

www.bdigital.ula.ve

Nota: el presente informe está diagramado para una publicación impresa. Hojas en blanco como esta pueden parecer estar de más y resultar incómodas en una visualización digital, pero en una presentación física estas páginas son necesarias.

Reconocimiento-No comercial

FACULTAD DE ARTE
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
MÉRIDA VENEZUELA

Septiembre de 2017

Con dos de azúcar por favor:
Estampas en sobres de té concebidas como imagen multimedia e instalativa.

www.bdigital.ula.ve

Autor:
Ronald Gordon
Tutor:
Edwin García

Reconocimiento-No comercial

www.bdigital.ula.ve

lo mejor posible

Reconocimiento-No comercial

Resumen

Pienso que todo proyecto artístico debe tener dos tipos de proyecciones, una a nivel interno para quien realiza las acciones y otro hacia lo exterior, bien sea de apreciación estética o de generar una información. Y al ser este proyecto el Trabajo Especial de Grado para obtener la licenciatura en Artes Visuales la responsabilidad es mayor y obligatoria, en respuesta a ello el proceso de este trabajo se inicia con la experimentación de diversas técnicas de impresión en relieve, planas, electromecánicas y mixtas que funcionen en pequeño formato y en un

material poco convencional como los sobres de té, generando imágenes únicas del objeto de estudio, las tazas, clásico contenedor del té y bebidas calientes. Obteniendo este material, se replantea hacia la interfaz multimedia con la realización de videos para ser exhibidos junto a las estampas originales en un sistema instalativo. Permitiendo una apropiación contemporánea de los resultados de técnicas de impresión y que surja una nueva mirada a entendidos del área de la gráfica.

Lineas de acción:

- Selección de técnicas de impresión.
- Experimentación de técnicas y soportes.
- Replanteamiento multimedia de la estampa.
- Formas expositivas del Trabajo de Grado.

Palabras Claves:

- Impresión.
- Estampa.
- Tazas.
- Té.
- Instalación.
- Video.

Índice

Resumen	p. 7
Línea de acción y palabras clave	p. 7
Capítulo 1: Presentación de la Propuesta	
Planteamiento	p. 13
Objetivo General	p. 13
Justificación	p. 14
Propósito	p. 15
Antecedentes	p. 16
Capítulo 2: Elaboración de la propuesta	
Proceso	p. 21
Propuesta	p. 27
Capítulo 3: Reflexión	
Bitácora	p. 43
Conclusiones	p. 63
Biografía	p. 64

Capítulo 1:

Presentación de la Propuesta

Todo proceso artístico surge de la convergencia de diferentes inquietudes, esta propuesta de Trabajo Especial de Grado no está ajena a ello, una serie de curiosidades individuales fueron dando cuerpo a lo que se quiere realizar. Todo parte de una constante búsqueda de nuevas formas de desarrollar las técnicas ya conocidas en el trascurso del ámbito académico de la carrera de Artes Visuales, específicamente en el área de la gráfica, con la cual he tenido la oportunidad de tener un relativo acercamiento, y digo relativo porque mientras más se conoce una metodología más se quiere hacer personal. A primera vista el grabado se evidencia muy formalista y de celosos resultados, sin intenciones de ir contra esta visión surge en mí la necesidad de experimentar representaciones alternativas a niveles expresivos, replanteándolos en cuanto a materiales de elaboración y exhibición.

En la permanente observación de mi entorno, me llamó la atención darle un uso productivo a los sobres que recubren las bolsas de té, encontrándolos como un posible soporte para una serie de impresiones con técnicas que se ajusten al pequeño formato y a la delicadeza del papel, generando así múltiples pruebas que permitan poco a poco mediante sistematización de los procesos, resultados particulares y propios.

La temática en cuanto a imágenes a plasmar y el objeto de estudio de este proyecto prácticamente surge por deducción y muy bien ajustado a antecedentes personales, el especial interés en evidenciar cómo los contenedores poseen el mismo valor que los alimentos que guarda, en esta oportunidad, las tazas, recipiente por excelencia para bebidas calientes como el té, el café o infusiones. Este artefacto utilitario se presentará con muchas características y referencias de la cotidianidad con las estampas en los sobres de té, representación plástica base del proceso experimental y de apropiación de este trabajo que busca:

Objetivo General

Interpretar la estampa en materiales no convencionales como imagen multimedia e instalativa.

Justificación

En el arte al escuchar hablar de una propuesta no convencional, vemos detrás una opinión contraria o negativa a lo que antecede a este tipo de propuestas, una intención de cambiar lo que ya está planteado o la expectativa de darle valor a algo menospreciado. Por esto resulta muy importante afirmar que la idea de realzar y ampliar las maneras de ver las técnicas de grabado dentro de este Trabajo Especial de Grado, no está relacionado con la intención de contrariar sus características primordiales como el formalismo de presentación de las piezas gráficas resultantes, ni sus metodologías, tampoco tiene como misión revalorizar esta rama del arte, ya que la misma tiene sus méritos inmutables.

Esta propuesta responde a una necesidad netamente personal de estar siempre en una búsqueda de maneras alternativas de expresión gráfica, indagar nuevas opciones que en primeras instancias no se hayan tenido en cuenta, disfrutar de un proceso de experimentación que permita descubrir cómo volver propios los resultados de muchas técnicas de grabado. Y partiendo de esto poder realizar una propuesta artística que más allá de querer ser original, busca ser íntima, de manera que transmita el gran compromiso que se tiene con lo que se realiza y se quiere mostrar.

El objetivo de tener un lenguaje plástico propio en estos tiempos resulta imposible de alcanzar si sólo se maneja a un nivel de rasgos gestuales en un resultado final. El valor del proceso es trascendental, el espectador siente la curiosidad de saber más de las obras, de su concepción e inventiva, es allí donde el autor debe manifestarse tal cual es. Con una franqueza con la que se quiere impregnar cada uno de los resultados visuales que se generen dentro de "Con dos de azúcar, por favor". Propuesta que no es más que una continuación de trabajos y temáticas de los procesos investigativos de mi transcurrir en la universidad. La comida como factor de reunión de sociedades, pero a su vez con el poder de generar signos individuales reflejados a través de recipientes, empaque, envases, envoltorios o cualquier artefacto que de una manera subjetiva concluye convirtiéndose

en la imagen que nos recuerda a algunos alimentos. Tal es el caso de las tazas para consumir bebidas calientes como el café o el té, un contenedor al que se le atribuirá un valor simbólico primordial como objeto de estudio.

Sí, las tazas, el objeto de estudio se convierten en una pieza fundamental de este proyecto, sin embargo, mi interés principal es reflexionar acerca de las experiencias vividas en la búsqueda de modalidades alternativas de mostrar el grabado, para entender las estampas como un elemento propio, forjando un trabajo multimedia y contemporáneo, que mediante lo instalativo genere una experiencia de apreciación nueva, diferente y de calidad. Y así, lograr evidenciar una mirada audaz a la gráfica con la manipulación de las estampas en un contexto digital, como indudablemente se debe manifestar el arte actual.

Antecedentes

Trabajos de Grado realizados en la Facultad de Arte.

Los trabajos que se mencionan a continuación fueron escogidos como referencias de proyectos recientes que guardaban cierta relación con las intenciones de este proyecto.

Surco-color-línea:

Presentación de unas obras gráficas como producto del estudio y experimentación con las técnicas de aguafuerte y aguatinta sobre cobre.

Cuya intencionalidad fue lograr que la propuesta plástica realizada “provoque también la emotividad en el espectador, ayudándome de la combinación de coloridos, donde la mancha y el color provengan de un misterioso subconsciente” (p. 14). Evidenciando esa necesidad de involucrarse personalmente con las técnicas trabajadas, en este caso la gráfica. Una necesidad que también se desea cubrir en este trabajo personal.

De Daniel Vivas. 2013

Evocaciones:

Una experiencia sensorial.

Los niveles de propuestas instalativas dentro de los trabajos realizados en la Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráficos, se han ido incrementando en los últimos tiempos, sin embargo tienden en algunas circunstancias a ser propuestas ambiguas que van más hacia el ensamblaje, sin embargo este Trabajo Especial de Grado con el objetivo general de “Crear una instalación artística basada en la activación de los sentidos, a través de los neurotransmisores, utilizando al cacao porcelana como elemento estético” (p. 29), tuvo una puesta en escena bastante contundente y que cumple con expectativas a las que se quieren llegar en este proyecto en cuanto a instalaciones donde el espectador puede interactuar con la obra.

