

EXPERIENCIAS GRAFICAS EN LA SUPERFICIE CERAMICA

Barreto, Graciela

Galarza, Graciela

Introducción

El presente trabajo pretende dar cuenta de una experiencia sustentada en la necesidad en el campo práctico /conceptual y teórico que aparece contemporáneamente en el territorio de las prácticas artísticas: la dilución de los límites de las disciplinas tradicionales, el cruce entre ellas, la fusión de orientaciones en el campo del arte y en nuestro caso específico los aportes de la gráfica aplicada a la cerámica como conformadores de sentido en las producciones contemporáneas. Las instancias atravesadas, que aún se replican en nuestro ámbito académico consistieron en: investigación experimental de técnicas gráficas aplicadas a las superficies cerámicas, la elaboración e implementación de un programa de transferencia pedagógica orientada hacia lo artístico comunicacional en el ámbito de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata.

Objetivos

Uno de los objetivos de esta investigación es profundizar las distintas técnicas de la gráfica artística y su aplicación en soportes cerámicos, la utilización de estas operatorias de reelaboración propiciara en el plano conceptual nuevas re-significaciones y re-contextualizaciones, perfilándose así un nuevo modo de comunicación, que permitirá la reflexión sobre dicha praxis para la creación de un corpus teórico que podrá ser tomado en cuenta para la aplicación de estos métodos a los modos industriales de producción.

Contribuir al análisis de los aspectos conceptuales, procedimentales y materiales para fundamentar las decisiones tomadas en la elección de la construcción de sentido.

Posibilitar instancias de reflexión que permitan que lo contingente y lo eventual se incorporen de manera intencional en el proceso creativo.

Metodología

El trabajo desarrolló una primera etapa de relevamiento y selección de documentación referente a las prácticas artísticas e industriales sobre la gráfica aplicada a la cerámica.

Una segunda etapa de investigación práctica y experimentación en taller con obtención de muestras y producción de obras. Y por último la compilación y análisis y formulación de propuestas de transferencia académica en formatos: workshop, seminarios cursos y participación en simposios y congreso a nivel nacional e internacional para difundir lo hallado y fundamentalmente intercambiar experiencias.

Investigación, experimentación y transferencia.

Antecedentes de las prácticas. Actualizaciones en el contexto de experimentación.

Las experiencias de transferencia desde el grabado (grabar impresiones en superficie) se pueden notar desde los principios de la decoración minoica, donde por medio de esponjas naturales se estampaban sobre la superficie diseños.

Luego aparecen los sellos de madera que se imprimían sobre la superficie para lograr repetición de motivos. Entre los siglos XVIII y XIX estos azulejos medievales manufacturados con arcilla roja se les estampaba un sello de madera y el hueco que dejaba la impresión luego se rellenaba de engobe blanco o color crema, al secarse el interior se raspaba la superficie, se revelaba el dibujo, aplicándose luego con esmaltes de plomo.

Fig 1. Cerámica Medieval

En el Siglo XV con la aparición de la imprenta se desarrollan los métodos de reproducción el grabado en madera y la práctica del aguafuerte cobran importancia en el mundo de lo impreso. Más adelante, los ceramistas desarrollan el uso de los óxidos como el cobalto (s XVII) sobre la loza holandesa e inglesa. En el S XVIII se comienza a experimentar las impresiones de imágenes de aguafuertes grabadas en planchas de cobre (de forma indirecta) en la superficie cerámica combinando la gráfica y la cerámica.

Los dibujos de las planchas de cobre se efectuaban con líneas y puntos perforados, a plancha por medio de procesos del grabado y herramientas especiales el dibujo logrado en la misma se entintaba con pigmentos al aceite, posteriormente se limpiaba y la imagen se grababa en un

papel de ceramista o *potterytissue* por medio de una prensa de rodillo, el papel impregnado del pigmento al aceite se colocaba sobre el bizcocho, transfiriéndose la imagen que estaba grabada en la matriz.

