

RASGOS CERÁMICO-GRÁFICOS 2011

Prof. Graciela Olio

Antecedentes en el Grabado y el Arte Impreso:

A partir de la lectura de la ponencia “Los rasgos discursivos del Arte Impreso” escrita por Cristina Arraga y Mario Bolchinsky, para las 2º Jornadas de Intercambios Artísticos del Departamento de Artes Visuales. IUNA, en el año 2003, donde se describen los rasgos discursivos dominantes en las producciones devenidas del Grabado tradicional y del Arte Impreso, como extensión del anterior y analizando las características que adoptan los elementos del lenguaje visual que denotan la forma discursiva llamada “Gráfica”, podemos concluir lo siguiente:

- Los rasgos gráficos son rasgos propios del dispositivo reproductor o “matriz”.
- El grabado y el arte impreso centran su especificidad en los rasgos que las operaciones y dispositivos técnicos le van aportando diferenciándose así de otras disciplinas.
- Elementos del lenguaje visual presentes en las imágenes gráficas (pleno, línea, textura, trama, relieve, tono cromático o acromático)
- En el grabado y el arte impreso estos elementos del lenguaje visual se muestran como (el pleno plano, el pasaje de tono continuo, la tipografía de molde o de tipos no manuscrita que sería grafía o dibujo, la huella o impronta de algún elemento, el relieve por presión, el troquel o plegado, la rasgadura, (ambos operan sobre el papel o soporte), la trama impresora, la reiteración, el positivo-negativo, el grado de definición, el grado de descarga, los datos del registro, el color gráfico.
- Las operaciones técnicas aportan un plus de sentido que poetizan el mensaje visual.
- La mostración del “como” que producen los rasgos gráficos, son también las acciones y los procedimientos empleados en la construcción de una imagen.
- El modo gráfico se reconoce por el aporte diferencial que produce la operación técnica de la disciplina, a los rasgos observables que deja el operar técnico., pero también se puede separar del operar técnico de la disciplina y ser evocado en otros campos, se reconoce como gráfico, sin serlo.

Algunos rasgos cerámico-gráficos:

A partir de algunas técnicas tomadas del grabado tradicional y del arte impreso y de técnicas propias de la disciplina cerámica, buscamos los rasgos cerámico-gráficos que constituyan y sustenten nuestras investigaciones en el campo disciplinar específico, con intenciones de avanzar y extender en nuestras prácticas contemporáneas.

¿Qué es un rasgo cerámico-gráfico?

En principio un rasgo es un elemento distintivo, una característica particular, algo que se muestra como distinto de lo otro. Los rasgos gráficos suponen elementos particulares que se distinguen en las producciones gráficas, que conllevan características técnicas, tecnológicas y discursivas propias, particularmente analizados en el contexto del Arte Impreso y en las producciones artísticas de tal disciplina.

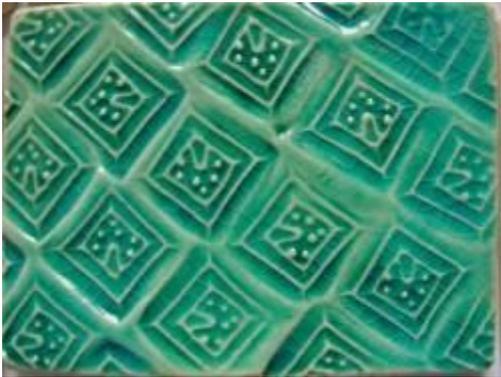
En la Cerámica, podemos encontrar producciones artísticas y artesanales que utilizan en la construcción de sus prácticas objetuales, técnicas que si bien son propias, conllevan en sus operaciones rasgos que se pueden adjetivar como “gráficos” dado que operan a través de un *dispositivo reproductor o matriz*, imprimiendo así una imagen que denota un “*modo gráfico*”.

