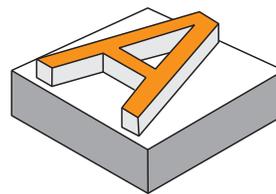
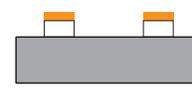

¿Qué es un grabado?

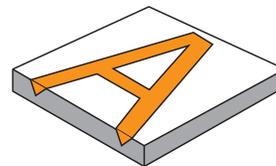
Un grabado es una obra artística que se realiza al transferir una imagen desde una plancha o matriz sobre una lámina de papel aplicando presión al papel y la matriz. Esta técnica permite realizar múltiples copias de la misma imagen impresa como un a edición limitada y numerada. Por lo general, los grabados se colocan en una prensa donde se aplica la presión necesaria. La matriz puede ser de una serie de materiales diferentes dependiendo del tipo de grabado que se vaya a hacer, por ejemplo: un trozo de madera, un bloque de linóleo, una lámina de metal o un trozo de piedra caliza. La matriz se manipula de diferentes formas para retener la tinta que se utiliza para imprimir la imagen. Todos los grabados artísticos se encuadran dentro de cinco categorías principales: relieve, calcografía, litografía, monotipo y serigrafía. En cada una de estas categorías se utiliza un número considerable de herramientas y técnicas específicas para manipular la imagen.

impresión en relieve
linograbado, xilografía,
grabados en madera

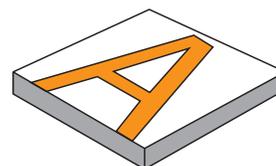
el área de impresión se eleva desde el área de no impresión

calcografía
grabado al aguafuerte, aguafuerte,
punta seca, grabado al buril, media
tinta, fotograbado

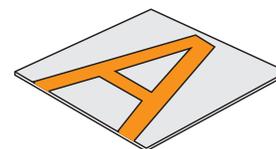
el área de impresión se baja del área de no impresión

planografía
litografía, monotipo

los áreas de impresión y no impresión están al mismo nivel y están separados químicamente

plantilla
serigrafía

impresión a través de una abertura

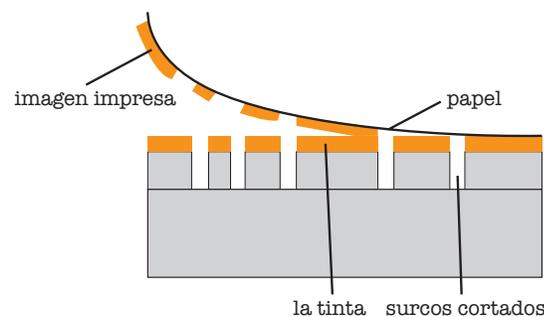
Técnicas de impresión de grabados

Grabados en relieve

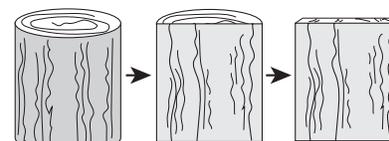
Un grabado en relieve se refiere a cualquier grabado en el que la superficie de la matriz se labra y la tinta se aplica sobre la superficie repujada resultante, que es la que se imprime. Dentro de los grabados en relieve se incluyen la xilografía, los grabados en madera, linograbados, la tipografía y la estampación metálica o en caucho.

Linograbado: técnica de relieve para la que se utiliza una lámina de linóleo en la cual se vacían formas utilizando gubias o cuchillos, de manera que la imagen que se imprime es la superficie que queda en relieve. La tinta se transfiere desde la superficie del bloque mediante la aplicación de presión. El linóleo es más blando y, por lo tanto, más fácil de moldear o tallar que la madera; sin embargo, no muestra ni el característico veteado de la madera ni tiene la misma durabilidad.

