

ANDREA LAUREN

BlockPrinting

Todo lo que necesitas saber para estampar con linóleo, goma, espuma y sellos

GGDIY

Título original: *Block Print*
Publicado originalmente en 2016 por Quarto
Publishing Group

Diseño: Timothy Samara
Fotografía: Andrea Lauren

Traducción: Darío Giménez
Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili

Cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra
solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase
a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear
algún fragmento de esta obra.

La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícita-
mente respecto a la exactitud de la información
contenida en este libro, razón por la cual no puede
asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de
error u omisión.

© Quarto Publishing Group, 2016
© de la traducción: Darío Giménez
para la edición castellana:
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2017

Printed in China
ISBN: 978-84-252-2980-0

Editorial Gustavo Gili, SL
Via Laietana, 47, 2º, 08003 Barcelona, España.
Tel. (+34) 933228161
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México.
Tel. (+52) 5555606011

Todo lo que necesitas
saber para estampar
con linóleo, goma,
espuma y sellos

BlockPrinting

ANDREA LAUREN

www.ggili.com — www.ggili.com.mx

GGDIY

ÍNDICE

6	Introducción	84	Linograbado con plancha clave y colores planos: nido de petirrojo	139	Glosario
8	Materiales	88	Linograbado a plancha perdida: gato	140	Bibliografía sobre estampación
14	Herramientas	94	Estampación con varias planchas: florero retro		Asociaciones y cursos de estampación
18	Normas básicas	98	Estampación con dos planchas: pájaro sobre una rama		Proveedores de material de estampación
—		—		141	Índice alfabético
26	Estampar con espuma	102	Sellos y técnicas mixtas	144	Agradecimientos
	CAPÍTULO UNO		CAPÍTULO TRES		Acerca de la autora
28	Moldes de espuma: cerámica de Delft	104	Estampado repetido: sellos de búhos		
32	Figuras sencillas recortadas: naranjas y limones	108	Sello prefabricado con moldes tallados: árboles		
38	Estampar a varios colores: maceta con palmas	112	Combinar espuma, sellos y moldes tallados: abstracción		
42	Estampar al estilo vidriera: tucán	—			
—		116	Galería de artistas internacionales		
46	Estampar con moldes				
	CAPÍTULO DOS	118	Mariann Johansen-Ellis		
48	Estampación a una tinta en arcoíris degradado con molde y rodillo: conejo y luna	120	Bridget Farmer		
54	Estampación multicolor con moldes ensamblados: Ámsterdam	122	Nick Morley		
58	Estampación con color plano: plumas	124	Hitomi Murakami		
62	Estampación a dos colores: ukelele	126	Teresa Winchester		
68	Linograbado coloreado a mano: arrecife de coral	128	Linda Cote		
72	Estampación con <i>chine collé</i> : velero	130	Amy Rice		
78	Estampación con tinta transparente: caballitos de mar	132	Giuliana Lazzerini		
		134	Mike Schultz		
		136	Evelyne Mary		

INTRODUCCIÓN

Lo primero que notas es el embriagador aroma de la tinta. Luego llega la emoción que va en aumento al prepararte para hacer la primera incisión en el molde de impresión que te dispones a estrenar. Eso es solo el principio. Ya verás. La emoción que experimentarás cuando levantes tu primera copia impresa del molde tallado es magia pura. Una magia capaz de inspirarte una pasión por el diseño, la talla y la estampación de imágenes que será para toda la vida, como me ha ocurrido a mí.

El grabado en relieve es una de las artes más polivalentes, está al alcance de artistas de cualquier nivel y se presta prácticamente a cualquier tipo de diseño o estilo de dibujo. Es también una de las modalidades artísticas más versátiles: desde las impresiones xilográficas de los artistas japoneses del *ukiyo-e* y los antiguos maestros europeos hasta las estampaciones en linóleo de principios de siglo de Picasso y Matisse, el grabado en relieve se ha adaptado a la perfección a los nuevos materiales y tecnologías. En la actualidad, los artistas han ampliado sus opciones y pueden estampar también con caucho, con lámina de espuma y con sellos prefabricados.

En *Block Printing* encontrarás una serie de técnicas y de ideas de proyectos que inspirarán tanto al estampador principiante como al artista más avezado. Las instrucciones paso a paso te guiarán por los fundamentos de la estampación a un color, te enseñarán a dominar el registro de impresiones a varios colores y te ayudarán a explorar maneras de combinar materiales y técnicas para dar variedad a tus estampaciones.