Estos dispositivos reproductores o matrices se constituyen en un rango muy amplio. Estos incluyen las matrices tradicionales del grabado como xilografías, litografías, aguafuertes, aguatinas, linóleos, punta seca, etc. las cuales se pueden imprimir sobre el soporte cerámico de modo directo o de modo indirecto (el más utilizado) a través de un papel de transferencia. El despliegue de las matrices también se extiende a los sellos o matrices blandas, las películas fotográficas tanto en positivos como en negativos, las pantallas serigráficas o shablonas, las matrices hechas a través de fotopolímeros, offset y poliéster. En la misma extensión encontramos las fotocopias (como dispositivos reproductores para transferir sobre cerámica) y hasta las matrices digitales que desde una PC con un software adecuado, se utilizan como dispositivos para imprimir sobre cerámica o sobre papel de calcomanías para luego transferir a la cerámica. Por último mencionamos los sistemas láser de grabado sobre soportes cerámicos directos, utilizados específicamente en la industria.

El siguiente desarrollo está conformado por *algunos rasgos cerámico-gráficos*, dado que consideramos que es susceptible de ampliaciones futuras de acuerdo al relevamiento en el que estamos trabajando:

- **Impresión en hueco.** Matriz en hueco, impresión en relieve. A partir de plancha de metal (aguafuerte, aguatina, punta seca, buril), impresiones sobre cerámica blanda de modo directo o indirecto. A partir de plancha grabada en yeso, en arcilla, en madera o en linóleo. Es decir que el carácter gráfico conlleva el relieve provocado por el hueco de la matriz, que al presionar el material arcilloso en estado blando o semiblando imprime y marca el relieve negativo del modelo. En estos casos lo gráfico deviene de una imagen que muestra la huella

de la matriz, alterando la superficie plana y constituyendo un relieve-imagen coloreado o no, donde está implícito su carácter de múltiple en potencia.

Matriz en hueco, Impresión en relieve. Detalle de ATCs cerámica (tarjetas artísticas de intercambio). Graciela Olio. Cerámica impresa y esmaltada. 2007.

- **Impresión en relieve.** Matriz en relieve, impresión en hueco. Es decir que la matriz en relieve provoca una impresión en hueco o en bajo relieve en la arcilla húmeda. En estos casos hablamos de matrices duras como sellos de yeso, de arcilla, de madera o de goma dura, y la tipografía de molde de imprenta. El carácter gráfico se manifiesta en la marca profunda provocada por una matriz que imprime sobre arcilla suplantando el papel de imprenta en el caso de los tipos de moldes y en la huella profunda que deja un elemento duro sobre un material blando. En estos casos es importante el carácter repetitivo del motivo o sello, para leerse como discurso gráfico y no sólo como una operación técnica de marca única o identificatoria, utilizando el recurso gráfico de la reiteración.

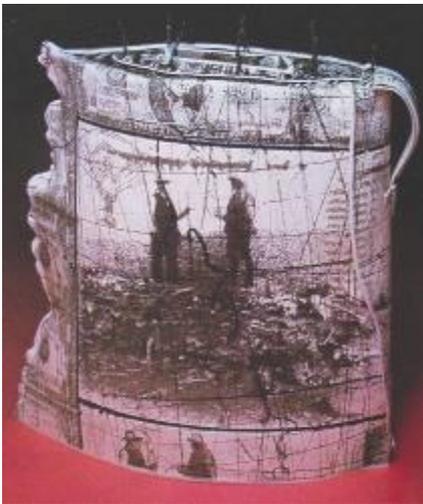
Matriz en relieve, impresión en hueco. Detalle de ATCs cerámica (tarjetas artísticas de intercambio). Graciela Olio. Cerámica impresa y esmaltada. 2007.

- **Impresión plana a través de sellos o matrices blandas** como esponjas, gomas, plásticos, siliconas, corchos, papeles, cartones, telas, nylon, etc. Se imprimen sobre el soporte cerámico duro, bizcochado, esmaltado, o crudo seco o húmedo, pero duro. Estas matrices, al pigmentarlas provocan una impresión con carga de color cerámico registrado como color gráfico, considerando el grado de definición y el grado de descarga.

Imagen impresa por sellos blandos bajo esmalte. “For ilya”. Conrad Atkinson. UK.USA. 1996. Fotografía del libro *Ceramics and Print*, de Paul Scott, Pág.44.