Xilografía: técnica de relieve en la que se utiliza una

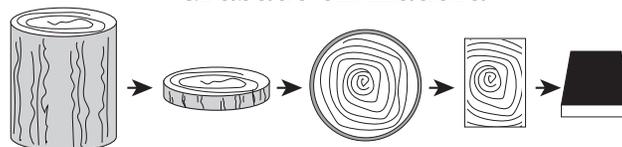

Xilografía

bloque grano largo

Grabado en madera

bloque de madera a contrahilo

plancha de madera en la cual se esculpen formas utilizando gubias o cuchillos, de manera que la imagen que se imprime es la superficie que queda en relieve. La tinta se transfiere desde la superficie del bloque mediante la aplicación de presión. La xilografía se caracteriza tanto por la veta que suele apreciarse en la imagen impresa como por su durabilidad, sus líneas bien definidas y un fondo a veces texturizado.

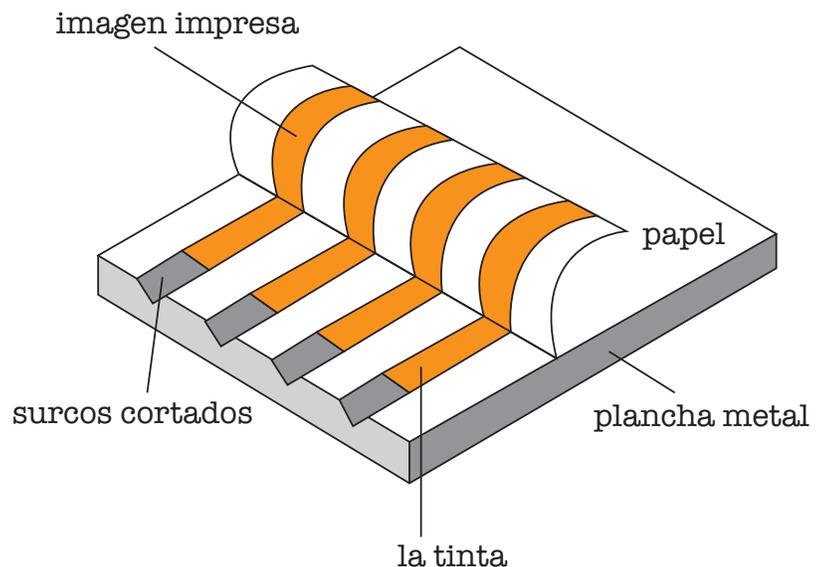
Gustave Baumann, prueba progresiva de *Hoosier Garden* (primera) y cliché de impresión, h. 1940, xilografía sobre papel/madera tallada, 14 ½ x 17 in, Albuquerque Museum, obsequio de donante anónimo, PC1986.68.1.B/.N

Grabado en madera: el grabado en madera se realiza tallando un bloque de madera a contrahilo. Los grabados en madera permiten esculpir detalles más elaborados que la xilografía, ya que esta tiende astillarse más fácilmente durante el tallado.

La xilografía tallada y la prueba progresiva de Gustave Baumann ilustran el tedioso proceso de creación de una xilografía. La versión definitiva de *Hoosier Garden* se imprimió en siete colores, lo que significa que Baumann creó siete bloques diferentes; uno para cada color. Obsérvese la marca de cancelación exclusiva sobre la xilografía que aparece en el umbral de la puerta por encima de la silla. Las marcas de cancelación se tallan en la matriz una vez que se ha impreso una edición para asegurarse de que no se impriman nuevas estampas.

Calcografía

Las calcografías son grabados en los que la imagen se materializa realizando incisiones en una superficie, la tinta luego queda atrapada en la línea de incisión y después se transfiere al papel. El proceso de incisión se puede realizar de forma mecánica con una herramienta o bien mediante un proceso químico por el que se eliminan capas de la superficie de la plancha. Las calcografías se pueden identificar porque la superficie con tinta presenta un ligero relieve y por una marca que deja la plancha alrededor del borde, donde la presión ejercida por la prensa creó una indentación en el papel. Algunos tipos comunes de calcografía son el grabado al aguafuerte, la punta seca, el aguatinta, el mezzotinto o grabado a media tinta y el fotograbado.