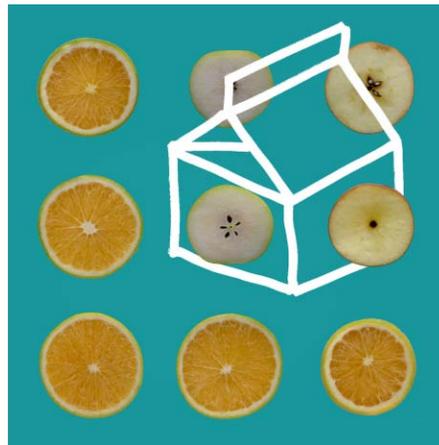
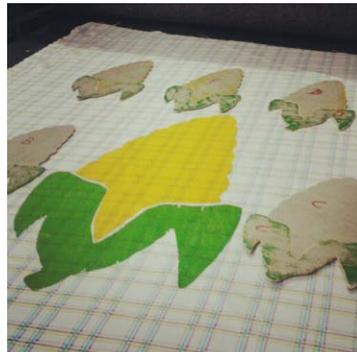
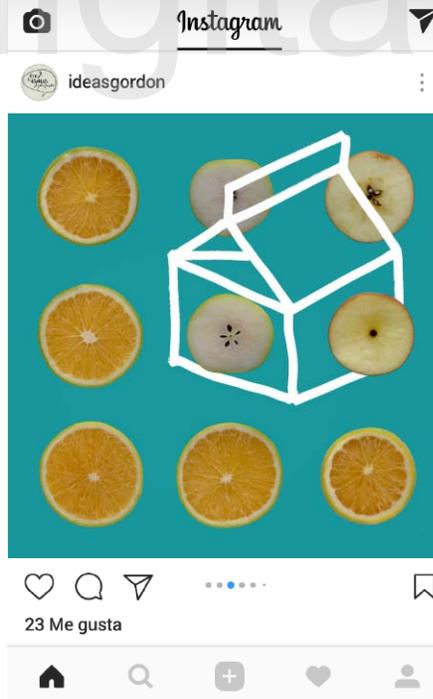
De Muriel Galarraga. 2013.

Inicios de mi investigación plástica.

En el transcurso académico muchos fueron los objetos de estudio, sin embargo todos tiene en común el hecho de que se pueden comer, la comida es una pasión vuelta tema de indagación, resaltar ese poder para unir sociedades bajo un mismo gusto, es una de mis mayores inquietudes, bajo el simbolismo que se manifiesta en los contenedores de alimentos, poco a poco las investigaciones condujeron hacia la idealización de los empaques, envases y recipientes que son referencia inequívoca de sus alimentos a nivel de imagen.

Una caja de cotufas y una bolsa de papas fritas a gran escala en Fundamentos del Diseño Tridimensional, latas de atún y sardinas para Grabado y Serigrafía, la mazorca de maíz y sus diferentes colores en Color III trabajando con xilografía, los tetrapack en su versión coloquial como los "cuarticos de jugo", un tema que partió desde Expresión Fotográfica, pasando por Dibujo III y convirtiéndose en uno de los temas personales más desarrollado. Estos han sido algunos de los involucrados en este proceso.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial

El Grabado Animado.

“Con la fusión de las técnicas gráficas y los actuales softwares, el grabador ha encontrado en la animación una nueva estética sin abandonar las técnicas más tradicionales. Para crear esta ilusión de movimiento es necesaria una buena secuencia y no basta una estampa que devuelva un estándar de calidad alto en estático. La técnica más utilizada para el grabado animado es la denominada stop motion que consiste en una sucesión de imágenes estáticas ligeramente diferentes la una de otra.” (Bernal, 2014.)

Con esta inclinación experimental del grabado ya son varios los artistas que podemos encontrar, como la artista surcoreana Kakyoung Lee trabaja en punta seca sobre cobre, la estadounidense Amy Cousins con stop motion de xilografía, también el chileno Felix Lazo quien utiliza la manipulación de sus aguafuertes con interfaz digital para sus experimentos de animación.

Capítulo 2:

Elaboración de la Propuesta

Una de las principales causales de este proyecto se manifiesta en el interés de utilizar los sobres que recubren las bolsas de té como un soporte para la obra plástica. Este material indudablemente cumple su función para el producto que resguarda, pero es una realidad lo mucho que se desperdicia al momento de desprenderlo y dejarlo a un lado luego de preparar la bebida caliente, pues el papel queda intacto. Esa idea latente permanecía en mi cabeza mientras que poco a poco iba coleccionando una buena cantidad de sobres que sabía que en algún momento iba a utilizar, al mismo tiempo iba incorporando algunas ideas para darle mas cuerpo a este trabajo. El hacer grabado miniatura siempre me pareció una propuesta interesante, pero qué estampar en miniatura y con qué sentido, interrogantes que debían tener una respuesta, sobre todo si me animarían a que esta inquietud se convirtiera en el proyecto de mi TEGA.

Después de mucho, todo fue tomando su curso, ese fanatismo por la representación de los contenedores como la comida misma dio contundencia a las tazas. Al tener el rumbo claro, estampar imágenes de tazas en los sobres de té, la colección de sobres tenía un objetivo, pero también sabía que se quedaría pequeña, por ello la recolección creció haciéndose pública, la pregunta recurrente que era ¿tú tomas té?, si la respuesta era "sí" mi petición era ¡guárdame los sobres!.

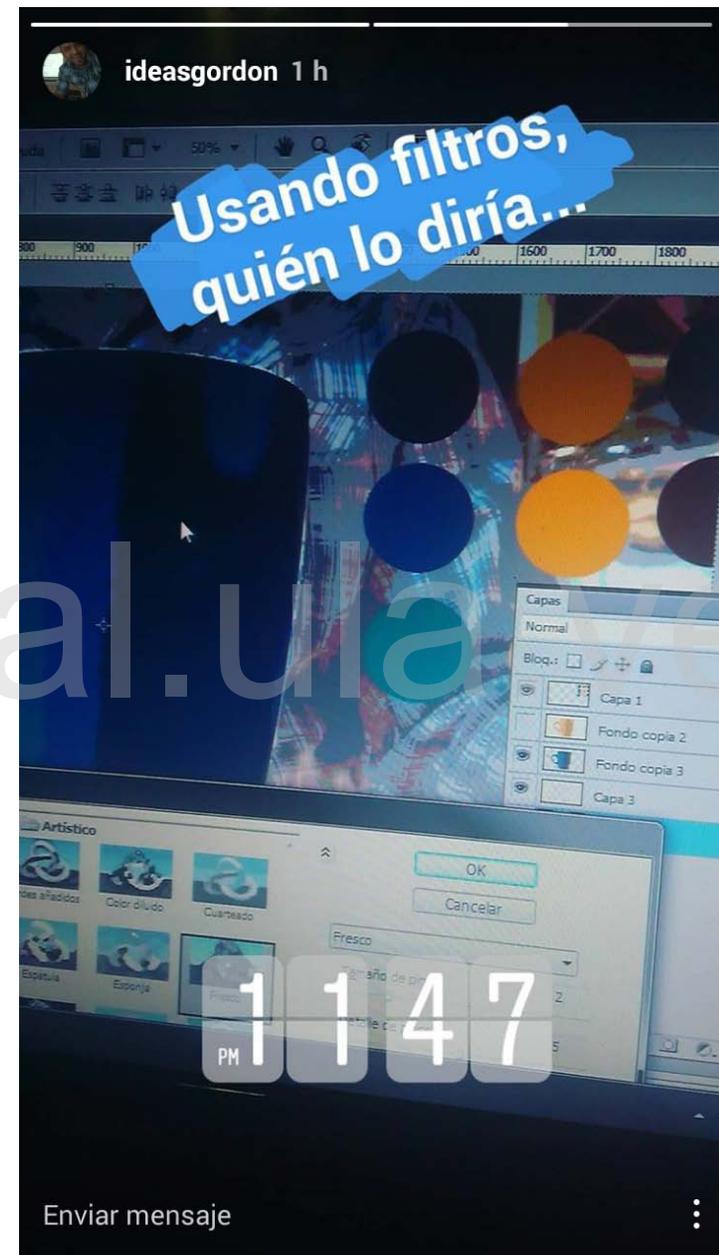
La palabra "trascendental" es bastante dramática, pero no hay otra manera de describir el proceso con el cual obtuve las imágenes a ser estampadas, el grabado desde su origen se ha visto como un aliado del dibujo, ya sea por la necesidad de que un dibujo realizado perdure mucho más en el tiempo o por bocetos iniciales y refinados para comenzar una impresión. Siempre entre el dibujo y el grabado ha habido un vínculo importante, pero en este proyecto no existe tal vínculo, no hay presencia del dibujo para la realización de las imágenes. Desde el comienzo este proyecto lo divisé con resultados multimedia, por ello el origen de las imágenes a estampar provienen de videos, y no videos cualquiera, si no un material cuidadosamente elaborado sabiendo exactamente para qué sería utilizado.