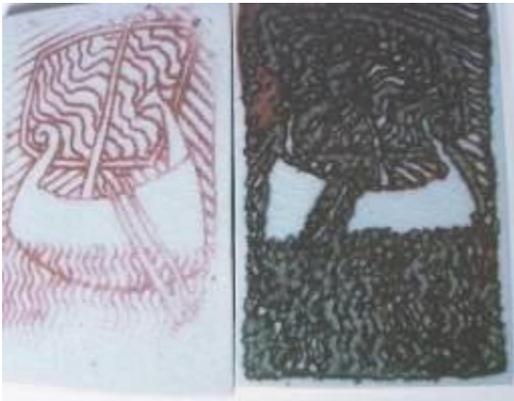
- Monoimpresiones.** Son impresiones de edición única, es decir de una sola copia y sus soportes pueden ser tela, papel, yeso, arcilla, nylon, etc. Son trabajadas de modo pictórico, de dibujo manual, o a través de impresiones serigráficas o de otras impresiones intervenidas manualmente, las que serán transferidas a la arcilla húmeda como monoimpresiones gráficas o monotipos, como dibujos o pinturas con rasgos impresos de una única edición, sólo por estar realizadas indirectamente sobre un soporte que no será el soporte final de tal impresión. El grado de definición se puede también tomar como rasgo gráfico ya que se va perdiendo al imprimir varias veces la monoimpresión. Nos remiten a las monocopias o procesos gráficos pictóricos de una sólo copia o pequeñas series de copias desdibujadas.

Imágenes por monocopias sobre placa de yeso serigráfica e intervenida manualmente y transferida a la porcelana. “New visions vessel”. Les Lawrence. USA. 1991. Fotografía del libro *Ceramics and Print*, de Paul Scott, Pág.67

- Impresión por temperatura.** A través de la volatilización de los óxidos colorantes (cobre, cobalto) que van de un cuerpo cerámico a otro cuerpo cerámico. Se utilizan óxidos colorantes para transferir por volatilización color de un cuerpo a otro, por contacto directo durante la horneada. También el proceso de quemado de materia orgánica, produce imágenes impresas, por carbonización

de la misma, quedando sólo los residuos inorgánicos que provocan imágenes por presión en la arcilla blanda y por color considerando los residuos que pueden estar conformados por materiales cromóforos, pudiendo estos trabajar debajo o sobre algún vidriado o esmalte.

Impresión por transferencia producida por volatilización de colorantes cerámicos durante la horneada. Peter Beard. UK. Fotografía del libro *Ceramics and Print*, de Paul Scott, Pág. 77.

- **Impresiones serigráfica.** Procesos de impresión a través de serigrafías directas o indirectas sobre cerámica cruda o cocida. En estos procesos los objetos planos o volumétricos indican el método de impresión serigráfica. Sobre plano se puede trabajar directamente sobre crudo o cocido. Para hacerlo sobre objetos en volumen se trabaja en forma indirecta, sea por calcomanías, o por impresiones sobre papel de seda o sobre yeso, para luego transferir a la superficie del objeto. El carácter gráfico de este tipo de impresiones se manifiesta en los diseños o imágenes (fotografías, impresos de medios de comunicación, dibujos manuales, textos, etc.) elegidos para esta técnica, en los modos de imprimir las pantallas a través de las películas en positivo y las emulsiones fotosensibles, en los tipos de malla de la pantalla o shablón, en las tintas cerámicas de impresión (al aceite o al agua) en la trama impresora, en el pleno plano, en el pasaje de tono continuo, en el registro o fuera de registro, en grado de definición, en el color gráfico, en los tonos acromáticos o cromáticos, en el grado de descarga, en la reiteración, en la condición de múltiple y en la posibilidad de único.

Imágenes transferidas a través de calcomanías vitrificables impresas por serigrafía. Caja de porcelana. Kimiyo Mishima. Japón, 1973. Fotografía del libro *La serigrafía en la Cerámica*, de Rolando Giovanini, Pág. 184.

Imagen a través de serigrafía directa sobre porcelana cruda.

Roberto Bertoli. Faenza, Italia. 1978. Fotografía del libro *La serigrafía en la Cerámica*, de Rolando Giovanini, Pág. 171.