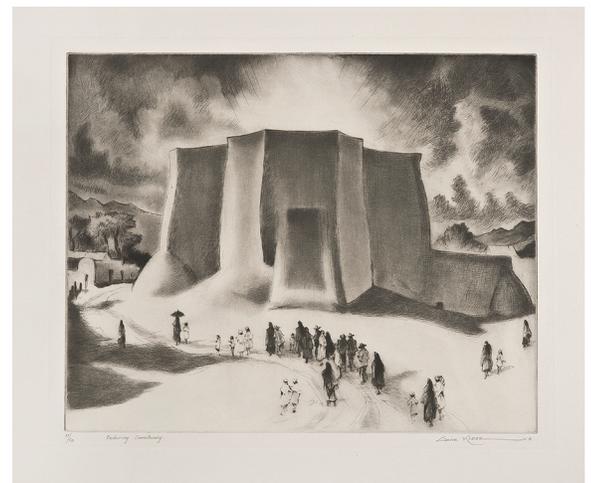

Grabado al aguafuerte: técnica de calcografía que puede crear una amplia variedad de marcas de impresión. Primero se aplica un barniz (que no se corroe con el ácido) a una plancha de metal limpia (por ejemplo, de zinc o cobre). El barniz se raspa de manera selectiva hasta revelar la plancha desnuda que hay debajo. Al colocar la plancha en un baño de ácido corrosivo, solo se

corroen las áreas de metal expuesto. A continuación se entinta la plancha; se limpian los restos de tinta de la superficie de la plancha. Se dispone papel húmedo sobre la plancha; el papel y la plancha se pasan por una prensa y la tinta se transfiere de los surcos de la plancha al papel.

Aguatinta: técnica de calcografía que crea una variación de tonalidades en una zona impresa en lugar de líneas. Se adhieren partículas finas de un material resistente al ácido (como el polvo de colofonia) a una plancha de impresión por el método de calor. Después se sumerge la placa en un baño de ácido, igual que en el proceso de aguafuerte. El ácido corroe el metal alrededor de dichas partículas y produce una trama granulada de diminutas indentaciones circulares. Estas retienen suficiente tinta como para producir el efecto de una zona de gradación de color al entintarse e imprimirse. La extensión de las zonas impresas se puede controlar barnizando las áreas de la plancha que deseamos que aparezcan en color blanco en el diseño final. Las gradaciones tonales se consiguen variando el tiempo de inmersión en el baño de ácido; cuanto más tiempo permanezca en inmersión más se marcarán las zonas circulares, que imprimirán zonas de tonalidades más oscuras. Esta técnica se desarrolló en Francia en la década de 1760 y se popularizó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. A menudo se combina con otras técnicas de calcografía.

Punta seca: técnica de calcografía en la que las marcas se hacen directamente sobre una plancha de metal utilizando un instrumento de punta afilada. La aguja de punta seca se utiliza igual que un lápiz para marcar líneas de incisión en la plancha que van levantando crestas de metal llamadas rebabas. A continuación, se entinta la plancha y se limpia con una tarlatana, lo que hace que la tinta se acumule en las incisiones, así como debajo de las rebabas. Luego se dispone papel húmedo sobre la plancha y ambos se pasan por una prensa, de manera que la tinta se transfiere desde la incisión y la rebaba, produciendo la característica línea difusa del grabado a punta seca.

Gene Kloss, *Enduring Sanctuary*, 1973, etching, drypoint, and aquatint on paper, ed. 37/50, 17 1/2 x 23 in., Albuquerque Museum, gift of James Evans, PC2019.25.9

Enduring Sanctuary incorpora en un mismo grabado tres técnicas de calcografía. La variación de matices de gris se logró mediante la aguatinta. Las líneas más finas y nítidas que se ven por todo el grabado son ejemplos de líneas al aguafuerte y las líneas más suaves, especialmente visibles en las figuras, son ejemplos de punta seca.

