

EL COLLAGRAPH Y LA PULPA DE PAPEL

DEFINICIÓN DE COLLAGRAPH

Se llama *Collagraph* a una técnica de Grabado en la que la matriz se crea fundamentalmente con adiciones sobre su superficie, bien de materias o de elementos texturales y objetuales. Se imprime sobre papel y entintando y limpiando la matriz como en el grabado tradicional.

También se llama a esta técnica *Grabado Matérico y Técnicas Aditivas*.

APORTACIONES:

Fuentes hace dos aportaciones a esta técnica. La primera en el año 1988 y la segunda en el 2007.

En el año 1988 Fuentes introduce un producto aditivo que por sus características plásticas ha abierto un amplio campo de posibilidades dentro del *Collagraph: la masilla de poliéster*. En el 2007 Fuentes introduce un nuevo campo de exploración creativa en dentro de esta técnica a establecer una relación directa entre el *Collagraph* y la *pulpa de papel*. Esta nueva integración de estos dos medios abre otra vía de creación dentro de esta técnica.

A continuación se realiza un estudio pormenorizado de las implicaciones de esta nueva técnica del *Collagraph con la Pulpa de Papel*.

EL COLLAGRAPH Y LA PULPA DE PAPEL.

AÑO DE LA APORTACIÓN: 2007

Esta técnica se fundamenta en relacionar dos procesos técnicos de origen y naturaleza distintos para establecer nuevas claves creativas dentro del campo de la obra gráfica.

Por una parte, el Collagraph, que deriva directamente del Collage, es la prolongación de este medio de creación a través de la cual la imágenes únicas se pueden convertir en múltiples. El Collagraph fue un nuevo y revolucionario modo de entender el grabado y la Imagen Múltiple. Su efecto fue tan importante que aún hoy sigue siendo un proceso de indiscutible actualidad por sus constantes y renovadas aportaciones al campo de la Gráfica.

Son artistas que han realizado propuestas dentro de este campo: Rolf Nesch, como uno de los precursores, Boris Margo disolviendo los plásticos como soporte alternativo al metal, Edmund Casarella creando matrices a partir de cartones desgarrados superpuestos a una plancha rígida, Ronal Ginzel, Glen Alps, Gabor Peterdi, Michel Ponce de Leon, Jon Ross, Clare Romano, Misch Korn, Francois Portelette, Fiorini o Hadju y en España Antoni Clave, Lucio Muñoz o Salvador Soria. Las experiencias anteriores de Fuentes con la aportación de un nuevo proceso de collagraph empleando la masilla de poliéster, fueron determinantes para dar un paso más al relacionarlas con la pulpa de papel. La primera aportación que realiza Fuentes en torno al Collagraph fue en la realización de la serie a Silver Geometry acabada en 1988 y expuesta en la galería Albatros de Madrid. En los grabados emerge un nuevo lenguaje desde

parámetros procesuales y técnicos nuevos para el Grabado tradicional y la realización de Grabados en gran formato de medidas hasta 200 × 200 cm.

Por otra parte, las experiencias previas de Fuentes con la pulpa de papel fueron esenciales en la deducción de esta nueva técnica en la que se ponían en relación estas dos alternativas. En el año 2005 Fuentes realiza un estudio exhaustivo sobre las alternativas de la pulpa de papel además de varias series en las que las imágenes están realizadas con este material. El Collagraph aporta esencialmente en las imágenes finales la cualidad textural de las mismas. El propio carácter gráfico de la matriz condiciona y limita dos aspectos. El campo de color y el de la definición textural. Estos dos aspectos se van a incorporar desde su fusión con una nueva alternativa que es la creación del soporte final de la imagen con Pulpa de Papel.

Por otra parte, la incorporación de la pulpa de papel en el proceso de la Obra Gráfica tiene unas consecuencias revolucionarias ya que penetra y transforma uno de los aspectos de este medio que tradicionalmente había sido intocable: la hoja de papel como soporte final de la estampación. La matriz obtenida con el Collagraph no será entintada sobre una hoja de papel de estampación convencional sino que se creará una hoja conformándola sobre la propia matriz, de modo que al aplicar la pulpa directamente sobre la matriz toma su forma en sus relieves y detalles con una definición del 100 %. La identidad plástica de la imagen es muy distinta y más si al aplicar la pulpa se desarrollan los numerosos recursos de esta alternativa, entre ellos los que se derivan del uso de la pulpa de color. La pulpa de papel en relación con el Collagraph aporta una dimensión más intensa de la tactilidad de la imagen y una nueva forma de color al integrar dos formas de color muy distintas: el color-tinta y el color-pulpa en relaciones de superposiciones parciales, veladuras y efectos texturales que solo se pueden generar desde esta relación.

EL PROCESO TÉCNICO.

Para la creación de imágenes con este proceso daremos los pasos siguientes.

