ajedrez-, esta solución sólo fue posible gracias al desarrollo de la cromolitografía.

Según el artículo *Playing cards* de David Parlett publicado en la Enciclopedia Británica:

Los reversos de las cartas, originalmente sencillos/lisos, tendían a adquirir marcas distintivas accidentales (y algunas veces deliberadas). Los fabricantes de naipes intentaron hacerlos menos visibles imprimiendo un patrón de puntos finos o diseño de tartán (descrito como taroté en francés) en el reverso de las tarjetas. Los avances en la impresión en color y en el registro de impresión en el siglo XIX llevaron a la amplia gama de diseños atractivos disponibles en la actualidad.⁶

Aportar fuerza y vida a los naipes: el color

Otro aspecto fundamental del naipe era el color para lograr que éstos se destacasen más. Este es un aspecto de la gramática visual que proporcionaba vivacidad a los naipes. En una época, siglo XV, en que dicho elemento de la gramática visual era más bien escaso en este ámbito. Dar color a los naipes era el proceso más complicado en esta época, debido a lo rudimentario de la tecnología existente. No obstante, se hizo casi indispensable su uso ya que el color facilitaba la rápida identificación de las imágenes durante el juego.

Era a través de los procedimientos de la pintura a la morisca o de la trepa que los artistas-naiperos aplicaban los colores a las estampas. El primero procedimiento, el más primitivo, era la pintura a la morisca que consiste en aplicar el color directamente con los dedos sobre la estampa ya impresa en negro. El color era muy vivo y con los toques de los dedos se iban rellenando los espacios dedicados a cada color, en la estampa previamente impresa en xilografía o en otros sistemas de estampación.

El método de trepa es conocido como estencil, estarcido o plantilla, y consiste en realizar modelos o patrones vaciados (troquelados) sobre éstos se introducía el color con un pincel que se pasaba por encima de la trepa.

Con el avance de la industria gráfica y sus técnicas se desarrollaron procesos de mejor precisión y cualidades técnicas y artísticas, ya que a cada color correspondería una matriz con la imagen correspondiente a este color. Por lo tanto, los procedimientos anteriores de la pintura morisca y la trepa fueron

descartados por ser pocos precisos y muy laboriosos. La fabricación de las tintas empleadas para proporcionar color en los naipes eran normalmente de producción casera. Cada artista-naipero fabricaba sus propias tintas. Éstas se constituyen con agua, cola animal, generalmente cola de pescado y como aglutinante cola de conejo, ya los pigmentos eran extraídos de minerales, plantas, animales, etc.

A posteriori, cuando los procedimientos de impresión evolucionaron la composición de las tintas también fue perfeccionada. Para el grabado en relieve (xilografía), grabado en hueco (calcografía) y por último los sistemas planográficos (litografía), se utilizaron aglutinantes grasos a base de aceite para obtener mejor calidad, fuerza y un color es más resistente, además de ganar en durabilidad. La composición de las tintas fueron modificadas para adecuarse a las necesidades de las nuevas técnicas de impresión, en el cual ya intervenía las máquinas, como las prensas. En vista de que las tintas empleadas para la escritura no eran adecuadas para imprimir, la dificultad residía en la consistencia de las tintas, ya que éstas eran excesivamente líquidas, característica ésta que hacía que no impregnaran la parte superior de la matriz, lo cual dejaba las partes en relieve prácticamente sin coloración. Las primeras tintas fueron desarrolladas a partir de pigmentos grasos más próximos al mundo de la pintura al óleo que el entorno del mundo de la escritura.

Evolución tecnológica en la impresión de los naipes.

En sus inicios, los naipes se encontraban al alcance de unos pocos privilegiados: nobles, comerciantes, personas pertenecientes a las clases más pudientes de cada sociedad. Eran los únicos que podían pagar a un artista (en sus principios un miniaturista) para que realizasen una baraja sobre los soportes: madera, pergamino, amate, metal, etc. Las iconografías de estas exclusivas barajas representaban menciones de oficios como: orfebrería, naturaleza, o la cultura de sus países y de la época, como pueden ser los trajes típicos, propios de cualquier cultura.

