LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

“GRABADO II”

Profesores:

Titular: Valeria L. Adrover

Adjunto: Pablo Delfini

2023

Carrera: Artes Visuales

Materia: Grabado II

Carga Horaria total: 4hs. (semanales)

Comisión: T.M.A. y T.M.B.

1.- FUNDAMENTACIÓN

La litografía, grabado en piedra caliza, técnica de impresión implementada en occidente a partir del siglo XVIII y utilizada masivamente durante el siglo XIX, brinda una mirada absolutamente diferente en expresión, proceso y resultado. Con sus propios materiales, herramientas y métodos de estampación ha sabido imponerse con criterio y cualidades propias. Su fundamento teórico ha perdurado en esencia con el paso del tiempo, pero se han modificado desde la materia prima (piedra caliza) como soporte, hasta los recursos, maneras y materiales más modernos que arriban a un resultado similar, parecido o afín al de sus orígenes.

Hoy en día, la llamada litografía sin agua (water less), litografía con miel y limón, simple o combinada con ácido fosfórico, y la litografía sobre poliéster, son recursos que no implementan la piedra como matriz (lito=piedra), sino que un reemplazo mucho más liviano y económico como el aluminio o el poliéster, factibles ellos de imprimirse en una prensa calcográfica común, prescindiendo del uso exclusivo de la litográfica. En común con la litografía original es el resultado visual similar a un dibujo a lápiz o aguada, de allí que aún se las denomina litografías sin ser en definitiva piedras grabadas.

El grabado en hueco y sus variables de experimentación con mordientes cada vez menos tóxicos, ha llevado al empleo de materiales impensados en otros tiempos.

Los mordientes salinos y el percloruro de hierro en metales nobles como el cobre han otorgado calidades más que satisfactorias revelando nuevas posibilidades ecológicas e igualmente interesantes.

Por otro lado, uno de los recursos más antiguos del grabado: la xilografía, ha renovado durante el siglo XX también su materia prima y sus formas de impresión. Desde la madera de nobles árboles aptos para la talla, hasta el fibrofácil, harboard, linolium, plástico, o pvc. Sumado a ello el conocimiento y divulgación en occidente de las técnicas de registro y estampado japonés (Moku Hanga) han surgido nuevas posibilidades de experimentación para desarrollar una obra gráfica creativa e independiente.

2.- OBJETIVOS

1. Conocer, investigar y profundizar los conocimientos plásticos y expresivos de las técnicas consideradas de plano (litografía y sus variantes), sus materiales, herramientas, y procedimientos de impresión mediante las prensa litográfica.
2. Aplicar mordientes tradicionales sobre matrices metálicas (aluminio y cobre) como así también posibilidades de emulsiones y barnices bloqueantes más ecológicos y menos tóxicos.
3. Introducir conocimientos de técnicas de registro e impresión orientales combinadas con las occidentales. Practicar el registro de múltiples colores mediante el procedimiento xilográfico de taco perdido.
4. Ejercitar la búsqueda de paletas armónicas entre colores y aplicarlas a los diseños propuestos.
5. Reconocer las cualidades de las tintas opacas y transparentes para obtener calidades diversas de impresión.
6. Utilizar variaciones de gramajes y calidades de papeles para lograr resultados heterogéneos de estampación.
7. Desarrollar criterios de edición de ejemplares iguales múltiples (10 mínimo), de pruebas de color y de artista.
8. Perfeccionar la calidad de las impresiones y el resultado de las pruebas
9. Motivar la investigación y búsqueda de nuevos materiales factibles de impresión, tipos de maderas, metales y alternativos.
9. Individualizar procesos e incentivar las posibilidades combinatorias en beneficio de las imágenes finales.
10. Estimular el trabajo creativo, el análisis crítico y la búsqueda de imágenes propias basadas en normativas conceptuales de interés personal.
11. Desarrollar la capacidad de elección de herramientas, técnicas y procedimientos gráficos adecuados al diseño creado o a crear.
12. Establecer las medidas de seguridad adecuadas.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

UNIDAD I

Taco pedido a 6 colores con registro y sistema de impresión japonés. Las maderas aptas para grabar. Las gubias y las cuchillas como herramientas: similitudes y diferencias. El baren y la cuchara de madera como sistemas de impresión. El papel de arroz y otros aptos para la estampación manual.

Armonía de colores. Paletas acordes a la imagen. Investigación y aplicación.

UNIDAD II

Ex-libris xilográfico a color. Diseños e ideas destinadas a personas y entidades.

Xilografía base negra. Investigación sobre diversos materiales partiendo de un pleno negro, dos grises y blanco.