El título "Con dos de Azúcar por favor" se ve reflejado en los videos realizados, en cámara se aprecia en primer plano el objeto de estudio, la taza, detrás de ella una persona que le agrega dos cucharadas de azúcar y remueve. Un proceso bastante cotidiano y sencillo, que marcaría la pauta más adelante de los resultados multimedia de este trabajo. Para este momento las tazas eran lo primordial, algunas conseguidas en el entorno diario y otras conseguidas con trabajo de campo, preguntando quién tenía tazas de ciertos estilos, establecimientos dedicados a la materia que me sirvieran también de escenario para las grabaciones, diversos fueron los orígenes de las tazas mostradas en este proyecto.

Cada taza encontrada, tiene su video, de cada video se obtiene un fotograma, ahora bien, cada imagen debía ser trabajada independientemente en cuanto a su estilo gráfico, ya que éste daría pie a escoger la técnica de impresión a utilizar en la estampa de dicha taza. Sin embargo, no todas las respuestas estaban en los resultados de las imágenes, siendo así se podría llegar a limitar el abanico de técnicas, por ello también en contraparte se planteó una serie de técnicas que resultaban convenientes para este trabajo, sobre todo pensando en las características del soporte a trabajar en pequeño formato. Ya que “adoptar una actitud de ‘estrategia de impresión’ puede ayudar a redefinir y ampliar la utilización tradicional de cualquier proceso de impresión” (Grabowski, 2009, p. 15.)

Bien se ha dicho que el proceso de tratamiento de estas imágenes fue meramente digital, se utilizaron diferentes interfaces para la manipulación de los fotogramas extraídos de los videos, experimentando con las diversas herramientas suministradas fui obteniendo imágenes en escalas de grises, con alto contraste, síntesis de las siluetas de las tazas, unión de valores continuos de colores, sin ninguna limitación en cuanto a la búsqueda, consistía en darle valores a las imágenes para que al momento de ser estampadas tuvieran carácter, mostrando la imagen como tal y dándole presencia a la técnica utilizada en particular.

Una vez listas las imágenes y sabiendo cual técnica sería utilizada, ya era la hora de empezar a imprimir, aunque primero correspondía establecer un orden de trabajo, identificando numéricamente la imagen a trabajar yendo de la mano con sus herramientas necesarias y su proceso. Es allí donde a partir de una duda sale lo que sería la nomenclatura original para la obra. En el proceso podría ir enumerando los trabajos con "Matriz ###", así tendría claro en que matriz estaba trabajando con relación a su imagen, sin embargo al trabajar con técnicas como el transfer por fotocopia no tenía una matriz, los medios para obtener las impresiones variaban según la técnica, lo que resultaba fijo era la estampa sobre los sustratos, por ello la identificación quedó como "Estampa ###".

Las experiencias del trabajo en el taller son imposibles de describir, cada quien se apropia a su manera del espacio y establece rutinas de trabajo personales. Pero resultó particular el iniciar el trabajo, ya que tenía un par de años sin desempeñarme en el grabado, esa rutina no estaba tan presente, eso me obligó a revisar paso por paso lo que iba a necesitar para cada técnica, esto permitió que la experticia de trabajos anteriores no acelerara demás los procesos, formando un reaprendizaje que se ve plasmado en la Bitácora de trabajo.

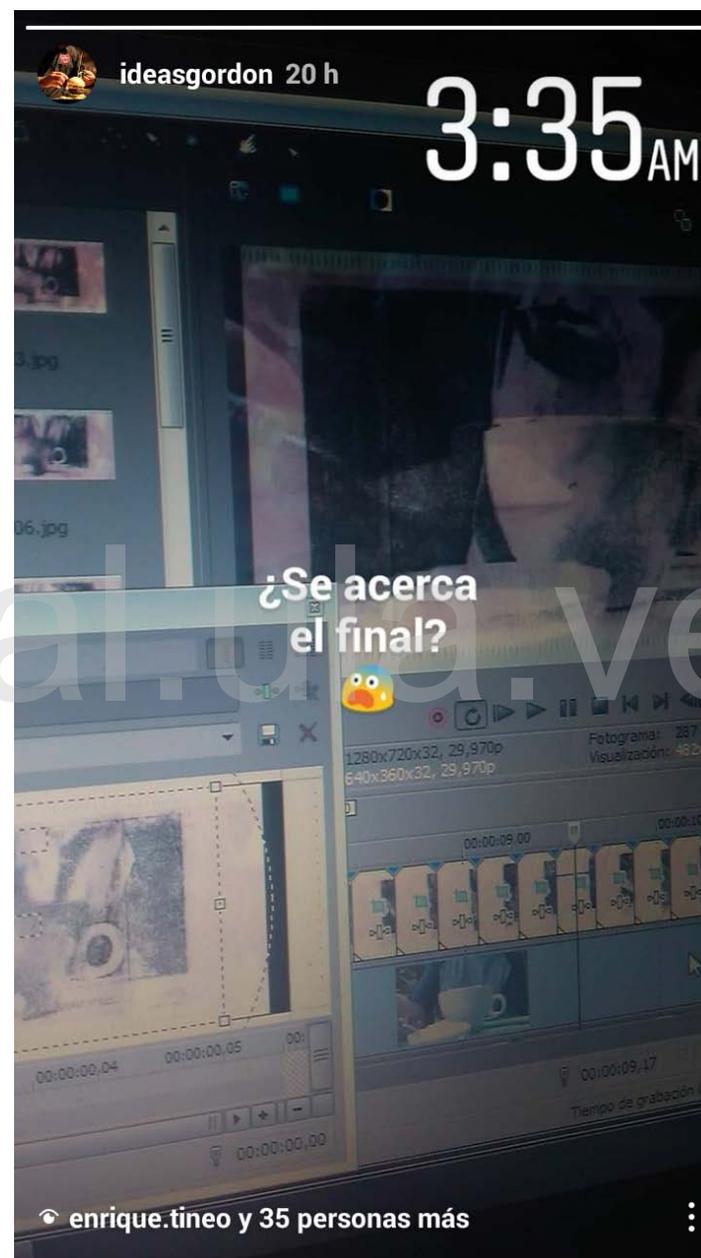
Cada imagen, cada técnica, cada estampa, se vivió de manera única, los resultados de cada impresión fueron llenando de fuerza este proyecto, lo experimental siempre presente, buscando alcanzar los objetivos planteados en cada sobre estampado.

Después del recorrido por las diferentes técnicas de impresión utilizadas, un trabajo totalmente hecho a mano, y efectuado en pro de desarrollar los correctos procesos del grabado, retorna al plano digital, corresponde escanear uno a uno los sobres de té con sus estampas. Y esto no es solo para un respaldo digital de la propuesta gráfica, estas nuevas imágenes serán ahora las protagonistas del proceso de intervención a los videos originales de donde provinieron las estampas.

Videos que también fueron tratados con diferentes herramientas de edición digital, son videos cortos pues la acción es rápida, pero en su mayoría permitieron agregar las diferentes estampas a un buen tiempo. La intervención se hizo al igual que cuando se seleccionaban las técnicas de impresión, pensando que en convenía para cada propuesta. Algunos videos fueron transformados en escala de grises para que se compenetrara mejor la imagen de la estampa, en otros casos se alteraron los colores y texturas gracias a diferentes filtros.