El elemento fundamental para la propagación, fabricación y creación de los naipes fue el papel, por lo tanto que se analizará cómo éste llegó a occidente y su fabricación.

Según la profesora de restauración de la Universidad del País Vasco Mª Dolores Rodríguez Laso:

El camino geográfico del papel hasta su llegada al mundo occidental, fue en el año 751, durante las guerras entre chinos y árabes en el Tusquestán oriental cuando, estos últimos, hicieron prisioneros a artesanos chinos, a través de los cuales pudieron conocer cómo se fabricaba este material. Es a través de la ruta de la seda, por la que el papel camina lentamente de oriente a Occidente. (...) Montándose el primer molino papelero en Toledo y el segundo en Xátiva.⁷

La transformación del diseño de los juegos de naipes está intrínsecamente unida a la utilización de los más variados tipos de soportes empleados hasta la llegada del papel.

Primeramente los naipes se elaboraban de forma artesanal, confeccionados totalmente a mano por artistas denominados pintores naiperos, desde sus comienzos la realización de los naipes y hasta el siglo XIV, la producción de los naipes se ejecutaba como obras de arte en miniaturas.

El procedimiento de impresión más antiguo es el Grabado en Relieve: la xilografía, – a finales del siglo XIV en occidente –, y con la difusión de esta técnica, los naipes en el siglo XV se propagaron gracias a las matrices de las siguientes maderas: boj, cerezo, abeto, nogal o peral, maderas duras para los grabados en relieve.

La realización de una xilografía se inicia con una matriz (plancha) de madera perfectamente plana por ambos lados para lo que se lija previamente. Posteriormente, el dibujante traza en ésta el dibujo directamente o con un papel de calco se transfiere la imagen sobre la madera. Un detalle esencial para el correcto resultado de la imagen es que el dibujo debe estar necesariamente invertido, de forma especular. Ya que, una vez estampada la imagen se reflejará de forma invertida. Después de dibujar sobre la plancha se elimina con las gubias, cuchillos afilados o buriles las áreas que no forman parte del dibujo. De esta forma toda la madera que representa el dibujo estará en relieve, y las zonas de no imagen fueron eliminadas. Una vez finalizada la ejecución de la plancha, la imagen a ser impresa se queda en relieve. Para entintar se utiliza un rodillo con tinta grasa, entintando la parte en relieve de la matriz. Se coloca el papel sobre la plancha entintada y se estampa a través de la prensa vertical (xilográfica) o manualmente con la parte posterior de la cuchara de palo o un barén.

Entre los siglos XV-XVI con la imprenta y los tipos móviles, los impresores desarrollaron moldes metálicos para estampar los naipes. Generando

Coloreado a mano y lacado (Soporte textil)
Colección Museo Fournier de Naipes de Álava

Xilografía coloreada con trepas, 1647 (Sevilla)
 Colección Museo Fournier de Naipes de Álava

así una variante de la xilografía, estaban diseñados para lograr una mayor resistencia que los moldes de madera y simplificaban la impresión de los contornos de las figuras de los naipes. Los moldes se fabricaban de tiras de metal, clavadas sobre una superficie plana de madera o plomo. Otras matrices fueron utilizadas para los grabados de los naipes, el cual se vaciaban en general de cobre. Estas matrices se empleaban para la impresión de perfiles, de confección muy laboriosa, originando al coloreado del sistema de trepas.

Concomitantemente al surgimiento de la imprenta y los tipos móviles, también se origina el grabado en hueco o grabado calcográfico, en el cual se utiliza como matrices planchas de metal, generalmente cobre, latón o zinc. Se entiende por grabado en hueco, la plancha poseen tallas o incisiones o heridas que configuran la imagen que son las encargadas de recoger la tinta que posteriormente es transferida al papel.