Esta técnica se encuentra vigente en el lugar donde vio su origen: *StokeonTrent* (Inglaterra) En la actualidad encontramos variantes del uso del papel como transportador de la imagen latente sustituyéndolo con gelatina, (imprimiendo la chapa sobre esta y luego transfiriendo a la superficie cerámica). Este procedimiento también se puede utilizar para imprimir sobre papel cerámico y aquí se cambia la óptica de la técnica por que se imprime directamente sobre la superficie del papel cerámico. (Antes hablábamos de un método indirecto)

El método del aguafuerte actualmente se ha renovado con la impresión de matrices por láser, donde se ha suplantado el metal por el acrílico, no solo acompañado los avances tecnológicos, sino también, procurando una menor exposición y manipulación de medios tóxicos, en este caso, los ácidos.

Otro de los procesos que se aplicaron sobre la superficie cerámica para la impresión y transferencia de imágenes es la litografía (1797) Método de impresión plano-gráfico, en donde la matriz (piedra litográfica) presenta en el mismo plano tanto las zonas imprimibles con la imagen como las que no. Esta técnica se basa en el fenómeno físico-químico de dos sustancias que no son miscibles: el aceite y el agua. La imagen se dibuja sobre la superficie de piedra con un lápiz graso luego se moja toda la superficie, se entinta la misma con un rodillo, la tinta se adhiere a la imagen (parte grasa) y es repelida en las zonas sin imagen (por acuosa). El papel es colocado sobre la piedra y es pasado por la prensa para que la imagen se transfiera a éste. Se utiliza un papel de seda que luego es transferido a la superficie cerámica. La actualización de esta técnica comprende el reemplazo de la piedra por chapas de zinc o lo que se denomina *rapid-plate* usado en la industria de impresión y offset en la gráfica.

Otras técnicas experimentadas en el devenir histórico que hemos relevado dan cuenta del cruce disciplinar por ejemplo la serigrafía en sus modos directos (aplicación de impresión sobre el soporte cerámico) como indirecto (aplicación en soporte temporales que luego serán aplicados al soporte definitivo). La utilización de otros materiales como el linóleo por ejemplo nos muestra una adaptación en este intercambio interdisciplinario, que por medio de colorantes y pigmentos fabricados para tal fin en este caso su paso por el fuego comienza a variar la producción de la imagen, comienza a afectar los modos de pensarla y a comprenderse como un lenguaje propio: el de la gráfica.

Desde los comienzos con las operaciones manuales que nunca se abandonarán, vemos como los avances tecnológicos traen lo digital y la creación de software utilizados para proyectar la imagen modificar, manipular y transformar en infinitas posibilidades. El diseño "original" se propone entonces como un inicio-disparador de múltiples imágenes. Aquí ya combinamos dos campos: la imagen propia y lo digital con la manipulación que hacemos de ella con la computadora.

A estas nuevas posibilidades debemos agregarle las potencialidades de la imagen impresa papel que podrá ser utilizada tanto como matriz para la aplicación cualquiera de los métodos de impresión (ya sea calco laser, transferencia, negativo para goma bicromatada, original para una litografía) sobre cualquier superficie bi o tridimensional . o como imagen con posibilidad de ser replicada por métodos gráficos y nuevos matrizados en diferentes materialidades pasibles de ser aplicados en la superficie cerámica.

Este manejo de la imagen supera ya las divisiones planteadas en el marco de las técnicas o divisiones de las artes plásticas, es la combinación de los lenguajes artísticos la Creación del espacio plástico y su modo de interacción entre zonas de producción Artística, imbricando los distintos campos por medio de la elección de las herramientas tecnológicas a usar que dará como resultado la creación de un discurso artístico propio. Tal el caso de los artistas investigadores y productores multidisciplinares que tomamos como referentes y cuyas imágenes presentamos a continuación:

Fig. 2 Obra del ceramista investigador Paul Scott.