Basándose en la tradición clásica y combinándola con lo más novedoso, *Block Printing* te ayudará a abordar satisfactoriamente la creación de estampaciones artísticas originales y a disfrutar con ellas.

ANDREA LAUREN

MOLDES
TALLADOS DEL
ESTUDIO DE
LA AUTORA

MATERIALES

Los materiales que necesitas para empezar a estampar en relieve (moldes, tinta y papel) se pueden encontrar en tiendas de material artístico y en internet. Como se detalla en este apartado, los moldes que escojas deben depender de la experiencia que tengas y de las herramientas y el tipo de tinta que vayas a emplear. Todas las tintas que recomendamos en los proyectos de este libro son lavables con agua y jabón. En cuanto al papel, recomiendo usar papeles de impresión del tipo japonés; son finos pero muy resistentes y están diseñados específicamente para estampación manual.

PLANCHAS

Existen muchas clases de moldes o planchas de linóleo y goma para estampar. Son intercambiables hasta cierto punto, pero hay ocasiones en las que una opción es preferible al resto. Cada tipo de molde se talla de modo distinto y algunas herramientas de vaciado funcionan mejor con determinados tipos de moldes. Si vas a trabajar en un proyecto con varios moldes —lo que te exigirá registrarlos con cuidado—, asegúrate de que todos sean de idéntico grosor.

NOTA

Antes de empezar a tallar la plancha de linóleo, caliéntala un poco con un secador de pelo o incluso sentándote unos minutos sobre ella. Notarás que su superficie se vuelve más blanda y maleable.

Planchas de linóleo

La plancha de linóleo estándar para estampar es de un color gris o marrón indefinido. En las técnicas de estampación que se describen en este libro se usan principalmente planchas de linóleo sin montar en bloque de madera. Se trata de un material flexible, con arpillera en el reverso, que puede cortarse fácilmente con un cúter. Las gubias de principiante, que tienen varias cuchillas intercambiables, no son la mejor opción para tallar este tipo de linóleo, ya que está elaborado con piedra caliza en polvo y suele desafilar y estropear las cuchillas con bastante rapidez. Si pretendes trabajar con frecuencia con este tipo de linóleo, necesitarás un juego de gubias de buena calidad, que deberás afilar periódicamente.

—

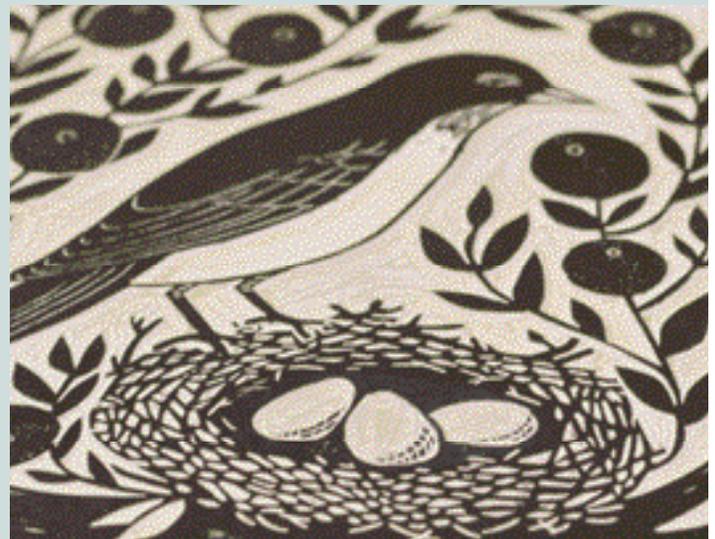
Otro aspecto que hay que considerar es la frescura del linóleo: se seca y endurece con el tiempo y entonces resulta más difícil de tallar. No es fácil determinar la frescura del linóleo, por lo que vale la pena comprar las planchas en un proveedor que renueve sus existencias con frecuencia.

Planchas de vinilo y caucho

Este es un material nuevo, algo más denso que los moldes de goma que se emplean en estampación. Como la goma, es fácil de tallar, como el linóleo, permite trazar líneas finas, pero, a diferencia de este, no se seca ni resquebraja y tampoco mella las cuchillas de talla con tanta rapidez. Las planchas de vinilo y caucho se pueden usar para imprimir con tintas al agua, además de con tintas de soja o tintas lavables con agua.