Existen dos tipos de maneras de realizar estas huellas o incisiones sobre la plancha de metal, la 1º denominada grabado en hueco directo o seco, en la cual el artista-grabador dibuja directamente sobre la plancha la imagen que desea realizar y con una herramienta metálica (buril o punta seca). Así, paulatinamente se construye la imagen sobre la matriz, un ejemplo de estas técnicas son el buril o la punta seca. El buril fue el procedimiento del grabado calcográfico directo y seco, más empleado en la impresión de naipes.

La 2º forma de realizar un grabado calcográfico es con el método indirecto o húmedo, en el que se utiliza mordientes, en este tipo de técnica la plancha metálica debe estar desengrasada para ser protegida con una fina capa de barniz, material resistente a los mordientes. Encima de la cara barnizada de la plancha el artista-grabador dibuja la imagen de manera inversa, con una punta seca u otra herramienta metálica, dejando al descubierto el metal. Posteriormente, se introduce la plancha en una cubeta donde se encuentra el mordiente que será el responsable

de efectuar las incisiones en la plancha. Finalizado el tiempo necesario para la o las mordidas, se retira la plancha del baño de mordiente y se lava con agua y a continuación se retira el barniz con algún solvente, así la matriz está preparada para el entintado y su posterior estampación. El procedimiento de esta clase de grabado calcográfico indirecto y húmedo más utilizado es el Aguafuerte. Esta fue la técnica del grabado calcográfico indirecto y húmedo más utilizada para la impresión de naipes.

El último grupo de procedimientos técnicos que intervinieron en la fabricación de los naipes, son los procedimientos conocidos como planográficos. La litografía fue el más utilizado para reproducir las cartas de naipes por su facilidad cuanto a la realización del dibujo sobre la matriz, su gran calidad y fidelidad en relación a la impresión de los colores. Técnica creada por Aloys Senefelder en 1798 en Munich, supuso una 2º revolución en la industria gráfica y consecuentemente para el mundo de los naipes, puesto que facilitaba enormemente el trabajo de los dibujantes a nivel estético-plástico. Cuando observamos por 1º vez una litografía, ésta se caracteriza por la lisura, puesto que además de la imagen ser realizada en una superficie plana, la presión de la prensa litográfica es por arrastre. Este medio es tan versátil que un buen litógrafo puede lograr cualquier efecto visual. Diversos fabricantes de naipes continuaron produciendo con este procedimiento hasta avanzado el siglo XX. Este invento de Senefelder es el precedente de la imprenta moderna, base de la evolución hacia el offset, procedimiento planográfico por excelencia en la imprenta del siglo XX.

La litografía que se fundamenta en la eterna incompatibilidad entre la grasa y el agua, como resultado de ciertas partes semi-absorbentes de la superficie de la superficie de impresión pueden hacerse receptivas a la tinta, mientras que otras - las correspondientes a la no imagen - la rechazan.

En la litografía tradicional, el artista-litógrafo, primeramente selecciona una piedra litográfica la granea con agua y carborundum (carburo de silicio, material abrasivo) para borrar la imagen anterior y certificarse que está desengrasada. Enseguida el artista dibuja con un material de dibujo: lápiz, crayón, pincel o plumilla con tinta, etc, se puede dibujar directamente sobre la piedra o transferir el dibujo con papel de calco, en este caso con óxido de hierro. Por lo tanto, con estos materiales de dibujo que el artista ya estaba acostumbrado desde la más tierna edad, era y es de gran facilidad la utilización de estos medios de dibujo, posibilitando florecer toda su creatividad y su buen hacer al diseño de los naipes. Aspecto que concebía representar el diseño pensado sin las preocupaciones técnicas relacionadas a los condicionantes técnicos como en el caso de los procedimientos del grabado en relieve y en hueco o calcográfico. Considerando que en éstas las herramientas - gubias, cuchillas, buril, puntas, etc. -, para realizar el dibujo siempre eran ajenas al mundo del dibujo.