Grabado al buril: técnica mediante la cual se crean líneas precisas que se agrandan en el centro y se estrechan en los extremos. Las líneas de incisión se realizan sobre una plancha de metal desnudo utilizando un buril, que es una herramienta con una hoja en forma de «v». A continuación se aplica tinta sobre la plancha y se repasa con un paño, de manera que la tinta se acumula en las incisiones. Se dispone papel húmedo sobre la plancha y se pasan ambos por una prensa, lo que hace que la tinta se transfiera de las incisiones al papel.

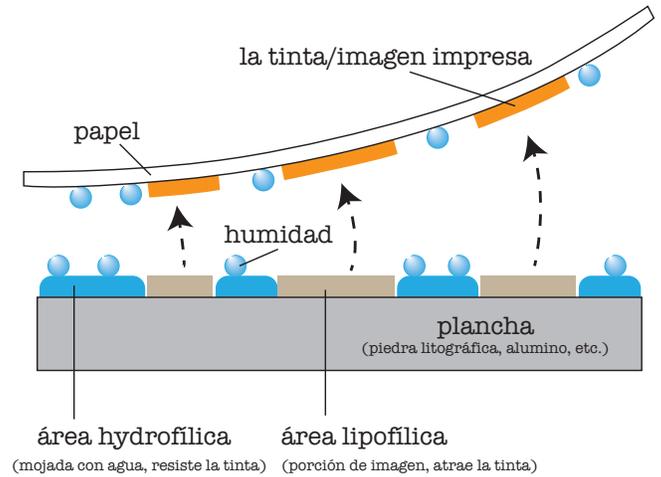
Media tinta: técnica de calcografía mediante la cual la superficie de una plancha metálica se raya uniformemente utilizando una herramienta llamada graneador. Un graneador para media tinta está dentado por la parte inferior y se utiliza balanceándolo con la mano de un lado a otro, una tarea muy exigente. A continuación, se utiliza una herramienta metálica redondeada llamada bruñidor para alisar de manera selectiva ciertas zonas para que retengan menos tinta. Se dispone papel húmedo sobre la plancha y se pasan ambos por una prensa. Las áreas totalmente graneadas transfieren más tinta que las secciones bruñidas, lo que crea las características gradaciones tonales

de la técnica del grabado a media tinta.

Fotograbado: término general que se aplica a cualquier proceso con lámina de metal por el cual se transfiere una imagen a una superficie metálica utilizando medios fotográficos. Se utiliza un baño corrosivo para grabar la imagen sobre la lámina antes de entintarse e imprimirla. Esta técnica también se conoce como grabado fotoquímico.

Litografía

Las impresiones litográficas se crean sobre piedra, una plancha de zinc, mylar o aluminio utilizando tinta o lápiz grasos. Después se aplica una solución química para que la imagen grasa atraiga la tinta y las zonas en blanco atraigan el agua. Luego se transfiere la imagen al papel. Las litografías en offset siguen un proceso diferente que se realiza con una máquina de impresión que traspasa la imagen sobre cilindros de caucho o mantillas y luego sobre el papel.

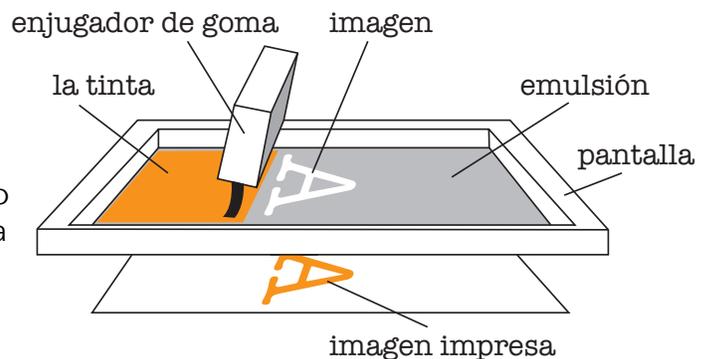

Monotipo

Los monotipos son impresiones únicas que se realizan a partir de un bloque reimprimible, pero que produce una estampa singular. De efecto típicamente pictórico, el monotipo se realiza aplicando pintura o tinta de impresión sobre una lámina lisa de metal, vidrio o plástico, y la imagen se transfiere después al papel presionando con la mano o mediante una prensa. Por lo general, cada plancha solo produce un monotipo, pero a veces se hacen estampas posteriores de la plancha con el pigmento residual que se denominan «pruebas fantasmas».