Planchas de goma densa

Se comercializan planchas o bloques de goma para estampación de diversos espesores y colores. Cada tipo se trabaja de manera específica y lo más probable es que, cuando empieces a progresar en tu técnica de tallado, acabes prefiriendo algún tipo de plancha concreto. Estos moldes son fáciles de tallar, por lo que resultan idóneos para trabajar con gubias destinadas a principiantes. No obstante, es importante que estén bien afiladas. Las planchas de goma se pueden recortar con facilidad al tamaño deseado con un cúter y están concebidas para usarlas únicamente con tintas de impresión solubles en agua. Asegúrate de que las guardas planas y, si tienes que almacenarlas apiladas, sepáralas con cartones para evitar que se adhieran las unas a las otras.

SELLOS DE GOMA Y LÁMINAS DE ESPUMA

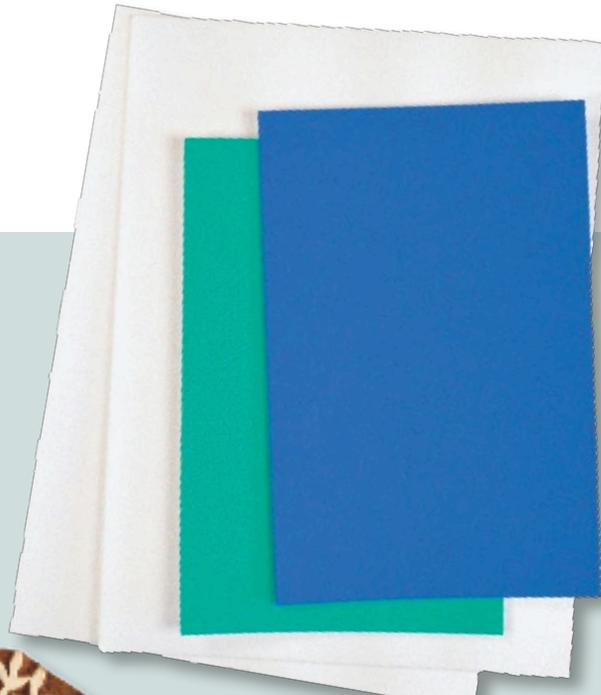
Sellos prefabricados

Para empezar a estampar, se puede echar mano de sellos de goma prefabricados con infinidad de motivos y temas, que están disponibles en tiendas especializadas. Puedes usarlos tal cual o combinarlos con tus propias planchas talladas para crear papel impreso con el que mejorar tus estampaciones artísticas, mediante la técnica de *chine collé*.

Láminas de espuma

Las láminas de espuma, llamadas *foamy* o *goma eva*, son ideales cuando se está empezando o se quiere experimentar. Para estampar con goma eva no necesitas gubias para tallar: puedes marcar trazos en la espuma con cualquier utensilio puntiagudo: un palillo, la punta de un bolígrafo sin tinta o una aguja de tejer punto. También puedes recortar cualquier figura en la lámina con unas tijeras. Hay dos variedades principales de goma eva: la lámina fina, que se puede marcar y recortar pero que permite imprimir solo una cantidad limitada de veces, y la que se emplea para manualidades, más gruesa y blanda y que puede encontrarse en formato autoadhesivo, lo que permite fijarla a una lámina de metacrilato para estampar multitud de copias.

Plancha de metacrilato

Las láminas rígidas de metacrilato, de las que se suelen usar en sustitución del vidrio en los marcos de fotos, se pueden encontrar en las tiendas de material artístico en tamaños estándar. Son excelentes como soporte de la goma eva autoadhesiva para crear moldes: se pueden recortar al tamaño requerido con un cúter y una regla. La lámina de metacrilato es también una buena alternativa al vidrio como base para distribuir la tinta de manera uniforme al cargar el rodillo de entintado.

NOTA

Las tintas solubles en agua son distintas de las pinturas lavables con agua, como las acrílicas. La pintura acrílica reseca los rodillos de entintado y estropea los moldes. No uses pinturas acrílicas como sustitutivo de tintas de impresión solubles en agua.

Aunque producen bellos resultados, las tintas tradicionales de impresión de base oleosa pueden dar problemas cuando se usan en un taller doméstico. La mayoría de ellas exigen algún proceso de limpieza química y ventilación adecuada. No se han empleado en ninguno de los proyectos de este libro.