Otro avance gráfico que proporcionó gran relevancia a la fabricación de los naipes fue la cromolitografía: impresión litográfica de diferentes colores

Cromolitografía 1933
Colección Museo Fournier de Naipes de Álava

mediante distintas piedras litográficas o planchas (zinc o aluminio), cada una de las matrices con la parte de la imagen correspondiente a su color, son estampadas y superpuestas en un mismo papel (estampa). Este procedimiento revolucionó el mundo de la ilustración en general. Por cada color diferente se empleaba de forma secuencial en una matriz distinta, con el correspondiente diseño a este color, lo que permitía representaciones realistas de una gran diversidad cromática, rica en matices y tonos más brillantes.

Gracias a su calidad, las cromolitografías produjeron a lo largo del siglo XIX y gran parte del XX infinidad de ilustraciones que requerían viveza como: los tratados científicos y médicos, publicaciones infantiles o de bellas artes. Así como retratos, láminas y todo tipo de soportes publicitarios (tarjetas, etiquetas, carteles, catálogos) y, por supuesto, los naipes. La cromolitografía fue una técnica decisiva para la difusión del conocimiento y la popularización de la cultura.

Inclusive hubo quejas de los propios artistas hacía este procedimiento, ya que su calidad era tan magnífica que habituaba a los consumidores a prescindir de las obras de arte convencionales. Sin embargo, hubo varios pintores que la usaban como medio para que el público se familiarizase con sus obras y, de este modo, se interesasen por sus trabajos y les hicieran encargos o adquiriesen sus cuadros. No obstante, los grandes artistas, como los franceses Jules Cheret (1836-1932) o Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), emplearon cromolitografías de manera exhaustiva.

Grandes inventos que entre muchos beneficios a las sociedades de la época, proporcionaron el perfeccionamiento a nivel técnico en la producción de naipes.

Nuevos procedimientos y maquinarias surgen de la industria gráfica, asociadas a la estampación planográfica, como fue el caso de la fotolitografía, en el siglo XIX, que facilitaba enormemente el trabajo del impresor, además de realizar una matriz con una rapidez nunca soñada.

A principios del siglo XX, surge el Offset (fuera de lugar), una máquina utilizada para los procedimientos planográficos - sea las matrices en piedra (litografía), zinc (zincografía), aluminio (algrafía), aluminio con una capa de emulsión fotosensible (fotolitografía o litooffset) -. Como su propio nombre indica la imagen de la matriz se genera de forma indirecta, ya que la imagen es recogida por medio de un cilindro de caucho que pasa a otro y éste último stampa la imagen sobre el soporte, generalmente papel. Las planchas de offset son planchas de aluminio recubiertas de emulsión fotosensible (iguales al procedimiento de fotolitografía), son comercializadas ya sensibilizadas, éstas son finas y flexibles para envolver o enrollarse sobre el cilindro. La impresión en Offset generó un avance técnico extraordinario cuanto a la velocidad y la calidad de las impresiones, durante el siglo XX hasta la 1ª década del siglo XXI, fueron las planchas más utilizadas en las imprentas a nivel mundial. Y como es lógico, este proceso de impresión atenuó bastante el trabajo de los impresores de naipes, puesto que posibilitaba realizar los dibujos a mayor tamaño, y reducirlos posteriormente y además de transferir la imagen a través de métodos fotográficos. Por lo tanto, minimizando los posibles problemas de realización.

Con los nuevos tiempos en la impresión de naipes: surgen nombres propios como Godefroy Engelmann litógrafo e impresor franco-alemán adaptó el método de impresión en colores a un procedimiento con varias matrices y lo denominó: cromolitografía, patentándolo en 1837. Técnica que por vez primera conseguía una espectacular gama y una gran sutileza en los colores empleados. Además, escribió el Libro Manual del litógrafo diseñador en 1822.