Fig. 3 MollieBosworth. Artista Visual Ceramista
Fig. 4 Diseñador y artista multifacético Scott Rensch

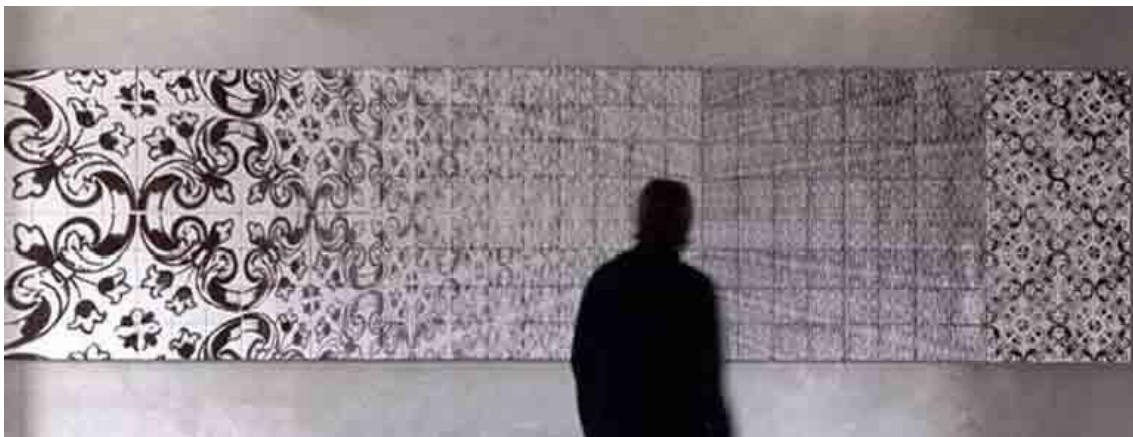

Fig 5 Obra del ceramista, artista, Robert Dawson.

Fig. 6 obra del artista pintor y diseñador Tomas Sipavicius

Experimentación y transferencia en producción artística pedagógica

En nuestra Investigación experimental de técnicas gráficas aplicadas a las superficies cerámica se puso en práctica el proceso de transferencia de imágenes gráficas por medio de técnicas propias de una disciplina como el grabado y la fotografía (litografía, transferencias, serigrafías y goma bicromatada). El uso de materiales específicos del campo de las artes del fuego permite que la cerámica pueda valerse de estas técnicas para ser utilizadas en este campo, con resultados permanente que es lo que se pretende, ya que se podrían incorporar los mismos (métodos cuasi industriales) innovando las técnicas con tecnologías de avanzada tal el caso del calco laser y la impresora con pigmentos cerámicos. Se realizaron experiencias de transferencias, litográficas, serigrafía directa e indirecta, mono-impresión, impresión plantillas, aguafuerte, grabado al fotopolímero, calcos laser, calcos digitales sobre soportes cerámicos bi y tridimensionales sobre distintas arcillas y pasta de papel. En productos seriados en estado de bizcocho y crudo y en productos artesanales.

La arcilla de papel o *paper-clay* utilizada está compuesta por arcilla en todas sus formas: en polvo, pasta o barbotina, más pulpa de papel y agua. La celulosa del papel mezclada con el barro aumenta la resistencia al secado, permitiendo trabajarlo en secciones muy delgadas, y en gran escala. Es una fibra de refuerzo. Se conforma una estructura física extra que al quemarse el papel la estructura de la arcilla se vuelve fibrosa.

Esta pasta es apta para hornear a todas las temperaturas dependiendo de la arcilla que se usa de base para la mezcla, como para imprimir con todas las técnicas desarrolladas.