- **Impresión a través de calcomanías vitrificables manuales.** La calcomanía es un medio donde el modo gráfico se manifiesta en el modo de estampación, impresión, transferencia, grafía, serigrafía, o hasta el modo pictórico con el cual conformamos el calco. Pero en este caso también lo gráfico se impone en la aplicación de la misma, en el recorte de las imágenes que permite armar un collage gráfico, además de la utilización de los textos, las palabras, las figuras transferidas de medios gráficos, fotográficos o de fotocopias.

Plato de porcelana impreso a través de calcomanías manuales y serigráficas de 3° fuego. Trabajo para el proyecto “Sabores y lenguas” de Antoni Miralda. Graciela Olio. 2007.

Impresiones varias sobre esmalte blanco con calcomanías manuales. Diversas técnicas pictóricas, sellos y transferencias. 1100°C. Experiencias de investigación. 2009.

- Impresión digital a través de calcomanías vitrificables.** Estas impresiones con imágenes digitalizadas e ingresadas a un software en el cual se pueden trabajar infinitamente son impresas sobre un papel de calcomanía a través de una impresora con tonner cerámico logrando así una imagen en color, con calidad fotográfica o gráfica. Otra opción de impresión digital se produce cuando al imprimir una imagen en una impresora láser sobre un papel de calcomanía, esta al colocarla sobre la pieza cerámica y hornearla registra la imagen del tonner láser el cual en su composición contiene entre un 50 a 70 % de Ox. de Hierro. El carácter marcadamente gráfico de estas posibilidades técnicas digitales conllevan en sí un potencial que introduce un nuevo orden conceptual en la gráfica cerámica.

Imagen central transferida con impresión digital a través de calcomanía (fotocerámica digital o Digital Ceramic Decal), obra de Claire Verkoyen. "Buckets", porcelana impresa digital y serigráficamente. 2007. www.clairevekoyen.com

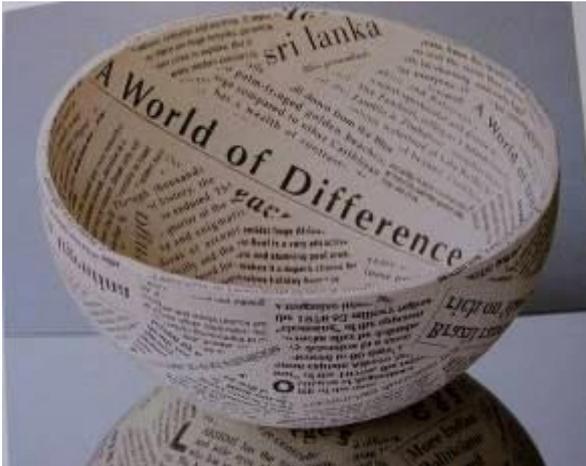

Imagen con impresión láser transferida a través de calcomanía vitrificable. Gres blanco esmaltado 2140°C. Impresión láser negra horneada a 1040°C. Graciela Olio, Serie Ciudad-País. 2010.

- Impresión por transferencias directas o indirectas desde fotocopias.** Se producen a partir del principio litográfico del rechazo entre lo graso y lo acuoso, y entre el rechazo electroquímico entre los iones de los materiales como el tonner y el agua. Se utiliza una fotocopia láser o de tonner común para transferir imágenes o textos a una superficie cerámica. Se usan directamente sobre la pasta cruda o indirectamente a través de calcomanía vitrificables, imprimiendo éstas sobre el papel de calco lo que hará el reporte de la imagen posteriormente a la cerámica cruda o cocida. El carácter gráfico de esta técnica consiste en tener el modo litográfico como generador del recurso de transferencia, además del recurso de la fotocopia como medio utilizado para transferir imágenes contrastadas o textos que aportan un carácter sumamente gráfico. La fotocopia en la actualidad es uno de los medios de difusión más populares, utilizado en todos los ámbitos sociales.

Transferencia directa desde fotocopia sobre porcelana. Obra parte de "Proyecto Sur". Graciela Olio. 2008

Transferencia directa a través de fotocopias sobre gres crudo. “A World of Difference”. Patrick King. UK/Switzerland. . Fotografía del libro *Ceramics and Print*, de Paul Scott, Pág. 115.