No obstante, antes de Engelmann ya existieron litógrafos que emplearon color sobre sus matrices litográficas, como el propio Senefelder o algunos fabricantes de naipes. Inclusive, en el siglo XVIII, Jacob Christoph Le Blon (1667-1741)

Coloreado a mano y lacado (Soporte textil)
Colección Museo Fournier de Naipes de Álava

pintor y grabador alemán, había solicitado en Inglaterra varias patentes hacia la 1ª mitad del siglo XVIII para un proceso de impresión que se apoyaba en la separación de los colores primarios (rojo, amarillo y azul) y en la creación de matriz (de cobre o latón) grabada para cada uno, utilizaba el procedimiento de la manera negra (mezzotinta). El procedimiento litográfico, en Inglaterra tuvo un origen más modesto, en el siglo XIX el impresor Thomas de la Rue, durante varios años se dedicó a la investigación de superficies de papel y métodos de impresión. Perfeccionó un método novedoso para fabricar naipes en los que combinaba diseño e impresión de calidad. Durante varios años se ocupa en investigar y estudiar los cambios que se producen en las superficies de los papeles y las tintas de impresión. Sustituyendo la xilografía en la producción e impresión de los naipes por la litografía, con esta transformación derivada de los nuevos avances de la industria gráfica, mejora considerablemente la producción de barajas inglesas. Por lo cual, obtiene una distinción de la Corona inglesa, que permitía un perfecto ajuste entre los colores, llegando a confeccionar naipes con 16 colores diferentes.

Como referencia la mayoría las imágenes elegidas pertenecen a la colección de uno de los mejores museo del mundo dedicados exclusivamente a los naipes: Museo Fournier de Naipes de Vitoria (España). Este museo que es monográfico, está dedicado exclusivamente a la conservación, estudio y exposición de naipes, de todo el mundo y de todos los tiempos, con la finalidad de atender tanto el interés del público en general como de los investigadores, estudiosos y coleccionistas en particular.

Se puede apreciar a través de las piezas que tiene el Museo Fournier que la transformación/evolución de los soportes empleados en los naipes. Puesto que, el desenvolvimiento de diversas culturas y civilizaciones ha encaminado hacia el intento de perfeccionar los materiales utilizados como soportes para los dibujos y diseños de los naipes.

Por lo tanto, en el Museo Fournier de Naipes, se exponen materiales empleados como: pergamino, papiro, amate (tipo de papel), todos estos materiales eran utilizados antes de la fabricación del papel en Játiva (Valencia) y su difusión al mundo occidental. Además de estos materiales precursores del papel estaban también las: tablillas de plata, de marfil, de hueso, de madera de sándalo, y otras representaciones en hojas metálicas, así como los naipes, sobre plástico y aluminio.

Además, la colección de naipes se complementa con una exposición sobre la historia de las artes gráficas. A través de la evolución de los procesos de impresión y fabricación de naipes, se presenta los procedimientos manuales e industriales, utilizados desde el siglo XV hasta la actualidad, desde las matrices xilográficas hasta las de offset. Se puede percibir en esta exposición permanente que el concepto de artista-naipero autosuficiente cambia con la irrupción de los avances tecnológicos derivados de la Revolución Industrial destinados a las artes gráficas. Puesto que para la ejecución de la impresión

de los naipes se hace imprescindible la presencia de un impresor especialista que maneje la maquinaria. De modo que el artista conoce la técnica pero qué maneja la maquinaria es un especialista.

Para concluir, es evidente que la evolución del juego de naipes no hubiese tenido la misma difusión sin los avances de los procedimientos derivados de la industria gráfica. Una vez analizados la historia de los naipes y de los medios de impresión, queda patente que la evolución del diseño en lo referente a los naipes sería totalmente diferente sin los avances tecnológicos de la industria gráfica. La evolución del diseño de los juegos de naipes está intrínsecamente unida a la evolución de los procedimientos gráficos derivados de la imprenta. Ya que a cada avance técnico en el sector de las artes gráficas proporcionaba una evolución en el resultado de los dibujos y los diseños plasmados en los naipes transformando su estética, lo que posibilitó la difusión de los juegos de naipes a nivel mundial y su actual estética.

Bibliografía

ALFARO FOURNIER, Félix. *Museo de Naipes Fournier*. Vitoria: Ed. Heraclio Fournier, 1982.

ARROYO, Juan. *Diseño y pintan bastos*. (Tesis doctoral). Departamento de Dibujo, Universidad de Granada. 2008.

BALL, Philip. *La invención del color*. Madrid: Ed. Turner, 2004.