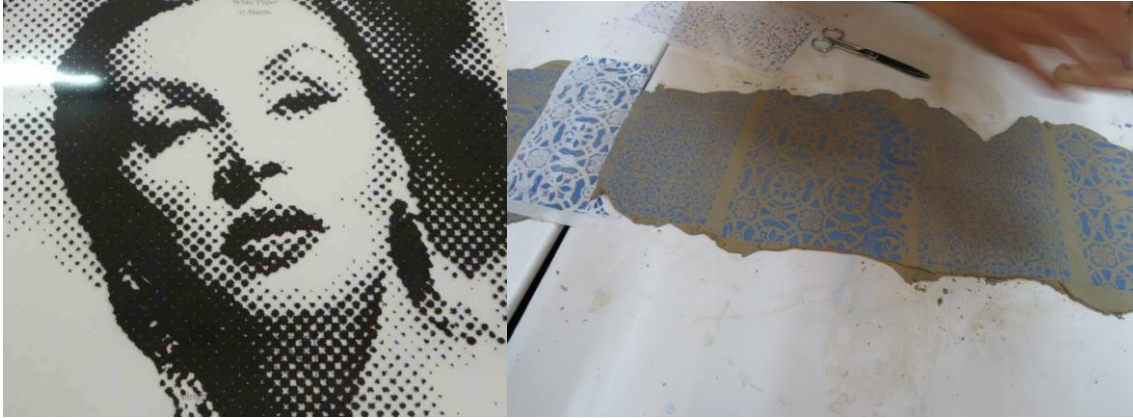

Fig 7 Serigrafía directa, trabajo de alumnas Caleta Olivia Arg. 2012

Fig 8 Serigrafía indirecta sobre arcilla. 2013

Fig. 9 Serigrafía indirecta. Performace y acción participativa del público. Londrinas. Brasil 2013

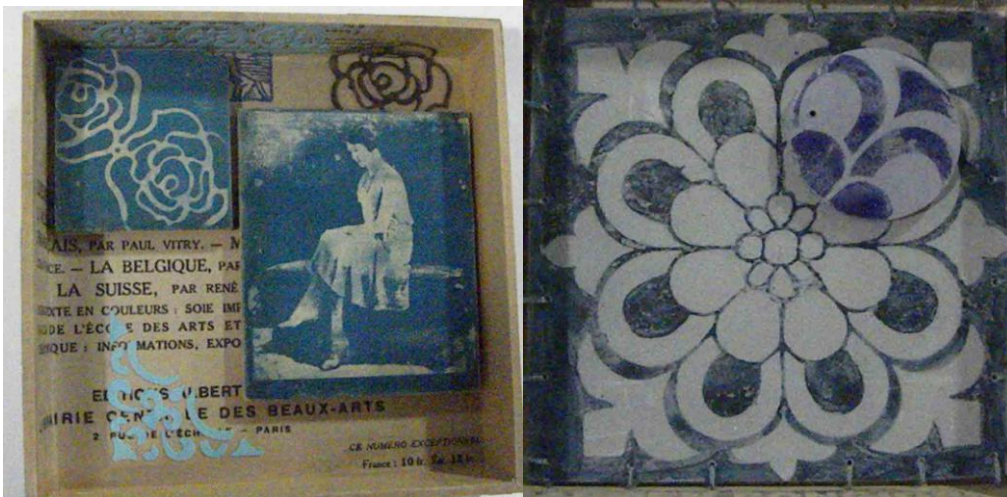

Fig 10 Fotocerámica. Trabajo alumna Seminario Extensión FBA, UNLP 2012

Fig 11 Trasferencia sobre pasta coloreada Trabajo alumna S.E. FBA, UNLP 2013

Fig 12 Aguafuerte. Matriz de cobre.

Fig 13 Aguafuerte. Matriz de acrílico grabada a láser. Copia sobre papel de arroz. Impresión sobre arcilla

Fig 14 impresión de plancha de cobre al aguafuerte. Resultado de la transferencia sobre bizcocho.

Fig 15 Monocopia sobre objeto tridimensional.