En primer lugar, el soporte sobre el que se crea la imagen-matriz es de madera, concretamente DM o contrachapeado. Este es un material alternativo al metal del grabado tradicional que tradicionalmente se ha asociado a la xilografía. Una de las posibilidades que tiene este material es la de realizar imágenes de grandes dimensiones y desarrollar lo que se llama Grabado Mural. Otra posibilidad que ofrece este material es que nos permite crear la imagen tallando directamente con cuchillas, formones o fresadoras eléctricas, facilitando una acción creativa directa y espontánea de trazado. Otro de los aspectos interesantes del mismo es su posibilidad de estampación entintando en la talla o en el relieve, produciendo efectos de línea blanca, negra o de contorno según el modo de estampación.

Por otro lado, la consistencia de este soporte nos ofrece la posibilidad de poder adherir sobre la superficie de madera sustancias como la resina sintética, concretamente la masilla de poliéster. Este producto tiene la propiedad de ser pastoso en su estado puro, adquiriendo una gran dureza una vez actuado el catalizador sobre la resina. La cualidad pastosa nos permite tratamientos texturales directos de una gran plasticidad de relieve, así como una gran variedad de efectos gráficos, derivados estos de los diferentes útiles con los que se puede aplicar la masilla y de los modos de hacer los trazados. La masilla además posee una gran capacidad para hacer registros precisos de superficies de objetos o de texturas y rugosidades

de cualquier naturaleza. Esta alternativa amplía el campo experimental conceptual, pudiendo registrar huellas del mundo táctil que nos rodea.

Además, la cualidad de este soporte de madera permite una tercera alternativa gráfica, a través de la cual se puede dotar a la imagen de valores caligráficos y de manchas tonales o planas: esto es posible a través de la incorporación de materias en forma de granos de distinto grosor como arena, marmolina o carborundo, que mezclados con un barniz quedan sujetos y bien adherido a la superficie de la matriz. La micro-texturación de los granos hace que en el posterior entintado la tinta quede retenida en ellos pudiendo reflejar una gran variedad de valores tonales en la estampa final.

Estas alternativas, la masilla y los materiales granulados, constituyen la esencia del carácter del Collagraph que la matriz se crea añadiendo elementos a la superficie, a diferencia del grabado tradicional en el que la matriz metálica se forma eliminando parte de la superficie, bien de modo mecánico o bien químico. Esto no pasaría de ser una curiosidad en los procesos de imagen múltiple si no fuera por lo que implica de innovación en el lenguaje plástico aplicado al a las imágenes y en las diferentes formas de concebirlas. La estampación de este tipo de matrices implica además utilizar útiles y recursos distintos, lo cual se suma al interés particular de la propia técnica ya la enorme importancia que ha tenido en el siglo XX tanto técnica como conceptualmente.

La primera fase del proceso se centra en el aprovechamiento de la materia del soporte-matriz que en este caso es madera de DM de 5 mm. de grosor. Sobre este soporte podemos realizar acciones de tallado como se realiza en el proceso de la Xilografía. De este modo se puede tallar con gubias o cuchillos para crear los contornos de las formas, tallar las zonas claras o de luces de la imagen o tallar los elementos texturales de la misma. Por otra parte y con sierra de calar se pueden hacer perforaciones en la matriz o cortarla en formas irregulares como si se tratara de un puzle.

La segunda fase del proceso consiste en la incorporación en la imagen de elementos texturales a través de la masilla de poliéster. Para esta alternativa usaremos masilla de poliéster a la que se añade catalizador para que en un tiempo corto adquiera una gran dureza se convierta en parte de la matriz permanente. Paso a continuación a describir algunos de los recursos propios de esta alternativa.

1. Aplicación de una capa de masilla uniforme sobre la cual y en estado mordiente trazamos caligrafías de dibujo o contornos de formas.
2. Aplicación de una capa de masilla uniforme sobre la cual y en estado mordiente trazamos con rasquetas estriadas.
3. Aplicación de una capa de masilla uniforme sobre la cual y en estado mordiente presionamos con una superficie plana y la despegamos en el mismo estado.
4. Aplicación de la masilla con una espátula pequeña con la que vamos creando la textura específica del elemento que se representa a través de aplicaciones progresivas en las que se va alternando la aplicación con el lijado de las zonas que sobresalen.
5. Aplicación de una mezcla licuada de masilla de poliéster y resina de poliéster para crear efectos de dripping de materia en la imagen. En este caso es aumenta la proporción de catalizador en la mezcla para conseguir un endurecido adecuado en la materia final.

6. aplicación de una capa de masilla uniforme sobre la cual presionamos una textura sintética u orgánica a la que previamente le hemos aplicado desmoldeante. El desmoldeante usado para esta alternativa es el FCA Cera desmoldeante de la casa Plastiform.