TINTAS

Tintas de estampación solubles en agua

Las tintas solubles en agua, que se pueden lavar con facilidad con agua y jabón, son ideales para principiantes y para estampar en casa. Se venden en una gama variada de colores, así como en versiones metalizadas. Son de tiempo de secado corto; una vez abiertas, se secan con rapidez, lo que exige trabajar con eficacia.

Tintas de soja

Las tintas a base de soja están diseñadas para imitar a las tintas tradicionales de impresión de base oleosa, pero con la ventaja de que se lavan con facilidad con agua y jabón. Su tiempo de secado es prolongado, presentan colores vivos y negros intensos, y son duraderas, lo que las convierte en una excelente alternativa a las tintas solubles en agua.

Tintas para estampación textil y aditivos

Algunas tintas diseñadas expresamente para aplicaciones sobre tela se pueden usar también con papel. Consulta las instrucciones del fabricante para comprobarlo.

Existen numerosos productos que pueden combinarse con las tintas de estampación para conseguir determinados efectos. Los aditivos para tintas, como diluyentes y retardantes, prolongan la vida útil de la tinta (el tiempo de secado). A las tintas se les pueden añadir también bases transparentes que alteran su opacidad. Estos productos se suelen encontrar en los mismos proveedores habituales de tintas.

Tintas lavables

Las tintas lavables, hechas a base de aceites vegetales, están diseñadas también como alternativa no tóxica a las tintas tradicionales de impresión de base oleosa. Al igual que las de soja, sus colores son intensos y resisten bien la luz.

PAPEL

Hay dos familias de papeles para estampación: los papeles occidentales, fabricados a base de algodón, y los de estilo japonés, hechos a partir de fibras vegetales, como el de morera, el *gampi* o el *mitsumata*. Los papeles occidentales, más gruesos, son más adecuados para imprimir mediante prensa. Este libro se centra en la estampación manual, por lo que te recomiendo que uses papel *washi* japonés para imprimir tus copias.

Papel *washi*

Los papeles japoneses son finos pero resistentes y derivan de muchos cientos de años de tradición japonesa de xilgrabado manual. Iníciate en el uso del papel *washi* comprando un paquete de papel de morera, que es asequible y viene cortado en formato estándar y en una gama de colores naturales. También se vende en rojo intenso, amarillo y negro, que son ideales para hacer *chine collé* o para estampar con tinta blanca. A medida que vayas adquiriendo experiencia, podrás experimentar con los muchos y hermosos papeles artesanales japoneses para impresión.

Papeles decorativos

Los papeles decorativos para estampar se emplean en la técnica *chine collé*, que consiste en encolarlos sobre el papel de impresión. Los que se muestran arriba son papeles *chiyogami* japoneses. Son papeles sin ácidos y se comercializan en una amplia variedad de motivos decorativos, así como en acabados metálicos.

NOTA

En la estampación manual conviene evitar el uso de papel de dibujo, cartulina, papel para acuarela o papeles brillantes.

Papeles indispensables y acetato

PAPEL PRENSA

Es indispensable tener en el estudio una buena cantidad de papel prensa u otro papel barato, en rollo o en resma. Lo necesitarás para estampar copias de prueba y también para proteger la superficie de trabajo.

LÁMINA TRANSPARENTE

Cuando se estampa con varias planchas y colores es necesario registrarlos para que todo se imprima donde debe. El registro es más sencillo si usas láminas de acetato transparente. El acetato transparente se suele vender para proyectar transparencias en paquetes de hojas sueltas.

PAPEL DE CALCO

Necesitarás papel de calco para transferir el dibujo original al molde o plancha. El papel de calco te facilita colocar con precisión el dibujo en la plancha y permite transferir con facilidad cualquier dibujo hecho con lápiz de grafito.

PAPEL ATEGAMI

Se trata de un papel fino, suave e impermeable, muy parecido al papel encerado que se usa para cocinar. Se emplea para proteger el papel sobre el que se imprime durante el proceso de estampación manual. Cuando se coloca el papel de impresión sobre la plancha entintada, se puede cubrir con una hoja de papel *ategami*, que actuará de barrera y protegerá el papel cuando lo fricciones con el baren para transferir la tinta. Se puede usar una misma hoja de papel *ategami* muchas veces.