Para la superposición de las estampas se jugó dada la oportunidad con la imagen completa de los sobres o solo con la figura de la taza, se aprovecharon distintas opciones alterando la opacidad de las imágenes o con los recursos de fusión de capas para dar diferentes efectos que volvieran en definitiva una nueva pieza de arte esto videos.

Este proyecto siempre fue visto desde la mirada de lo expositivo, resultaba implícito y necesario el poder mostrar mediante una exposición formal todo el resultado de más de un año de trabajo. En el transcurso de este tiempo muchas fueron las ideas que surgieron, referidas al espacio ideal para hacer la exhibición, cómo mostrar los resultados manuales y cómo mostrar los resultados multimedia. Poco a poco lo que sería el ambiente para la exposición fue creado imaginariamente.

El reto estaba volver esas ideas en realidad. Una de las cosas que siempre estuvo clara era la necesidad de realizar una muestra instalativa, los sobres de té y la naturaleza de la propuesta lo exigían, no se podía tratar de una muestra con los sobres enmarcados, protegidos e intocables, los

mismo ya están anticipados para esta acción, el agarrarlos, desprenderlos, desdoblarlos, doblarlos, ya es un proceso cotidiano y de interacción en ello. Por ello se ideó una manera sencilla de exhibirlos, sujetos a dos líneas de cuerda tensa, todos cerrados por sus dobleces, a la espera de ser abiertos por sus espectadores.

La otra parte de la muestra, la multimedia, exigía una cantidad de requerimientos técnicos que propició descartar muchos espacios que consideré adecuados, sin embargo todo fue tomando su propio rumbo y las amplias paredes del espacio alterno del Museo de Arte Colonial de Mérida fueron las ideales para recibir las proyecciones de los video realizados en este proyecto.

Propuesta

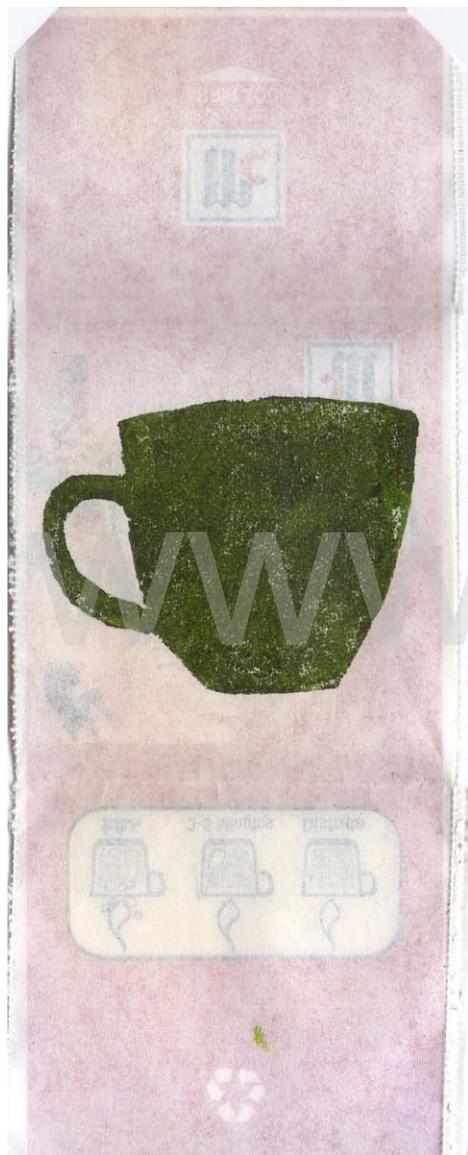
Estampa 001
Sello con borrador.

Estampa 001
Sello con borrador en repetición.

Estampa 002
Sello con MDF.

Estampa 002
Sello con MDF con color.

Estampa 005
Transfer de fotocopia.

Estampa 005
Transfer de fotocopia,
en escala menor

*Estampa 003
Xilografía taco a taco,
en formato medio.*

*Estampa 004
Transfer con fotocopia seriado.*

*Estampa 006
Transfer de fotocopia.*

*Estampa 007
Xilografía manera negra,
impreso con cucharilla.*

*Estampa 007
Xilografía manera negra,
impreso con tórculo.*

Estampa 008
Xilografía taco perdido a color.

Estampa 009
Xilografía por bloqueo con platillas.

Estampa 010
Xilografía taco perdido en grises.

Estampa 011
Transfer a color seriado.

Estampa 013
Xilografía antes del chine colle.

Estampa 012
Giclée.

Estampa 013
Xilografía con chine colle.

*Estampa 014
Xilografía con chine colle.*

*Estampa 015
Sello de borrador.*

*Estampa 015
Sello de borrador,
en repetición.*

Estampa 016
Sello de borrador.

Estampa 017
Sello de corcho.

Estampa 019
Xilografía en saqui-saqui.

*Estampa 019
Litografía por fotocopia.*

Multimedia 001

Multimedia 002

www.bdigital.ula.ve

Multimedia 003

Multimedia 005

Multimedia 006

Multimedia 007

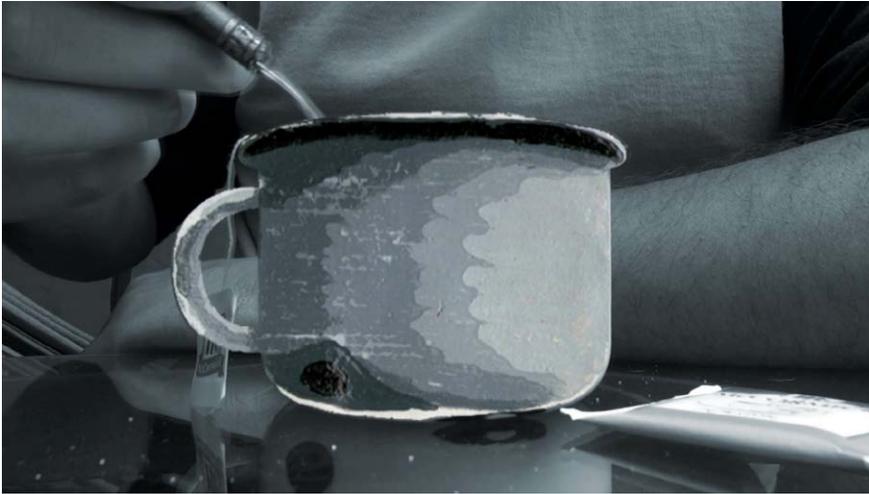
www.bdigital.ula.ve

Multimedia 008

Multimedia 009

Multimedia 010

Multimedia 015

www.bdigital.ula.ve

Multimedia 017

Multimedia 018

Capítulo 3:

Reflexión

www.bodigital.ula.ve

Bitácora

La bitácora es un cuaderno en el que se reportan los avances y resultados preliminares de un proyecto de investigación. Resultado cronológico que podemos asociar con un libro de artista, en elemento que en la contemporaneidad se ha convertido en un objeto expositivo, permitiendo mostrar a los espectadores de un proyecto parte de la evolución del mismo. Para el desarrollo de este trabajo de grado me propuse llevar la figura de una bitácora de trabajo que no se limitara al hecho de escribir paso a paso lo sucedido, sino agregar el elemento de la fotografía como registro inmediato de la aplicación de las técnicas y la experimentación para conseguir las estampas deseadas.

Un proceso práctico, en el taller, en simultáneo a los cambios en las matrices o en el medio de impresión, fotografiaba los elementos involucrados en un espacio adecuado para ello. Produciendo así un material esquemático y con un valor estético que en definitiva tenía que evidenciarse, la interfaz destino fue la red social Instagram. Una plataforma donde actualmente los dedicados al arte proyectan los trabajos, y no solo sus trabajos si no que también su proceso de elaboración. Convirtiendo sus perfiles en sus bitácoras y referentes de manejos de técnicas, con la colocación de la etiqueta #printing en tu publicación ya la posicionas en el mundo de la impresión y el grabado, usando categorías más específicas como

#handmadestamp se pueden encontrar trabajos experimentales y más caseros de matrices y sellos echos a mano y con técnicas experimentales. Así se termina desarrollando un vínculo importante con la realidad de trabajo artístico realizado.