Fig 16 Calcos láser

Fig18 Sellos

En la realización del mural del liceo Víctor mercante de la UNLP se aplicaron combinatoria de técnica gráficas aplicadas a la cerámica, calcos laser, trasferencias litográficas, serigrafías y esmalte , lo que permitió obtener reproducción fotográfica del original, es la primera vez que la realización de un mural de grandes dimensiones se utilizan estos métodos. El trabajo es impulsado por la Universidad Nacional de La Plata conjuntamente con la Cátedra de Muralismo y Arte Público Monumental de la FBA.

Fig19 Combinación de técnicas en la realización del 1er mural histórico del Liceo Víctor Mercante de la UNLP.

Conclusiones

Estas combinatorias de prácticas se proponen como un camino para la reflexión consciente que posibilite el desarrollo y la construcción de sentido, teniendo en cuenta que el contexto actual de producción artística atravesado por lo interdisciplinar y transdisciplinar. Las estrategias implementadas en diversos contextos sociales generaron aperturas metodológicas aplicables a la enseñanza/ aprendizajes en el territorio artístico donde lo contingente y los conocimientos previos enriquecieron ampliamente ambas orientaciones artísticas: la gráfica y la cerámica cada una interpretada o dimensionada fundamentalmente como un instrumento del decir, profundizada desde sus vastos territorios de la producción del lenguaje y la conceptualización en la práctica productiva/ teórica simultáneamente. Y con la libertad de búsqueda que derivó en el conocimiento de nuevos soportes, materialidades, vínculos, determinó y permitió ajustar ciertos procederes, que, organizados en la línea del ámbito académico permitieron la creación y puesta en marcha, para este equipo de trabajo, de experiencias concretas de transferencia en el ámbito facultativo promovidas desde la Secretaría Académica implementando el Workshop “recorrido” y desde la Secretaría de Extensión el seminario: Creación y experimentación en producción artística: investigación y prácticas de técnicas gráficas en soportes no convencionales”. Seminario de Caleta Olivia en 2012 y declarado de interés provincial. Seminario interno en la Cátedra de Muralismo y Arte Público Monumental, Simposio de Artesanía y Diseño en Londrina, Brasil, 2013.

Concluimos a modo de listado y como reflexión, los aportes que se desprenden de las experiencias posibilidades de ampliación del campo práctico y de conocimiento en lo interdisciplinar:

El cruce y la fusión de orientaciones.

La incorporación de saberes previos de diversos campos de conocimiento.

Generación de un espacio de trabajo definible como laboratorio ágora.

Profundización de conocimientos técnicos materialidades combinatorias novedosas.

Puesta en escena de la producción en diversos contextos.

Posibilidad de creación de un corpus teórico.

Bibliografía

Alonso, R. *Escaner cultural revista virtual de arte contemporáneo y nuevas tendencias*.

Barreto, G. Trabajo De Investigación Aplicación De Impresiones Fotográficas Alternativas Sobre Superficies No Convencionales.

<http://sae.fba.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2010/12/Trabajo-de-Investigaci%C3%B3n.pdf>

Bosworth, J. (2006) "Ceramics with mixed media". Edit. A & C – Londres

Bourriaud, N. (2009), *Radicante*, Adriana Hidalgo editora.

De Certeau, M. (2008), "Andar en la ciudad", en *Revista Bifurcaciones* n°07.

García Canclini, N. (1999), *Imaginario urbanos*. Buenos Aires: EUDEBA.

James, Ch.(2002) "El libro de los procesos alternativos fotográficos 2". EditDelmar

Ligon, S. (2010) "Digital art revolution".Edit: Watson Gutpill New York.

Petrie, K. (2006) "Glass and Print". Edit. A & C - Londres.

Reeder, R. - B. Hinkel, (2007) "Negativos Digitales". Edit. focalpress

Scott, P. (2002)"Cerámica e impresiones". Edit. A & C – Londres

Taylor, T. (2004) "Altered art ".Editorial Lark books.

Wandless, P. A. "Images transfer on clay ", edit Lark Books.

"El grabado no toxico", Editora Eva figuerasFerrerPublicacionesde la Universidad de Barcelona.2004