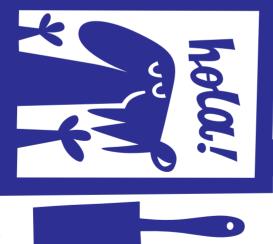
Entresijos y soluciones gráficas del legendario equipo Vostok

TRIUNFAR ESTAMPANDO

Texto: Carlos Alguacil Imágenes: Mar Estrama y Bel Bufí Diseño de la cubierta: Alexis Rom Diseño y maquetación: 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 implícitamente 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.

- © Vostok Printing Shop, 2018
- © Editorial Gustavo Gili, 2018

ISBN: 978-84-252-2991-6 (PDF digital) www.ggili.com

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

Entresijos y soluciones gráficas del legendario equipo Vostok

TRIUNFAR ESTAMPAND

Carlos Alguacil, Mar Estrama, Bel Bufí y **Alexis Rom**

ww.ggili.com — www.ggili.com.m

Índice

6 Introducción: La estampación no es sólo para eruditos

Stencil for the Masses 8

- 10 Fabricar la plantilla: orificios y huellas
- 13 Materiales y aplicaciones
- 16 PROYECTO: Unos carteles para la ocasión

Con el relieve hasta el infinito y más allá 20

- 22 Tampones modulares "free style"
- 30 El fotopolímero: un material fotosensible para hacer relieves
- 34 PROYECTO: Yo soy el amo y señor de mi imagen

Grietas que dibujan: la punta seca 40

- 42 Cosas preliminares sobre los materiales
- 43 Preparar la plancha y la imagen
- 45 Entintar: un entintado profundo
- 46 Estampar con mucha presión
- 48 PROYECTO: Una impronta de escayola

Sensibilizadores solares 52

- 54 Pintar en la sombra
- 55 Preparativos
- 58 Exposición
- 60 PROYECTO: Unas camisetas molonas de mi mascota

El poder de la humedad 64

- 66 Home offset: estampando en albornoz
- 80 Un poliéster con lógica de offset
- 84 PROYECTO: Con el agua hasta el cuello en dos colores

Seritrash: serigrafía con emulsión y pocos recursos ss

- 90 Organización: primer paso para triunfar
- 92 Procesos a la medida de nuestras posibilidades

8 pasos básicos para triunfar serigrafiando 100

102	Antes	de	estampar,	pl	anific	ación
-----	-------	----	-----------	----	--------	-------

- 103 El despegue
- 104 El registro
- 105 Preparar la tinta
- 106 Colocar la tinta
- 107 Presión y movimiento de la rasqueta
- 108 La importancia de la autosolvencia de la tinta: cubrir-estampar
- 109 La limpieza, no menos importante
- 110 PROYECTO: La serigrafía, si no te oyen, ¡grita!

Serigrafía no convencional 112

- 114 Dibujo directo: fluidos que sustituyen las emulsiones fotosensibles
- 118 Explotar el estarcido en una composición en negativo
- 121 Vinilo de recorte: otra manera de hacer el bloqueo serigráfico

Bizarradas Vostok 124

126	Multicubo	Estamper
-----	-----------	----------

- 127 Rodillo estampador
- 128 Selfiestamp para los amigos
- 128 Un sello gigante: el Super Estamp
- 129 Un sello todoterreno: el Flexiestamp

Apéndice: Conceptos transversales 130

- 132 El fotolito, ese gran desconocido
- 135 La trama: el enigma de otro mundo
- 137 Una mesa de luz UV: una herramienta multifunción

La estampación no es solo para eruditos

Ese es el convencimiento que nos ha movido a escribir este libro, con el objetivo de poner el placer de la producción gráfica al alcance de todo el mundo, abordándolo desde una visión fresca.