Mediante esta experiencia de hacer público y notorio el proceso de trabajo, no solo se trataba de llegar a expertos o relacionados en la materia, también surgieron muchos agradables encuentros con seguidores habituales, amigos, ex compañeros de clases, familiares, a los que les llamaba la atención lo que veían, tratando de entender de que iba mi trabajo de grado, familiarizándose con el tema o bien dando algunos consejos sobre ciertas técnicas.

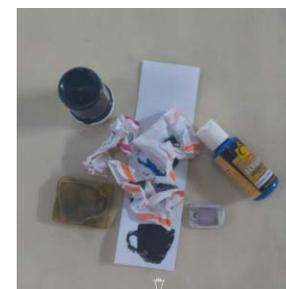

Estampa 001

La primera matriz, un sello de goma, una técnica básica que no había experimentado, podría verse como algo escolar por la utilización del clásico borrador que nos acompaña en educación primaria, pero en el primer movimiento de desbastado te das cuenta que se trata de un elemento con potencial, se deja manipular bien, permitiendo un buen acabado necesario para la imagen trabajada; síntesis de la silueta de una taza de peltre; mi mayor temor, el asa de la misma, era un elemento muy delgado, pero con sumo cuidado se logró desbastar bien, también el

material fue resistente y al momento de imprimir no se quebrantó

Primero experimenté con tintas solubles en agua, por practicidad de limpieza, pero la pintura al frío no resultó favorable, por ello utilicé la tinta litográfica, dio acabados impecables, en donde seguro también favoreció la textura lisa del borrador. Posteriormente se hicieron pruebas de varias impresiones dentro del mismo formato, generando un patrón bastante interesante.

Reconocimiento-No comercial

Estampa 002

Cuando cursé la cátedra de Sistemas de Impresión tuve la oportunidad de trabajar con xilografía en madera saqui-saqui; desde allí empezó el amor a esta técnica, por cierto; pero algunos compañeros trabajaron con MDF y les costaba mucho desbastar sus matrices. Con ese recuerdo no sabía que esperar de este proceso.

Sin embargo la experiencia salió bien, empecé desbastando con mucho cuidado la silueta de la taza con una línea fina y poco profunda, a medida de que

fui garantizando la figura profundicé el tallado, a partir de allí con más confianza desbasté hacia afuera el resto de la superficie que no necesitaba.

Para el estampado de esta pieza también experimenté con las pinturas al frío poco funcionales. Sin embargo esto no impidió que jugara con otros factores, esta vez me armé unas cuentas muñequillas más y probé un entintado mopeado con varios colores para darle otras tonalidades a las impresiones en negro, generando resultados agradables.

www.bdigital.ula.ve

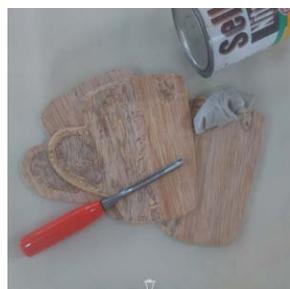
Estampa 003

Esta estampa es una de las únicas que se sale del pequeño formato y de los sobres de té, debo reconocer que la xilografía en tamaño medio es de las más agradables realizar para mi, permite trabajar muy bien las imágenes sin muy aparataje al proceso de desbastar e imprimir, también permite elaborar una matriz diferente al clásico formato rectangular, como en este caso que la propia matriz es una taza.

Puedo decir que mi experiencia previa en gráfica trabajó por mi, siempre tuve claro lo que quería

hacer y cómo debía ir ejecutando todo. A pesar de que la imagen se prestaba para taco perdido escogí trabajarla taco a taco, para justamente no perder estas planchas y poder en cualquier otro momento generar nuevas pruebas de color y diferentes soportes.

Se trabaron varios colores al mismo tiempo, impresos sobre cartulina kimberly y un textil sintético llamado pop no perforado, el cual su textura me recuerda a material propio de las bolsitas de té.

Estampa 004

El transfer por fotocopia era otro de los procesos de la lista de "cosas por hacer", si conocía muy bien el proceso de que al humedecer con thinner una fotocopia de tóner la imagen se traspasaría a un soporte deseado, pero nunca lo había puesto en práctica.

Esta estampa tiene una circunstancia particular, y es que el sustrato fue utilizado de manera horizontal, partiendo de la incomodidad que un grupo de sobres tenían un ancho diferente a la mayoría, esto se unió con una idea que rondaba en mi cabeza, el hacer una

serie de estampas sobre la acción presentada en los diversos videos grabados.

Algo semejante a al stop motion, para ello seleccioné 20 fotogramas claves de un video, en donde peculiarmente salgo yo ejecutando la acción descrita anteriormente. Imprimí las imágenes en el tamaño justo que coincidiera con el alto del sobre, fotocopiaron y a transferir. Posterior al digitalizar las estampas y unir las en formato GIF el resultado fue simplemente ¡genial!.

Estampa 005

El transfer por fotocopia resulta ser la vía para plasmar en los sobre de té, imágenes lo más cercanas a la versión digital original, ya que según mis averiguaciones los sobres no cumplen con el ancho mínimo exigido por una impresora de inyección. Por esto resultó ser un proceso muy valioso para este proyecto en el cual las imágenes a estampar provienen de lo digital.

La estampa 005 muestra sólo la silueta de una taza de café, sin valores en el fondo, asemejando a matrices donde se desbasta todo menos la taza. El toque de experimentación estuvo presente en la escala de las imágenes a transferir. Iniciando con una taza de 3,5 x 5 cm que impresión tras impresión se fue disminuyendo hasta llegar a obtener una estampa de 0,9 x 1,2 cm, que se lleva el premio como la más pequeña del grupo.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial

Estampa 006

Para esta estampa escogí una taza de ornamentos y detalles que resultarían muy complejos de realizar en técnicas de relieve. También se manipuló en alto contraste y negativo, tal vez asociándolo con un estilo de manera negra, pero solo cubriendo el recuadro generado por los dobleces del sobre.

Con las tres herramientas necesarias, thinner, trapito para humedecer las fotocopias y cucharilla para ejercer presión; fiel acompañante en la mayoría de las impresiones; realicé la transferencia a diferentes

sobres, la mayor cantidad de negro en la imagen que se traducía a una gran cantidad de toner en el papel produjo una especie de capa parcialmente babosa y pegajosa, que complicó el proceso al despegar el fotocopia del soporte, también al hacer este movimiento quedaban hilos de tinta (adherencias) que en algunos casos terminaron interfiriendo en la estampa final. De eso se trata todo, de experimentar y saber acerca de la funcionalidad de la técnica, siempre apreciando los resultados acertados por pocos que sean.