Grabado experimental con diferentes calidades de matrices fibrofácil, madera, pvc, alto impacto y recursos propios de la tarea investigativa factibles de adaptarse a la impresión manual o mediante el empleo de las prensas calcográficas.

Las cualidades de las tintas opacas, transparentes y mezcladas con estearato.

Desarrollo de la imagen en función de los resultados obtenidos durante el proceso de estampación.

UNIDAD III

La estampa japonesa y su influencia en Occidente. Historia y personajes relevantes del grabado oriental.

El objeto gráfico tridimensional: concepto y experimentación práctica.

Nomenclatura del grabado: especificaciones y posibilidades.

UNIDAD IV

Grabado en cobre con percloruro de hierro.

Aplicación de técnicas tradicionales y modernas según la imagen desarrollada.

Combinación entre ellas. Afianzamiento del mordido sobre este noble metal.

Mezzotinta de trama sobre cobre. Técnica al barniz blando con tarlatán.

UNIDAD V

Litografía tradicional. Cualidades de materiales, herramientas y sistemas de impresión.

Análisis técnico del proceso y las calidades de los resultados. Fundamentos teóricos para su implementación. Las técnicas de lápiz y de aguada. Investigación de

posibilidades sobre la propia imagen. Análisis de obras de artistas realizadas mediante este procedimiento.

UNIDAD VI

Litografía sin agua (water less). Litografía con miel y limón, simple y combinada con ácido fosfórico. Litografía sobre poliéster. Experimentación técnica de estos recursos modernos afines en resultado a la litografía tradicional, ejecutados esta vez sobre planchas de aluminio y poliéster. Adaptación de las imágenes propias a los resultados característicos del dibujo a lápiz, tinta, aguadas y transferencias.

4.- BIBLIOGRAFÍA

4.1. - *Bibliografía obligatoria:*

- **Libros:**

-Pablo Delfini- "Grabado menos tóxico"(el libro del blog) - Ed. Taller Publica Libros - Buenos Aires, ARGENTINA -2021

-Eva Figueras Ferrer- "El grabado no tóxico: Nuevos procedimientos y materiales"- Ed. de la Universidad de Barcelona - (ESPAÑA) -2004

-Henrik Boegh- "Manual de grabadores en hueco no tóxico"- Ed. de la Universidad de Granada (España) -2004

-Walter Chamberlain-"Manual de aguafuerte y grabado" - Ed: Hermann Blume - (Madrid, ESPAÑA) -1998

4.2. - Bibliografía complementaria:

- **Libros:**

- Rosa Vives Piqué-“Guía para la identificación de grabados”-Editorial Arco/Libros- (Madrid, ESPAÑA) -2003
- Judy Martin- “Enciclopedia de técnicas de impresión”- Ediciones La Isla - 1993
- Alés Krejca- “Las técnicas del grabado”- Editorial Libsa - (Madrid, ESPAÑA) -1994
- John Dawson- “Guía completa de grabado e impresión”-Técnica y materiales - H. Blume Ediciones - (Madrid, ESPAÑA) -1982
- René Loche- “La Litografía”-Ediciones Rufino Torres - (Barcelona, ESPAÑA) -1975
- Felice Merlis- Marini- “El aguafuerte y demás procedimientos del grabado sobre metal” - Sucesor de E. Mesecuer, Editor -1954

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

Aula-Taller. Las clases se desarrollarán en el plano práctico con apoyatura de libros, textos e imágenes según los temas a tratar.

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

El estudiante contará con dos evaluaciones parciales anuales, con sus respectivos recuperatorios y una evaluación final al término del año lectivo.

En el primer cuatrimestre se evaluarán las composiciones y estampas correspondientes a las unidades I, II y III (taco perdido a 6 colores con registro japonés, xilografía con base negra y objeto).

En el segundo cuatrimestre se evaluarán las composiciones y estampas correspondientes a las unidades IV, V y VI (grabado en cobre con técnicas combinadas, litografía tradicional, litografía sin agua o water less, litografía con miel y limón, litografía sobre poliéster).

Se pedirá en lo práctico una edición de 10 ejemplares de cada trabajo en negro con un mínimo de 3 variaciones de color).

En el examen final los alumnos presentarán los grupos de trabajos debidamente encarpados con sus respectivos nombres identificativos, las obras firmadas, fechadas y numeradas según lo pautado.

Para evaluar al alumno se tendrá en cuenta además el proceder técnico, dominio y habilidad con herramientas y materiales, habilidades de entintado e impresión, como así también la reflexión teórico práctica sobre cada una de las propuestas realizadas, el desarrollo conceptual, el desempeño académico general, su asistencia al taller, el compromiso con la materia, la actitud hacia la institución y hacia sus compañeros.

Para la aprobación de la cursada de la materia el alumno debe contar con una asistencia mínima obligatoria del 50%.