COLAS Y PASTAS

Para elaborar estampaciones con *chine collé* conviene emplear colas o pastas sin ácidos y aplicarlas con una brocha pequeña. La cola vinílica, la pasta *nori* y el engrudo de harina son fijadores reversibles y permanentes que se fabrican específicamente para su uso con papel. Empléalos para evitar las arrugas, los bultos y el acabado duro de las colas para artesanía.

Las herramientas necesarias para iniciarse en el grabado en relieve para estampación son bastante asequibles. Con un surtido básico de gubias y rodillos de caucho podrás estampar tus primeras copias enseguida. A medida que ganes en experiencia, irás encontrando otras herramientas que te ayudarán a lograr los resultados que deseas.

HERRAMIENTAS PARA TALLAR

Gubias

Hay muchas clases y marcas de gubias. La mayoría de las tallas en relieve en linóleo y goma se hacen con gubias en forma de media caña o de caña de diversos tamaños. Con una selección de dos a cuatro gubias, que incluya desde las plumillas más finas hasta cuchillas anchas de media caña con las que rebajar grandes áreas del molde, estarás listo para tallar prácticamente cualquier imagen en la plancha de linóleo o en el molde de goma.

—

El juego de gubias más básico, consistente en un mango y seis cuchillas intercambiables de diversos tamaños, es una herramienta excelente para iniciarse. Al tallar linóleo se desafilan las cuchillas mucho más rápido que con la goma, dada la mayor densidad de su composición, por lo que te conviene comprar las mejores gubias que puedas permitirte.

Ten en cuenta que los mangos de las gubias difieren ligeramente de una marca a otra: escoge los que se acomoden mejor a tu mano.

Herramientas para cortar y marcar espuma

Emplea unas tijeras afiladas para recortar formas en las planchas de espuma. Puedes crear relieves y marcas en la espuma con diversos instrumentos. Las agujas de grabado a punta seca y los estiletes son muy eficaces para dibujos lineales detallados. Puedes sustituir estas herramientas especializadas por otras más comunes que tengas por casa, como agujas de tejer punto, bolígrafos sin tinta, palillos de dientes u otros objetos que permitan hacer marcas y muescas interesantes.

Cúter

Esta útil herramienta de cuchillas intercambiables es perfecta para vaciar grandes áreas de los moldes de goma y para recortar las planchas de linóleo a la medida deseada. La cuchilla curva del número 10 es útil para cortar con facilidad los moldes de goma. La cuchilla en cuña estándar del número 2 va muy bien para cortar linóleo.

HERRAMIENTAS DE AFILADO

Si afilas tus gubias con regularidad, disfrutarás mucho más de la talla. Los afiladores combinados, como el Flexcut SlipStrop, constan de una superficie de madera para desbarbar el filo de las cuchillas, un compuesto pulidor y una superficie afiladora de cuero. Con ellos se consigue dar a las cuchillas un buen pulido y un filo muy cortante.

HERRAMIENTAS DE ENTINTADO

Rodillos

Los rodillos que se usan para entintar los moldes pueden ser de diversos tamaños y materiales. Los modelos de caucho blando son prácticos para casi todas las aplicaciones de estampación: la leve flexibilidad del caucho ayuda a que la tinta cubra toda la plancha sin empastar las líneas más finas talladas de la imagen.

Es útil tener a mano rodillos de varias anchuras si se estampa en gran cantidad, pero con un simple rodillo de entintado de 10 cm es suficiente para la mayoría de los proyectos de pequeño formato. Para las planchas de mayor tamaño, lo más eficaz es entintarlas con un rodillo cuya anchura sea al menos igual que el lado más corto de la plancha.

Cuida bien tus rodillos: lávalos a conciencia antes de que se seque la tinta y guárdalos con el caucho hacia arriba para evitar que les queden marcas. Los rodillos son de las herramientas más importantes para crear impresiones satisfactorias, así que trátalos bien.

Lámina de entintado

Es esencial disponer de una superficie lisa y no porosa donde extender la tinta con el rodillo y donde mezclar colores. Una buena opción es una hoja de vidrio de seguridad con los bordes biselados. Otras alternativas pueden ser el plexiglás, el espejo, las paletas desechables o el vidrio de un marco de fotos. Si usas este último, asegúrate de aplicarle cinta de pintor por los bordes y de manejarlo con sumo cuidado.