www.bdigital.ula.ve

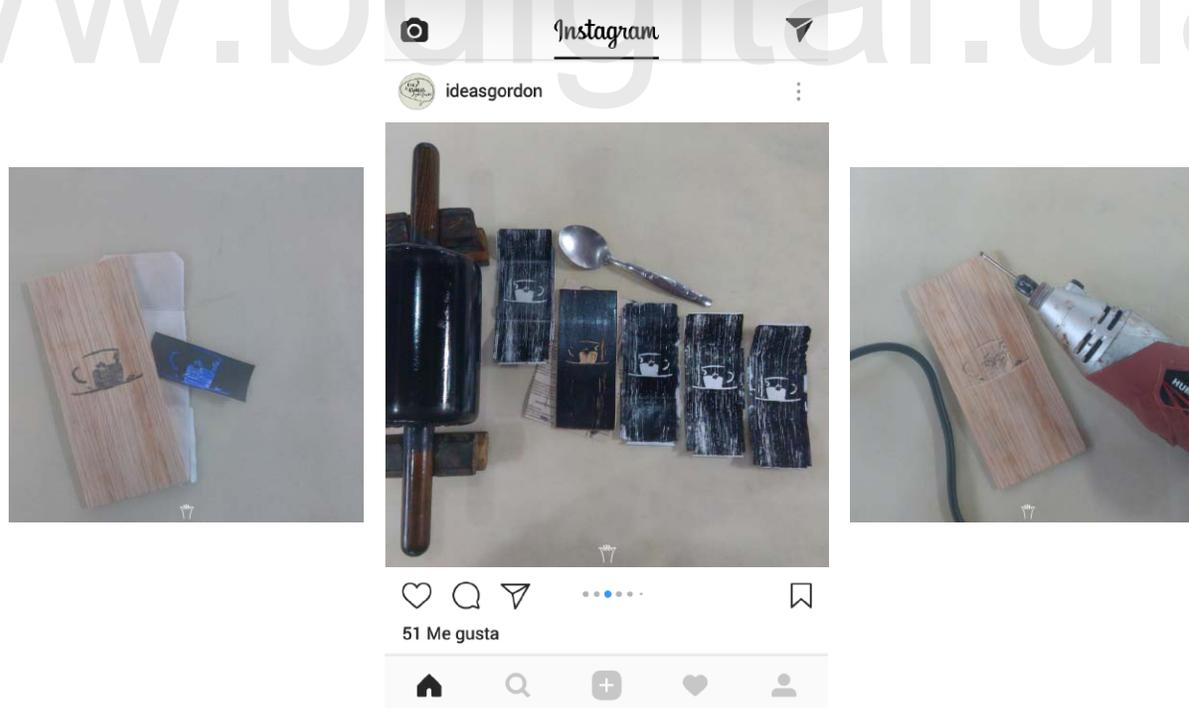
Estampa 007

Al ir realizando diferentes tratamientos digitales, el alto contraste me gustó para la imagen de esta estampa e inmediatamente la asocié con trabajarla con el proceso de manera negra. Pero en tan pequeño formato parecía complicado, las puntas más pequeñas de mi gubia superaban en tamaño al asa y la sencilla flor que se aprecia en la taza, las vetas del contrachapado tampoco favorecerían.

En búsqueda de recursos y herramientas surgió la idea de utilizar un dremel para comer la madera en los puntos más delicados de la imagen. Sin embargo

opté por desbastar todo con el dremel para que los acabados fueran los mismos en toda la imagen. Tarea que ya resultada un experimento que ya nunca había usado esta herramienta.

Entintado con rodillo e impreso de dos maneras, con cucharilla, en donde resultaba difícil cerciorarse que se había ejercido presión en todo el formato y con el tórculo con el cual resultó una estampa con un acabado más neutral en el negro.

Reconocimiento-No comercial

Estampa 008

La fotografía del primer desbastado de esta matriz de xilografía con saqui-saqui tuvo bastante aceptación e interacción al publicarla en mi Instagram, de haberme guiado por esa señal, la historia hubiese sido mas sencilla. Pero el reto de realizar un taco a toca tan pequeño era algo de obligatoriamente debía asumir en este proyecto.

Definitivamente no fue fácil, muchos factores debían tomarse en cuenta. La superposición de los colores, un correcto desbastado, la justa cantidad de

tintas en la muñequilla al entintar cada uno de los tiros y lo mas agobiante, debo decir que fue mantener el registro. Todo un proceso manual que requirió mucha concentración y meticulosidad.

Color tras color, se iba sumando la experiencia para "agarrarle la caída" al proceso. Como siempre, estos trabajos de impresión te van atrapando y dando aliento cuando ves paso a paso formarse la imagen que querías plasmar.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial

Estampa 009

Mis acercamientos con la técnica del estarcido fueron en la cátedra de Serigrafía, no había realizado antes una impresión mediante bloqueo, la imagen era muy acorde para ejecutar esta prueba.

Es obvio que el factor permanente de este proyecto es lo pequeño del formato a trabajar, por consiguiente el nivel de detalle y cuidado es mayor. Para este caso los cortes en el acetato no eran la excepción, primero los marqué con el canto de la hojilla del exacto, y después si los corté por completo,

de nuevo el asa era el elemento mas difícil.

Elaboré 5 plantillas, que por ende generaban 5 tiros, resulta interesante hacer una estampa de 5 colores dejando intacta la estructura de la madera, también resulta atractivo el hecho que la imagen también se generó en esta madera; como se aprecia en una de las fotografías; ya que el bloqueo con las plantillas se hacia al momento de entintar, no de imprimir.

Reconocimiento-No comercial

Estampa 010

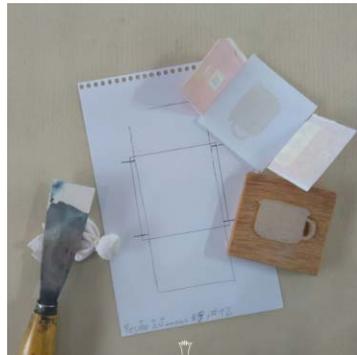
Esta matriz la elaboré en paralelo a la de la Estampa 009, la tensión generada por no fallar en el registro está constante, y en esta pieza era mayor, que ya que no sólo eran más tiros sino que también los últimos tenían muy poca superficie para ser impresa.

El desbastado en saqui-saqui es un proceso agradable, la madera se deja manipular, dejando ver los trazos de la gubia, que permitieron generar una continuidad en los colores del tiraje. Una escala

de grises que inició con tinta litográfica blanca la cual se fue oscureciendo poco a poco con mínimas cantidades de negro agarradas con la puntica de la espátula, hasta llegar al último tipo en negro.

Si, no en todas las estampas se logró mantener en su totalidad el registro, pero la clásica taza de peltre con todo y abolladura esta allí. Lista para que sirvan en ella un cafecito recién cola'ó, con dos de azúcar por favor.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial

Estampa 011

La experiencia con la Estampa 004 fue bastante gratificante, el transfer por fotocopia permitió con comodidad realizar un buen trabajo en serie, pero siempre que algo resulta muy bien a uno se le despierta la necesidad de experimentar un poco más, así fue como surgió la idea de intentar realizar una serie a color. El recurso a utilizar esta vez fueron las impresiones láser, las cuales también trabajan con una tinta en polvo como el toner de las fotocopiadoras.

Para esta ocasión; y siempre incluyendo el factor emocional en las pruebas más experimentales; mi

mamá es la protagonista del video. Del mismo se extrajeron 20 fotogramas, número de oportunidades para ir probando esta nueva técnica, el proceso fue el mismo planteado ante cualquier transfer anteriormente realizado. ¡La imagen se traspasaba! fue el primer logro, con dificultad, pero ya la estampa se plasmó en los sobres, con la particularidad de que los tonos más oscuros eran los más difíciles de alcanzar, pero con un poco más de presión, thinner y paciencia las 20 imágenes fueron realizadas.

Estampa 012

Hayles (2016) nos explica que el giclée es un término para impresiones digitales de bellas artes realizadas en impresoras de inyección, generalmente como referencia a impresiones de alta calidad, el término describe la manera en que se aplica la tinta al papel durante el proceso de impresión. La inclusión de una impresión electromecánicas como esta era una necesidad inminente para este proyecto, ya que esta permitiría una reproducción exacta de la imagen original filmada, lastimosamente a pesar de que se buscaron formas de imprimir en el soporte original,

los sobres de té eran extremadamente pequeños para ser aceptados por los rodillos de las impresoras.

Por ello se seleccionó un papel "elegance" elaborado a mano por la empresa Le Cartiere, para realizar esta impresión, para la misma se escogió un fotograma de un video el cual contaba con una composición y disposición de elementos muy especial, dignos de ser apreciados con calidad, proporcionada por la inyección de tinta de una impresora con 6 colores.