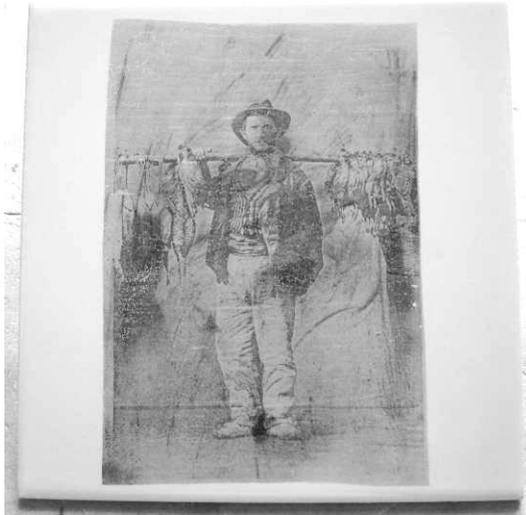
- Impresión por procesos fotográficos directos o indirectos sobre cerámica.** Abarcan la fotocerámica en todos sus procesos (goma bicromatada directa o indirecta, de resinas fotosensibles, de sales de hierro, y procesos de impresión digital como fotocerámica digital o emulsiones fotográficas sin cocción). En todos ellos el código fotográfico está presente como código de registro indicial, como signo indicial. Como huella de lo que estuvo allí y como porción de realidad detenido en un espacio y un tiempo determinado. El modo gráfico de la fotografía está dado a partir de la impresión de la imagen a través de una película en negativo, la cual se constituye en el dispositivo reproductor o matriz, sin la cual no se produce la imagen dado que esta suerte de matriz es la que obtura el paso de la luz, la que actuará en la transformación química de las emulsiones fotosensibles. También en los fotogramas, se utilizan los mismos objetos como dispositivos generadores de imágenes fotográficas.

Proceso fotocerámico de goma bicromatada directa sobre bizcocho, a través de una película en negativo. Experiencias de investigación. Graciela Olio. 2005.

Proceso fotocerámico de goma bicromatada directa sobre bizcocho. Fotograma de ramas y hojas de árbol. Experiencias de investigación. Graciela Olio. 2006.

Proceso fotocerámico de goma bicromatada indirecta, con una película en positivo y el pigmento en polvo, transferida sobre azulejo esmaltado. Experiencias de investigación. Graciela Olio. 2011.

- **Falsas impresiones a través de caligrafías manuales.** Este modo gráfico, no es tal dado que no es producido por ningún dispositivo reproductor o matriz. En realidad es una grafía, un texto-imagen escrito a mano sobre la pieza cerámica directamente o bien producida da través de un reporte de calcomanía vitrificable. El modo gráfico está dado por la tipografía manual, no impresa, pero que en determinadas obras conforman una gráfica personal que denotan un discurso gráfico necesario en el concepto de la misma.

Caligrafía manual directa sobre esmalte crudo. Silvia Zotta. “Vasone Scritte”. Milán, Italia. 2005.

Bibliografía consultada:

- **Arraga Cristina, Bolchinsky Mario.** “**Los rasgos discursivos del arte impreso**”. Ponencia. Equipo de Investigación de la Cátedra Agüero. DAVPP. IUNA. 2005.
- **Olio Graciela, Ramírez Natalia, Mastruzzo Julieta.** “**Un intento por conceptualizar el objeto cerámico gráfico (OCG)**”. Ponencia. 4º Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Projectuales”. Facultad de Bellas Artes. UNLP. 2008.
- **Scott, Paul.** “**Cerámica y técnicas de impresión**”. Edición Española Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1997.
- **Scott, Paul.** “**Ceramics and print**”. Second Edition. Ed. A & C Black. Great Britain, London. 2002. First Edition, 1994.
- **Giovanini, Rolando.** “**La serigrafía en la cerámica. Escuela-arte-industria.**” Faenza Editrice. 1982. Edición Española Omega Ediciones. Barcelona, 1989.
- **Petrie, Kevin.** “**The new ceramics. Ceramic transfer printing**”. Ed. A & C Black. London. The American Ceramic Society. Ohio. USA. 2011.