Serigrafía

Las serigrafías se conocen también como estampado y en ellas la imagen se crea recortando una plantilla o estencil de papel o lámina de plástico. La plantilla se coloca después en un marco con seda, dacrón u otra tela de malla fina sobre ella y, con un enjugador, se aplica la tinta a través de la plantilla.

ANOTACIONES EN LOS GRABADOS

Los grabados artísticos se realizan como una serie de estampas idénticas de edición limitada creados a partir de la misma matriz. Cada estampa de una edición limitada por lo general va numerada en el margen inferior izquierdo con el siguiente formato: número de la edición/ tirada de la edición (por ejemplo: 15/50). Para garantizar que una edición sea limitada, el artista o el impresor puede «cancelar» la plancha marcando una «X» en la cara de impresión una vez terminada. Las tiradas de una edición pueden variar y, además de la edición, se realizan diversas

estampas adicionales a lo largo del proceso, denominadas pruebas, para garantizar que el grabado tiene el aspecto deseado. Estas pruebas no se consideran parte de la edición numerada. Muchas de las siguientes anotaciones de los grabados son comunes en todas las imprentas si bien algunas imprentas tienen sus anotaciones propias para designar las pruebas de impresión.

Prueba de artista (P/A): estampa reservada para el artista y que no se incluye en la edición numerada. La prueba de artista se puede identificar porque lleva la inscripción «P/A» en el margen inferior izquierdo. Las pruebas de artista también pueden ir marcadas con las siglas francesas «E.A.» de «epreuve d'artiste».

Prueba final (P/F) (*Bon à Tirer, B.A.T.*): estampa que no se incluye en la edición y que se traduce del francés como «buena para la tirada». Se trata de la prueba final que tanto el artista como el impresor aprueban para la impresión e indica cómo debe aparecer cada estampa del resto de la edición. La marca «B.A.T» suele aparecer en el margen inferior izquierdo.

Prueba de color (P.C.): una prueba de color se hace para probar los colores que mejor expresan la intención del artista. Las pruebas de color se hacen normalmente antes de aprobar la copia B.A.T.

Edición variable (E/V): edición que utiliza una matriz común para todas las estampas, pero incorpora elementos adicionales, como por ejemplo un fondo pintado a mano, que son únicos en cada estampa individual de la edición.

Fuera de comercio (F/C) (*Hors Commerce, H.C.*): estampa que no está incluida en la edición y por lo general no se vende, sino que está reservada para regalarla a galerías y museos con el fin de promocionar al artista y su edición.

Prueba de impresor (P/I): estampa reservada para el impresor que no está incluida en la edición numerada y se obsequia al impresor en agradecimiento por su trabajo. La prueba de impresor se puede identificar por la inscripción «P/I» y suele encontrarse en el margen inferior izquierdo. El número de la prueba de impresor puede variar dependiendo de cuántos impresores participaron en la edición.

Prueba de ensayo (P/Ensayo): la prueba de ensayo se hace para que el artista pueda examinar y perfeccionar los detalles más complejos del grabado antes de comenzar a imprimir la tirada oficial. Las pruebas de ensayo pueden variar ligeramente de la edición final.

Prueba realizada (Working Proof, W.P.): se trata de pruebas que el artista ha alterado a mano, normalmente dibujando o pintando sobre la estampa para indicar cambios posteriores en la composición sobre la plancha de impresión.