BEAL, George. *Playing Cards and their story*. Londres, 1975.

CARRETE, Juan; CHECA, Fernando; BOZAL, Valeriano. *El Grabado en España (Siglos XV al XVIII)*. In: Summa Artis - Historia General del Arte, Vol. XXXI. Madrid: Espasa-Calpe, S.A. 1988.

CRESTIN-BILLET, Frédérique. *La Folie des Cartes à Jouer*. París, 2002.

D'ALLEMAGNE, Henry-René. *Les cartes à jouer du XIV au XX siècle*. París: Librairie Hachette, 1906. Vol. 1.

DE SOUSA, Jorge. *La mémoire lithographique. 200 ans d'images*. Paris: Art & Métiers du Livre Éditions, 1998.

DONDIS, Donis A. *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1985.

ESTEVE BOTEY, F. *Historia del Grabado*. Barcelona: Ed. Labor, 1994.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Laura. *Libro de ajedrez, dados e tablas. Ms. T-I-6. Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Estudio Codicológico*. Departamento de Historia del Arte I (Medieval) Universidad Complutense de Madrid, 2010.

FRANÇOIS, André. *Histoire de la Carte ó jouer*. París, 1974.

FRAZÃO, Fernanda. *As cartas de jogar e os expostos da Misericórdia de Lisboa*. Revista Cidade Solidária - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - N°32, 2014.

FOURNIER, Félix Alfaro.

GRISSO, Carles. *Alois Senefelder: El arte de la litografía*. Barcelona: PPU, 1992.

IVINS, William. *Imagen impresa y conocimiento: análisis de la imagen prefoto gráfica*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1975.

LIDWELL, William. *Principios universales del diseño*. Barcelona: Ed. Blume, 2005.

MONREAL Y TEJADA, Luis. *Historia de los Naipes*. Vitoria: Ed. Fournier, 1981.

PARLETT, David. *Playing game*. In: Encyclopaedia Britannica. (britannica.com - Consultado el 28/11/2018).

RODRÍGUEZ LASO, Mª Dolores. *El soporte de papel y sus técnicas. Degradación y conservación preventiva*. Bilbao: Editorial de la Universidad del País Vasco, 1999.

SUED, Gazir. *Genealogía del Derecho Penal. Antecedentes jurídicos-políticos, filosóficos y teológicos desde la Antigüedad hasta la Modernidad (Tomo I)*. Puerto Rico: Editorial La Grieta, 2015.

VALDEÓN, Julio; SALVADOR, Nicasio. *Historia de España. Castilla se abre al Atlántico. De Alfonso X a los Reyes Católicos*. Madrid: Historia 16. Vol. 10.1995.

VERÁME, Jean. *Les Merveilleuses Cartes ó Jouer du XIX siècle*. Paris: Nathan, 1989.

Notas

¹ D'ALLEMAGNE, Henry-René. *Les cartes à jouer du XIV au XX siècle*. París: Librairie Hachette, 1906. Vol. 1 p.3.

² FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Laura. *Libro de ajedrez, dados e tablas. Ms. T-I-6. Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Estudio Codicológico*. Departamento de Historia del Arte I (Medieval) Universidad Complutense de Madrid, 2010.

³ SUED, Gazir. *Genealogía del Derecho Penal. Antecedentes jurídicos-políticos, filosóficos y teológicos desde la Antigüedad hasta la Modernidad (Tomo I)*. Puerto Rico: Editorial La Grieta, 2015. p. 612

⁴ Ibidem.

⁵ FRAZÃO, Fernanda. *As cartas de jogar e os expostos da Misericórdia de Lisboa*. IN:Revista Cidade Solidária - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - N°32 2014 pp. 141-142.

⁶ PARLETT, David. *Playing game*. In: Encyclopaedia Britannica.(britannica.com - Consultado el 28/11/2018).

⁷ RODRIGUEZ LASO, Mª Dolores. *El soporte de papel y sus técnicas. Degradación y conservación preventiva*. Bilbao: Editorial de la Universidad del País Vasco, 1999. p.38