No hemos querido compilar una colección de "recetas" mágicas para estampar o para controlar las diferentes técnicas. Lo que tienes entre las manos es más bien un pequeño compendio lleno de conocimientos transversales, consejos y trucos que hemos ido aprendiendo a partir de nuestra propia experiencia. Desde los inicios, hemos querido que la Vostok fuera mucho más que una tienda especializada en herramientas y consumibles para la estampación y entenderla como un punto de encuentro entre profesionales, aficionados y estudiantes. La venta de materiales y utensilios es solo una parte de nuestra actividad, complementada por toda una serie de servicios relacionados con la estampación que exigen tener conocimientos complejos y una infraestructura concreta. El equipo Vostok está formado por creativos, ilustradores, grabadores y especialistas en técnicas de estampación manual, y trabajamos continuamente probando materiales y buscando nuevas posibilidades técnicas para explotar el lenguaje gráfico y las necesidades de nuestros clientes. Nuestra inquietud y nuestras ganas de asumir nuevos retos nos llevan a estar investigando constantemente.

A partir de esas experiencias hemos concebido este libro para contarte algunas cosas que hemos aprendido, lecciones y saberes que no pretenden ser dogmáticos sino todo lo contrario, despertar tu curiosidad y ampliar el alcance de miras para desarrollar nuevos proyectos. Es un punto de partida que te permitirá ir ampliando tus conocimientos de forma sencilla y divertida, viendo una serie de posibilidades gráficas al alcance de todos, que están derivadas de diferentes técnicas profesionales y que pueden combinarse para lograr grandes resultados. El libro está especialmente dirigido a artistas, grafistas e ilustradores y, en general, a todas las personas que quieran aprender a estampar su trabajo ellas mismas y con sus propios medios.

Triunfar estampando es un libro DIY de técnicas gráficas que está a la altura de los más exigentes y no se olvida de que todos fuimos, una vez, principiantes. El libro te ofrece una explicación paso a paso de algunas técnicas de estampación y de procesos gráficos que han hecho de la tienda Vostok toda una leyenda, y además te ayudará a producir nuevos conocimientos para que puedas experimentar por ti mismo.

¡Ya no hay excusas! El que no estampa es porque no quiere.

Stencil for the Masses

Fabricar la pantilla: orificios y huellas

La técnica del estarcido (o stencil) consiste en crear una plantilla plana practicando hendiduras en el material mediante algún método de corte. Las zonas recortadas serán las que definan la imagen final impresa, y las zonas que dejemos sin recortar se convertirán en reservas, es decir, las partes de la pieza final que queden sin imprimir (el "fondo"). La plantilla debe estar hecha de algún material impermeable. Al aplicarla, la tinta pasa a través de las zonas recortadas y deja una huella, una imagen impresa.

Orificios que "descubren" la imagen y definen los contornos

Para recortar la plantilla recomendamos usar un cúter o un bisturí de precisión. Es importante que la herramienta de corte tenga la cuchilla bien afilada y es recomendable cambiar la hoja cada vez que notemos que el corte deja de ser limpio y

fácil. También es conveniente que el utensilio que utilicemos sea muy manejable. Como en cualquier trabajo en el que intervengan técnicas de recorte, una de las particularidades del stencil es que cada línea y cada curva delimita y perfila claramente los contornos que se van a estampar, dando como resultado imágenes con líneas nítidas y bien definidas.

Las huellas necesitan conectores mágicos

En ocasiones podremos imprimir nuestra imagen a partir de una única pieza sólida de recorte, pero en otros casos no será posible y tendremos que mantener algunos elementos interiores sin recortar.

Antes que nada, es importante que nos planteemos con calma y atención cada detalle de cómo ha de ser el diseño para que este se adecue a la técnica del estarcido. Haciéndolo así conseguiremos soluciones gráficas eficaces, menos previsibles y más sofisticadas. Aun así, a menudo nos encontraremos con la imposibilidad de plasmar nuestro dibujo en una sola pieza y tendremos que mantener algunos elementos interiores, bien porque resultan necesarios para discernir la imagen, bien porque añaden información relevante.