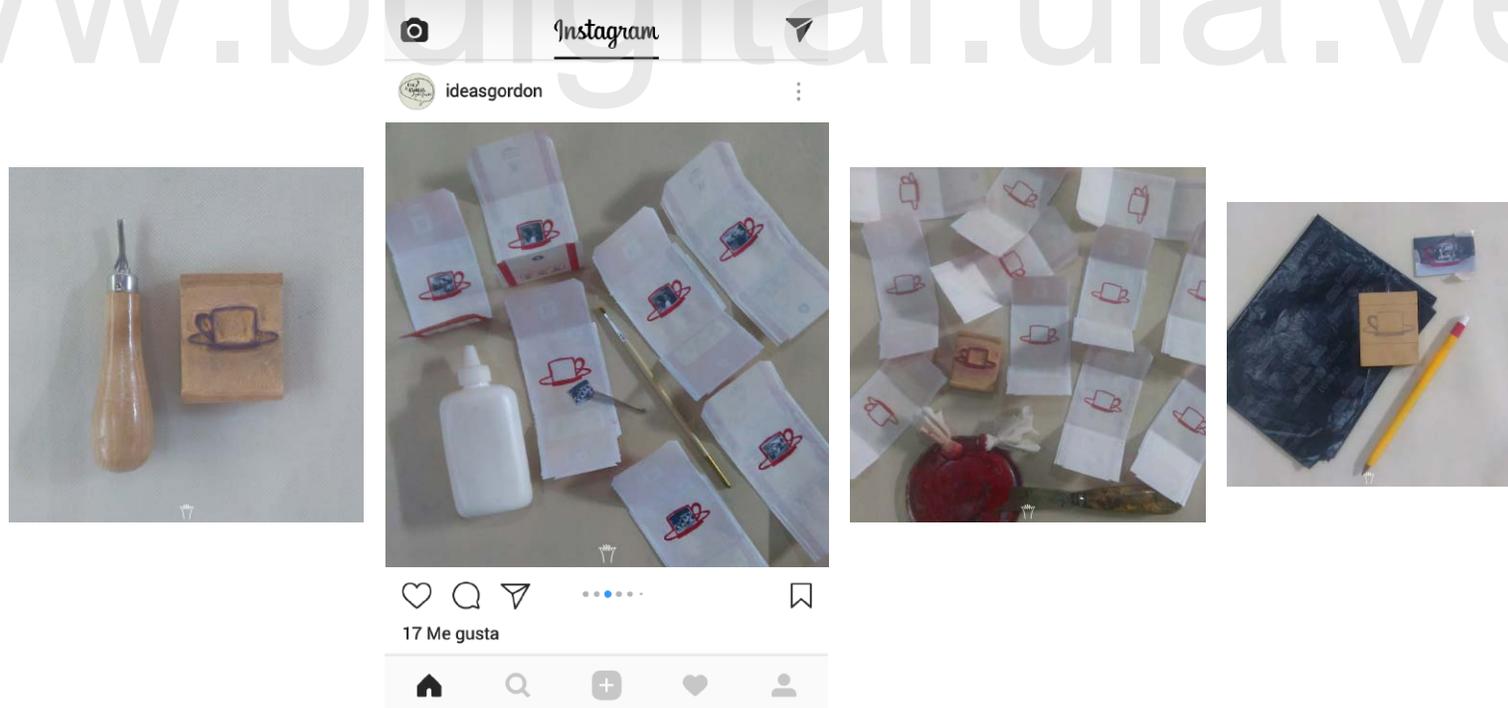
Estampa 013

Como lo he dicho antes, la selección de la técnica a utilizar va en relación simultánea con la imagen a trabajar, para esta ocasión la taza tenía en su decoración una particular escena fotográfica de unas chicas conduciendo un carro descapotable, dicha imagen me pareció un buen elemento a replicar, aprovechando la impresión electromecánica podía

tener varias pequeñas fotografías parecidas a la escena original.

Estas fotografías en blanco y negro fueron agregadas a las estampas color rojo realizadas en xilografía con MDF por medio de la técnica del chine collé.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial

Estampa 014

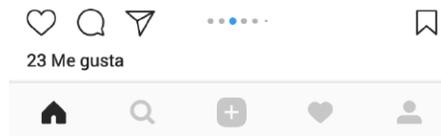
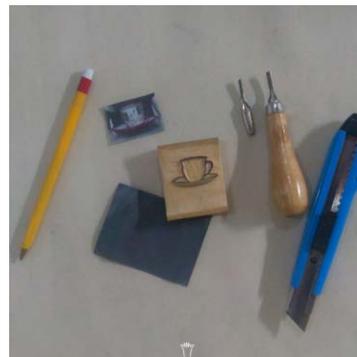
El chine collé para Alarcón (2012) es un proceso de impresión y montaje simultáneo de una hoja de papel sobre el soporte de la estampa, la palabra collé procede del francés y significa pegamento, chine en francés significa papel.

Esta técnica fue desarrollada en la anterior Estampa 013 y en esta 014, cada una a su estilo, para la segunda, la inquietud surgió por la obtención de un papel de estampado muy ornamentado el cual recordaba una de las tazas que en momentos

anteriores había registrado, por ello resultó conveniente la unión de estas ideas.

Debido a las características físicas del papel no fue nada fácil lograr una imagen homogénea entre el chine collé y el estampado, la superposición de los mismos generaba cierta distorsión de la imagen, pero en medio del proceso de experimentación se logró jugar con la disposición de los elementos para obtener unos resultados más armónicos.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial

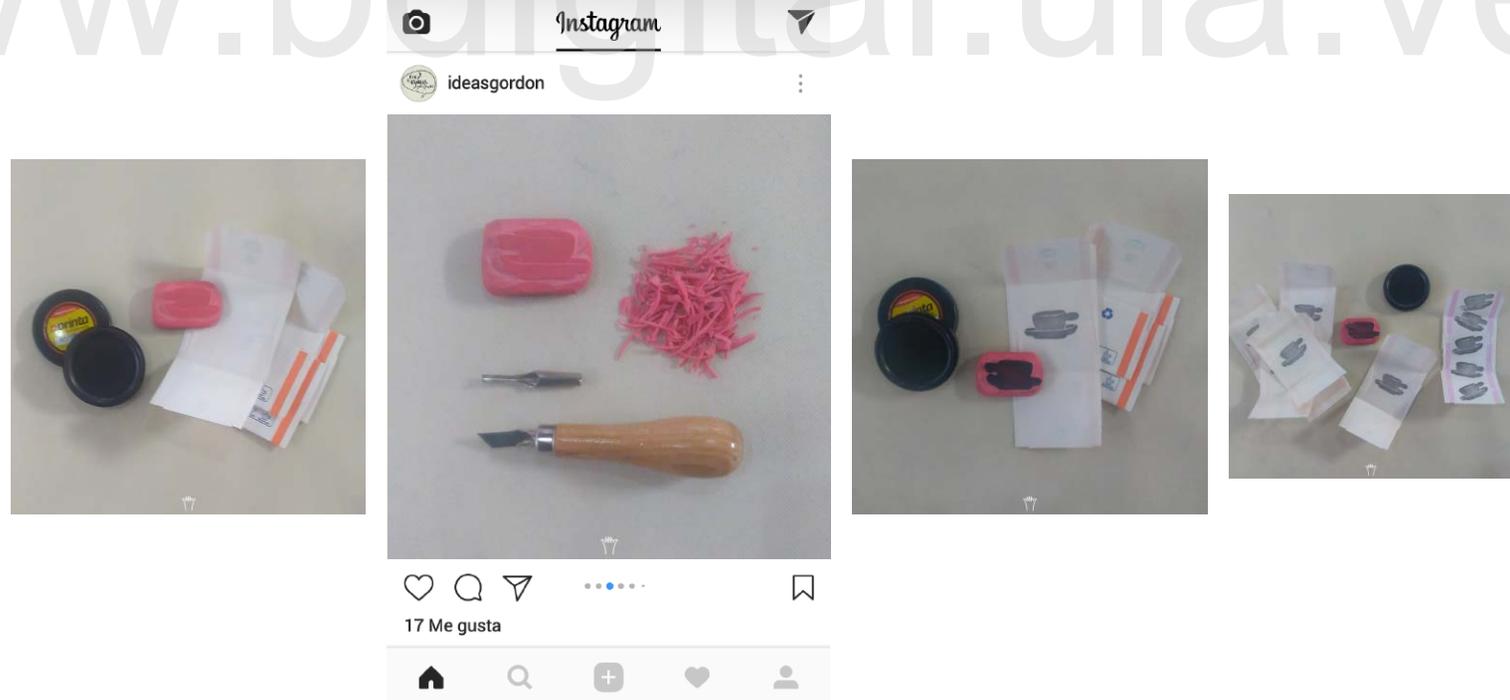
Estampa 015

El patrón se sigue repitiendo, si en una técnica todo salió como se esperaba, se trata de querer algo más, en este caso el sello de borrador produjo unos acabados muy pulcros al momento de desbastar y de imprimir, por el hecho de ser una goma, y aun en búsqueda de medios de impresión más prácticos que las tintas litográficas, quise probar con las almohadillas de tintas para sellos húmedos.

Iniciando por la matriz, la cual tuvo un nivel de detalle mayor que el trabajador antes, con unas líneas extra finas, que antes no tenía la confianza se realizar,

este borrador era más grande e inclusive más duro y resistente para el desbastado.