GLOSARIO

à la poupée (del francés «con una muñeca»): técnica de entintado en calcografía que se utiliza para realizar grabados en color aplicando diferentes colores de tinta a una misma plancha de impresión utilizando tarlatanas, una para cada color. La «muñeca» se refiere a la tarlatana (bola de tela) que se utiliza para aplicar la tinta.

Ácido: solución corrosiva con la que se graba una plancha metálica para la impresión calcográfica. La concentración del baño de ácido se mide de forma precisa, al igual que el tiempo de inmersión de la plancha.

Baren: utensilio manual que se utiliza para frotar la parte posterior de la lámina de papel con el fin de levantar la tinta de la matriz.

Mordida: acción mediante la cual el ácido actúa sobre una plancha metálica para inscribir una imagen. Se denomina también *grabado al ácido*.

Sangrado: impresión que se extiende hasta el borde de una lámina o página.

Rodillo de mezcla: también llamado rodillo en arco iris o rodillo de división de colores, se emplea en una técnica que consiste en aplicar uno o varios colores con un mismo rodillo sobre una piedra o superficie en relieve. Los colores impresos presentan una transición suave y difuminada de un color a otro.

Brayer: rodillo de mano que se utiliza para diseminar la tinta sobre una matriz.

Bruñidor: herramienta redondeada y curvada que se utiliza para hacer cambios en una plancha metálica una vez que se ha rayado. Cuando se utiliza con aceite, el bruñidor atenúa las marcas después de haberlas reducido raspando el metal con una herramienta llamada rascador.

Rebaba: pequeños depósitos de metal desplazado que se forman al utilizar cualquier punta afilada (normalmente una herramienta llamada aguja) para dibujar sobre una plancha. En la técnica de punta seca, las rebabas se adhieren a las incisiones, creando líneas suaves características en el grabado.

Cancelación: término que se aplica a cualquier método utilizado para garantizar que una plancha o matriz que ha servido de base para imprimir una edición limitada no se pueda volver a usar para producir nuevas estampas. A veces se raya o altera la imagen; otras veces se corta por completo la plancha y se recicla.

Chine-collé: proceso que consiste en adherir un trozo de papel a otro utilizando un líquido adhesivo y pasar ambos por la prensa de impresión. *Chine* viene del francés y significa «China», en referencia al papel asiático fino que se utilizaba originalmente para esta técnica y *collé* significa «pegado».

Marca de imprenta: marca o sello que se aplica con una herramienta de estampación en el margen de un grabado. Existen marcas específicas de imprentas así como de impresores individuales y, a veces, algunos artistas tienen su propio sello. La marca de imprenta tiene un sentido particular para el impresor y el editor y, junto con la firma del artista, sirve para reforzar la autenticidad del grabado.

Colografía: técnica de impresión en relieve en la que se utiliza cualquier combinación de elementos como cartón, tela, pinceladas, carborundo (polvo abrasivo) u objetos recogidos, que se adhieren a una plancha, luego se entintan y se imprimen.

Estampación: impresión de un elemento en relieve sobre papel húmedo sin tinta que produce una impresión tridimensional del objeto. Esta técnica a menudo se denomina estampado «ciego».

Barniz: cualquier material resistente al ácido que se utiliza para proteger la plancha de grabado del ácido. Los barnices utilizados más habitualmente son la cera, el asfalto, la laca, la colofonia y el jabón.

Impresión: cualquier estampa numerada de una edición finalizada.

Tipografía: técnica en relieve para imprimir caracteres amovibles (aunque también se pueden utilizar bloques con imágenes). Se colocan piezas de metal, madera o polímero con una altura estándar en la base de la prensa. Como la tinta se transfiere desde la superficie de los bloques aplicando presión, la impresión tipográfica se reconoce por las formas impresas con relieve.