En ese caso, una solución sería montar el stencil a partir de varias piezas sueltas: pero en realidad esta es una opción poco práctica, sobre todo en caso de que tengamos que repetir varias veces la composición. La mejor manera de mantener estas piezas interiores, también conocidas con el nombre de islas (u ojos cuando trabajamos con tipografía), es emplear conectores. Los conectores no son más que puentes que unen la pieza interior con la pieza exterior, formando un único elemento. Cuando trabajamos con letras su uso es muy común. El ejemplo más claro es el de la "O", cuyo hueco interior, u "ojo", siempre puede obviarse, pero que solo puede mantenerse usando un conector.

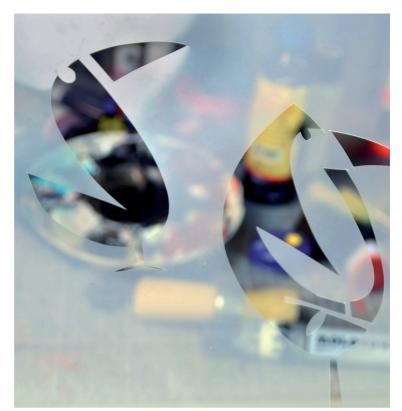
Fotolitos: Podemos emplear las técnicas de recorte del estarcido también cuando trabajemos con fotolitos manuales (ver pág. 134), lo que conecta el estarcido con aquellas técnicas en las que intervienen procesos fotosensibles y donde el fotolito sea el protagonista.

Positivo versus negativo

A menudo se cree que la única forma de imprimir una imagen es dejando su huella en positivo; es decir, haciendo que sea la presencia de tinta la que defina la forma sobre un fondo sin imprimir. Sin embargo, también podemos crear nuestra imagen aprovechando la ausencia de tinta, es decir, en negativo, dejando que sea el fondo impreso el que sugiera la forma de la imagen.

Este juego de fondo-figura con la imagen en negativo puede ser muy apropiado en algunas situaciones. Por eso, vale la pena que cuando hayas realizado el recorte de una imagen no te deshagas del despiece. Quizá puedas usarlo más adelante para complementar la composición con una imagen negativa.

Para entendernos: por los huecos que practiquemos recortando la matriz es por donde pasará la tinta, generando así una imagen "positiva". Pero si en el proceso de recorte de una imagen mantenemos un fragmento de matriz sin recortar, aislado y conectado a una zona abierta, lo que conseguiremos es una imagen en "negativo". Con el estarcido, es muy fácil plantear un trabajo que combine positivo y negativo, las formas encierran otras formas interiores, y la posibilidad de conectar las diversas piezas recortadas a través de puentes hace que sea una técnica idónea para crear imágenes en las que convivan formas negativas y formas positivas. ¡La combinación de estas dos opciones de plantear la forma ofrece posibilidades de una complejidad sin límites!

Serigrafía: La técnica del estarcido está íntimamente relacionada con la serigrafía y, en cierto modo, fundamenta sus bases. La serigrafía no deja de ser una sofisticación de la estampación por estarcido.

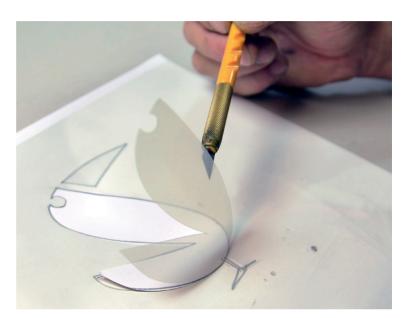
Materiales y aplicaciones

En el mercado existen materiales específicos para estarcido que van desde planchas de plástico, en toda una variedad de propiedades y grosores específicos para los distintos tipos de corte, hasta cartones "aceitados" (el aceite alarga la vida útil del cartón, pues lo protege de la humedad y del uso de tintas). También podéis escoger formas de aplicación casi infinitas, solo hay que saber cuál es la adecuada para el tipo de soporte, tinta o la herramienta que queramos usar en cada caso.