Se funden 20 grs. de cera y se añaden 100 cm. cúbicos de aguarrás mineral de modo que queda lista para aplicar. Una vez aplicada a brocha sobre la textura se seca intensamente con secador de pelo y está lista para ser presionada sobre la masilla en estado mordiente.

La tercera fase del proceso se centra en la aportación de valores tonales a la imagen que se obtendrá a través de dos recursos: el polvo de carborundo y la pintura de esmalte. Se pueden obtener manchas planas y caligráficas espolvoreando polvo de carborundo sobre barniz de poliuretano aplicado previamente con un pincel. Se pueden obtener manchas tonales aplicando a pincel una mezcla de barniz de poliuretano al 50% con aguarrás a la que se añade el polvo de carborundo. Para obtener tonos muy claros se puede aplicar sobre la matriz pintura de esmalte a pincel o vertida como un dripping.

La cuarta fase del proceso es la estampación de la matriz sobre la pulpa de papel en vez del usar el papel convencional de la estampación en talla.

Hay numerosos modos de crear efectos en las imágenes a partir de la creación a través de la pulpa, uno de ellos es el texturizado, que se obtiene triturando poco la pulpa de colores, se pueden obtener gran variedad de colores y matices, a partir de las mezclas entre pulpas de distintos colores. Se pueden obtener efectos de trazos caligráficos muy ágiles y espontáneos a partir del uso de dosificadores, también se puede aplicar las pulpas de distintos colores por capas con secados intermedios o incorporar elementos texturales u ornamentales en la propia pulpa, tales como telas, lanas, plumas, papeles cortados, etc. Todas estas posibles acciones y recursos constituyen un ejemplo del gran abanico de elementos de construcción de imágenes posibles con la pulpa que contribuyen a la riqueza de los resultados y facilitan la personalización de los mismos según cada artista y sus peculiares objetivos creativos.

Pasamos, pues, a describir dos alternativas plásticas que surgen de esta fusión y que sirven de indicador del campo de posibilidades con que cuenta esta técnica.

Una de las alternativas se da partiendo de crear una matriz aditiva y sobre ella aplicar la pulpa de papel de varios colores para así obtener una imagen final de colores. Con ello se aprendía a combinar las estructuras formales y las texturales de la matriz adictiva con los recursos propios de las pulpas coloreadas sin el paso final por la estampación calcográfica.

La segunda opción parte de la anterior, pero añadiendo un paso más para la obtención de los resultados definitivos. Consistía en que una vez obtenida la imagen en pulpa de papel de colores, la matriz en entintada con tintas calcográficas, aplicando los recursos propios de la estampación hueco. A continuación se pasaba por la presión del tórculo la matriz entintada junto con la imagen en pulpa de papel de colores. El resultado es un diálogo, una complementariedad de dos modos de plantear imágenes en color, de cuya fusión nace uno de los resultados de tal riqueza, extrañamiento y singularidad que muestran en los resultados su carácter inédito y en consecuencia dan sentido a este curso.

En la segunda opción, en las que la imagen pasa por la estampación calcográfica, se abre un nuevo campo de recursos que son los que se derivan de la estampación calcografía de los

procesos aditivos y que permiten al alumno, en esa fase final de la imagen, incorporar recursos que la conduzcan a un resultado más aproximado a su idea inicial o también a la mayor efectividad expresiva de la idea planteada. De este modo se plantean las siguientes alternativas:

1. Sobre la matriz de madera y con la imagen entintada se pueden superponer matrices parciales de plástico talladas o hechas con carborundo y entintadas con distintos colores para imprimirlas a la vez.
2. Del mismo modo las plantillas de plástico pueden ser entintadas a rodillo y estampadas a la vez que la matriz de madera.
3. Se puede entintar la misma matriz con distintos colores aplicados por zonas.
4. Se puede entintar la matriz a rodillo toda ella o solo parcialmente y con colores en zonas fundidos con el entintado a rodillo.
5. Se pueden usar tintas metalizadas para la estampación tanto en talla como a rodillo en relieve.
6. Se pueden introducir distintos elementos encolados en la imagen en el mismo momento en el que se realiza la estampación de la matriz. Se pueden encolar cartulinas de colores, fotocopias en B/N o en color, papeles metalizados, papeles de periódico, papeles de empapelar paredes, telas, puntillas y hojas de árboles secas.

GRABADOS REALIZADOS CON ESTA TÉCNICA

Autora: Encarna Cepedal.

Año: 2007.

120 x 80 cm.

Collagraph en pulpa de papel.

Autora: Inma Gimenez.
Año: 2007.
120 x 80 cm.
Collagraph en pulpa de papel.

Autor: Alberto Valverde.
Año: 2007.
120 x 80 cm.
Collagraph en pulpa de papel.

Autora: Gema Climent.
Año: 2007.
120 x 80 cm.
Collagraph en pulpa de papel.