El experimento de la tinta para sellos húmedos fue un éxito, el borrador absorbía muy bien la tinta y al momento de imprimir se creaba una mancha homogénea con la particularidad que no era tan invasiva en el soporte, esta tinta no es tan cubriente, por lo tanto se generaba un gris bastante sutil y agradable.

Reconocimiento-No comercial

Estampa 016

No todo sale bien, es la verdad, y esta estampa lo demuestra, pero no importa, a veces las expectativas no se cumple, desde que encontré este borrador circular imaginé las posibilidades que podría llevar a cabo en esta imagen, pero el material de este borrador era arenoso y quebradizo, los detalles que quería realizar eran prácticamente imposibles de desbastar. Pero de eso se trata, el proceso de elaboración da las respuesta de lo que debe suceder.

La taza a imprimir se logró realizar, todo parecía estar bien hasta que al limpiar la matriz se empezó a comerse el material, la matriz se fue destruyendo, ya la imagen a estampar se fue deformando. Sin embargo algunos resultados funcionaron. Ahora el reto está en seguir experimentando con diversos tipos de borradores.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial

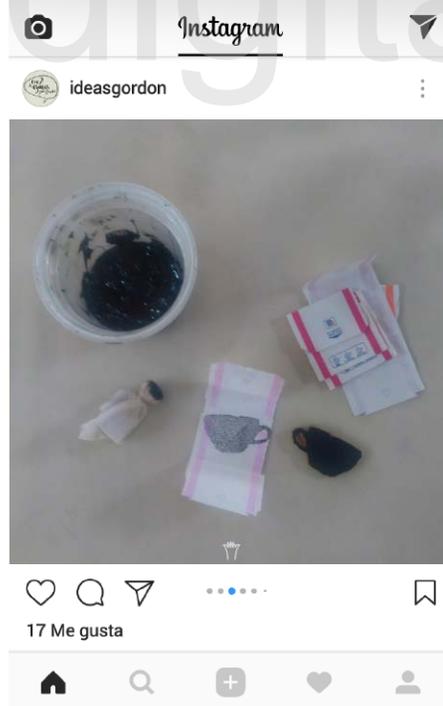
Estampa 017

En medio de las publicaciones en Instagram, la revisión de etiquetas que te conducen a miles de trabajos a nivel mundial en grabado e impresión, me topé con una publicación de *@paperbysannee* que llamó mucho mi atención, un registro del proceso de desbastado de una matriz con una lámina de corcho y junto a esta las de los resultados de las estampas.

Esto me hizo pensar rápidamente “ok, esto lo debo intentar”, era de esperarse, era un material diferente

y los resultados tenían una textura particular. Sin embargo el proceso para conseguir un sello de corcho primero no fue muy bien, ya que tal vez por el filo de las gubias o la dureza del corcho el desbastado era muy tosco y no se correspondía con la fidelidad de la imagen. Pero pruebas de impresión y el ver esa textura generada por el material me hizo seguir intentando, se realizó de forma sencilla, recortando la silueta de la taza a trabajar, esto funcionó muy bien.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial

Estampa 018

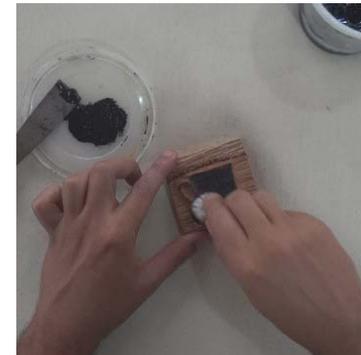
El trabajo de la Estampa 018 fue más allá de una experimentación de técnicas, de hecho tal vez todo lo contrario, trabajé con la técnica que más domino, la xilografía y utilizando una madera de cómodo desbastado como la saqui-saqui. La razón de esto es que para esta ocasión se planteó la idea de filmar todo el proceso de elaboración de una matriz hasta llegar a estamparla, ello también remitiendo a todo el sentido estético que ha tenido hasta ahora todo el registro de los diferentes procesos de trabajo.

cenital cercana, ahora la inclusión de mis manos, elaborando la matriz, traspasar la imagen a la madera, desbastar con la gubia, lijar los bordes, cubrir con el preparado de sellador y thinner, entintar con muñequilla, colocar el soporte, aplicar presión con cuchara y obtener el resultado.

Un video que no se aleja de los muchos videos tutoriales que también hoy en día vemos en la redes sociales, esta vez mostrando formalmente una técnica de impresión como la xilografía.

El mismo fondo color crema de fondo y una vista

www.bdigital.ula.ve

Estampa 019

La última matriz aquí contada es sin duda la que me llevó al proceso técnico más experimental de este proyecto, la litografía en papel o por fotocopia, extraída del libro "El Grabado y la Impresión" de Grabowski, donde la describe como el proceso de aprovechar la disponibilidad de la fotocopidora al utilizar la propia fotocopia como matriz de impresión, en donde el toner sirve como base para la tinta con base de aceite, y para poder imprimir, las zonas blancas del papel deben tratarse con goma arábica para que la

tinta aplicada sobre la superficie se adhiera solo a las zonas negras de la fotocopia.

Después de tener la suerte de encontrar la goma arábica, ya solo quedaba decidir la imagen a plasmar, en este caso una en donde se ve mi papá realizar la acción. Con ello bastó seguir con mucha calma los pasos explicados unidos a la experiencia de mi tutor para lograr un resultado que nos dejó increíblemente satisfechos.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial

Conclusiones

“En lugar de la matriz convencional usada en grabado, litografía, xilografía y serigrafía, la computadora ofrece una información en secuencia codificada y el artista tiene poca oportunidad de controlar el proceso a mano, a la manera tradicional de hacer el arte” (Ross, 1990, p. 276). A pocos días de haber realizado la inauguración de la muestra total de los resultados de “Con 2 de azúcar por favor” debo sentirme orgulloso de poder decir con propiedad que logré romper con lo citado por Roos.

Este informe evidencia toda la idealización y realización de un proceso de trabajo que inició desde lo digital, paso a ser manual siendo controlado y ajustado a cada uno de los requerimiento, posteriormente gracias a diferentes procesos de intervención por computadora se dio luz a fragmentos multimedia en

donde vemos como clásicas técnicas de grabado se apoderan de un medio de expresión contemporáneo.

En este proyecto no vemos las estampas como un hecho único, que solo se revela en el papel, con cualidades impolutas, la vemos sin discreción repetirse sin ser una edición formal de un grabado. Tiene vida propia, sigue siendo la protagonista, en algunos casos hasta es la que propiamente genera el movimiento dentro del video, es un replanteamiento de la impresión clásica que se conoce, sin destruir ningún valor primordial de la misma, solo es una alternativa más de expresión, porque permitió la incorporación de nuevas lecturas de la gráfica a partir de nuevos sustratos y su exhibición en el ámbito instalativo e interactivo.

www.bodigital.ula.ve

Bibliografía

Alarcón, C., (28 de febrero de 2012). Chine Collé. Vehículos del arte. Recuperado de <http://carmenalarcon.blogspot.com/2012/02/chine-colle.html>

Bernal, M., (24 de julio de 2014). Grabado Animado. Técnicas de Grabado. Recuperado de <http://tecnicasdegrabado.es/2014/grabado-animado>

Catafal, F., (2004). El grabado. Barcelona: Parramón.

Galarraga, M., (2013). Evocaciones: una experiencia sensorial. Trabajo de grado. Mérida: Universidad de Los Andes.

Grabowski, B., (2009). El grabado y la impresión: guía completa de técnicas, materiales y procesos. Barcelona: Blume.

Hayles, L., (12 de julio de 2016). El proceso de impresión en Giclée: qué necesitan saber los artistas. Agora Gallery. Recuperado de <https://www.agora-gallery.com/advice/blog/2016/07/12/el-proceso-de-impresion-en-giclee-que-necesitan-saber-los-artistas/?lang=es>

Ross, J. (1990). The complete printmakert. Nueva York: Free Press.

Vivas, D., (2013). Surco-color-línea: presentación de unas obras gráficas como producto del estudio y experimentación con técnicas de aguafuerte y aguatinta sobre cobre. Trabajo de grado. Mérida: Universidad de Los Andes.