Matrices para estarcir

De entre toda esa variedad de materiales, podéis usar cualquiera que sea fácil de recortar y lo suficientemente impermeable o resistente a la acción de las tintas que vayáis a usar. Evidentemente, de la calidad del material de la plantilla dependerá la longevidad de la misma.

Los materiales con los que trabajemos pueden ser opacos, translúcidos e incluso totalmente transparentes. Los transparentes o translúcidos tienen la ventaja de que nos permiten esbozar un dibujo antes de pasar al trabajo de corte. Esto también nos será de ayuda cuando tengamos que componer varias imágenes o varios colores juntos y necesitemos ver parte del trabajo previo. Los materiales que escojamos deben responder a nuestras posibilidades, pero también a nuestras necesidades.

Aplicación y calidades

Una vez preparado el stencil, las formas de aplicación de la tinta son casi infinitas. Algunas veces, el soporte sobre el que vayamos a estampar o las propias tintas nos obligarán a usar una técnica de aplicación concreta. Otras veces, quizás sea la herramienta que decidamos usar la que las determine. Como sucede con tantas otras técnicas, existen algunas herramientas específicas para aplicar la tinta a través de un stencil (como por ejemplo los pinceles o las esponjas de estarcido), pero no son de uso obligatorio. Si las empleamos con ingenio y buen gusto, todas las opciones que se nos ocurran serán bienvenidas. Y, de hecho, toda herramienta que usemos generará unas calidades gráficas determinadas que, bien aprovechadas, pueden enriquecer nuestro trabajo.

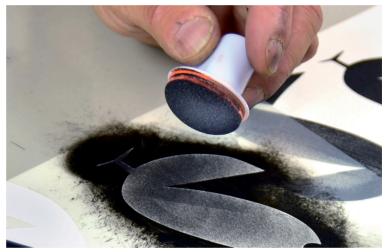

Pincel de estarcir Son pinceles redondos de corte totalmente recto. La tinta se recoge con la punta y se aplica dando pequeños golpes en perpendicular al soporte, para evitar que la plantilla se desplace. En algunas ocasiones, para dar mayor consistencia a la punta, esta se rodea con un pequeño cordel, que compacta las cerdas, lo que facilita su uso.

Esponja Podemos usar la esponja para estarcido igual que el pincel de estarcido, pero también podemos usar otras herramientas mullidas. La esponja permite jugar con la dirección y la cantidad de tinta que apliquemos para obtener distintas texturas.

Rodillo El rodillo nos permite obtener otro tipo de calidades. Al aplicar la tinta con este útil, los perfiles cercanos al recorte quedarán ligeramente difuminados. La dureza del caucho del rodillo produce acabados muy singulares.

Grabado en relieve: El estarcido no es una técnica de grabado en relieve, pero en ocasiones sí permite el empleo del rodillo. Esto hace que comparta ciertos hábitos de entintado y manejo de las herramientas con técnicas de grabado en relieve.

Pincel seco Si empleamos una tinta densa o si, simplemente, cargamos poco de tinta el pincel, obtendremos una serie de trazos gestuales que podemos incorporar a la imagen.

Sellos Para conseguir ciertas calidades gráficas también podemos hacer uso de sellos de caucho.

Texturas Podemos aplicar texturas mediante el uso de matrices de grabado en relieve. Se entintan con un rodillo y se aplican sobre el estarcido mediante presión.

Espray El espray es una de las herramientas de entintado con las que se obtiene una marca más personal. Suele ser rápido y limpio, y permite además la combinación de diferentes colores y degradados.

Sellos: Para rellenar los huecos del estarcido podemos emplear tampones, lo que además nos permite añadir texturas.