Matriz: superficie física que se puede manipular para retener tinta, que luego se transfiere al papel. La mayoría de las matrices (aunque no todas) pueden imprimir la misma imagen muchas veces. Las matrices que se utilizan para hacer grabados pueden ser bloques de madera, láminas de linóleo, planchas metálicas, láminas de plexiglás y bloques de piedra caliza.

Mylar: material similar al poliéster o el plástico que se emplea en litografía. Los artistas pueden dibujar directamente sobre el mylar y después transferir la imagen a una placa litográfica fotosensible que luego se imprime.

Litografías offset: litografías que se imprimen transfiriendo una imagen desde una piedra o una plancha a una superficie intermedia y después al papel de impresión.

Open Bite (mordida abierta): técnica de calcografía en la que se exponen al ácido áreas más grandes y abiertas de la plancha.

Plancha: pieza de metal lisa, normalmente de cobre o zinc, que se utiliza para crear una imagen para imprimir.

Marca de la plancha: impresión indentada de los bordes de una plancha en el papel. Si se ha limpiado la tinta de los bordes de la plancha, la marca de la plancha aparecerá simplemente como una indentación. De lo contrario, retendrá la tinta de forma irregular y se imprimirá como una línea discontinua. La presencia de una marca de la plancha es señal de que el grabado se realizó con el método de calcografía, pero no todas las calcografías muestran una marca de la plancha. A veces el papel es del mismo tamaño (o más pequeño) que la plancha, o el grabado queda recortado dentro de la marca de la plancha una vez impreso.

Pochoir (estarcido): proceso de impresión en estarcido mediante el cual la tinta se aplica con un pincel o brocha a través de una serie de estenciles o plantillas para lograr una imagen en color definitiva.

Impresor: especialista que proporciona asistencia técnica durante todo el proceso de impresión. Un maestro impresor puede contar con un grupo de asistentes. A lo largo de la historia, el grabado se ha caracterizado por ser un proceso de producción con división de tareas, en el que artista e impresor colaboran para realizar funciones diferentes.

Prueba: estampa impresa que no se considera parte de la edición numerada. Algunos ejemplos de pruebas son las estampas hechas antes de la edición, que se conocen como «pruebas de estado», así como las que se hacen en el momento de la edición, pero que se reservan para el artista o el impresor.

Editor: entidad responsable de financiar el desarrollo y la producción de una edición. Habitualmente, como contraprestación recibe un porcentaje de la edición o de los beneficios de la venta de esta. Algunas imprentas publican sus propias ediciones.

Tirar: acción de imprimir un grabado transfiriendo la tinta al papel bien de forma manual bien utilizando una prensa.

Registro: sistema que garantiza que se puedan imprimir varias planchas con una alineación precisa (una sobre la otra) para crear una misma impresión.

Protector o barniz: material resistente al grabado al ácido (por ejemplo una base rígida o asfalto)

que se aplica a la plancha para impedir que la solución de ácido corroa la superficie. El artista raspa el protector con una variedad de herramientas para el grabado: las rayas se graban en la plancha dejando al descubierto el metal desnudo ante el ácido.

Reacuñación: una reacuñación es una estampa producida a partir de la matriz de un grabado original que no se imprimió como parte del proyecto editorial original o como parte de un proyecto editorial posterior relacionado. Una reacuñación es una impresión posterior de un proyecto editorial no relacionado.

Rodillo: herramienta que se utiliza para diseminar la tinta sobre una matriz.

Ruleta: una ruleta es una herramienta con una pequeña rueda texturizada en la cara exterior. Se emplea en procesos de calcografía haciéndola rodar sobre la plancha. La ruleta crea marcas amplias que retienen la tinta en diferentes grados y así se crea una variación de tonalidades en el grabado final.

Estados: una vez terminada una edición, a veces se modifican las planchas para producir lo que se conoce como segundo estado. Pueden tener un número diferente en la edición con respecto al primer estado.

Estado único: cada impresión es original y diferente de cualquier otra de la edición. Cada una de ellas puede, por ejemplo, estar coloreada a mano con diferentes colores o puede tener algún otro tipo de cambio.