

Los grabados son obras de arte que tienen la particularidad de ser originales múltiples. El artista trabaja sobre distintos materiales (madera, metal, plásticos u otros) para hacer una matriz de la cual pueden imprimirse uno o más ejemplares casi exactamente iguales. La matriz terminada no es aún la obra definitiva. El grabado original es la impresión en el papel de la imagen matriz. Un número en cada grabado indica la cantidad de ejemplares impresos y el orden que ha correspondido a cada uno de ellos en la impresión.

Las técnicas del grabado son a menudo complejas; están sufriendo modificaciones a través de la experimentación y a veces varias técnicas pueden ser usadas en combinaciones. La imagen matriz, habitualmente se imprime en negro o en tintas de colores sobre papel, plexiglás, metal, etc. Las imágenes pueden ser impresas en papel sin tinta.

Las diversas técnicas usadas por los grabadores hoy día están relacionadas en diferentes grados a los métodos usados por la imprenta para la producción en masa. Los cánones para valorizar los grabados como obras de arte originales, y diferenciarlos de las simples reproducciones, están basados generalmente en la magnitud de la participación personal del artista en el proceso de crear la imagen matriz y en la fase de la impresión final.

La gran popularidad y difusión del grabado se explica porque ofrece al artista una enorme variedad de recursos expresivos, materiales y métodos de trabajo y, por otra parte, el hecho de su producción múltiple, permite obtener una obra original de fácil disponibilidad para un mayor número de personas.

Las técnicas del grabado pueden agruparse en cuatro categorías:

1. **De relieve** (procesos mecánicos): Xilografía y Linóleo.
2. **De incisión** (procesos mecánicos): Buril y Punta seca.
3. **De recorte** (Esténcil): Serigrafía.
4. **De superficie** (Proceso químico): Litografía.

1. Técnicas de relieve:

En estas técnicas la imagen matriz es dejada en relieve como líneas o superficies planas, después que las zonas que va a ser dejadas libres han sido rebajadas o cortadas. La imagen matriz puede ser también construida sobre la superficie de la plancha, pegando recortes de metal o cartón. Para imprimir la tinta se aplica con un rodillo sobre este relieve. La madera y el linóleo son los materiales más importantes en estas técnicas. Las herramientas usadas son cuchillos o gubias y el artista talla y recorta las partes de la superficie que no desea imprimir.

Para imprimir se aplica con rodillo la tinta relativamente gruesa sobre la superficie de la plancha, se cubre con el papel y se somete a presión de mano o de prensa, la cual transfiere la tinta y deja una ligera mella en la superficie del papel.

1.1. Linóleo:

Este procedimiento, ampliamente usado en el s. XX, produce fuertes y lisos efectos de líneas o de amplias superficies planas.

1.2. Xilografía:

Esta es la más antigua de las técnicas del grabado; comenzó a ser utilizada en Europa alrededor del año 1.400 d. c. para hacer imágenes religiosas sobre papel. esta técnica produce líneas fuertes o amplias superficies planas, que a menudo conservan la textura propia de la madera. En la xilografía tradicional el artista usa una gubia o cuchillo, cortando y rebajando el taco de madera blanda las partes que no se quiere imprimir.

2. Técnicas de incisión:

Se aplica a los procesos en que se rompe la superficie de una plancha, haciendo incisiones en forma de surcos (punta seca, buril, aguafuerte), fosas (aguatinta) y otras ranuras. Corrientemente se utiliza una plancha de metal (cobre o zinc) y algunos artistas contemporáneos usan plásticos. A menudo varias técnicas de incisión son combinadas en la preparación de la imagen matriz.

Para imprimir esa matriz, se introduce la tinta en las incisiones presionando con fuerza con un tampón de fieltro entintado; el exceso de tinta es entonces limpiado de la superficie pulida de la plancha. Se lleva esa matriz a la prensa y sobre ella se coloca el papel húmedo. la fuerte presión empuja el papel en las incisiones, recogiendo la tinta depositada en ellas.

2.1. Aguafuerte:

Técnica adoptada por los grabadores del s.XV en la decoración de armaduras, y especialmente desarrollada por Rembrandt. esta técnica es comúnmente utilizada para producir efectos lineales.

En los tradicionales procesos el aguafuerte lineal, se cubre la plancha con un barniz resistente a la acción del ácido nítrico. En seguida con una aguja de acero se dibuja sobre esta plancha así recubierta. Se la sumerge después en ácido, el cual graba surcos donde el metal ha sido dejado al descubierto por la aguja de acero.

Los grabadores contemporáneos han enriquecido la técnica con el fin de ganar efectos de textura, colocando una cera más blanda sobre la plancha; se presiona luego sobre ésta con diferentes objetos y se puede aún dibujar con cualquier elemento, el ácido atacará la plancha en las zonas así caprichosamente descubiertas.

2.2. Aguatinta:

Desarrollada en el s. XVIII y aplicada con gran maestría por Goya, el aguatinata es principalmente utilizada para diseños creados en valores tonales (su nombre proviene de "agua teñida"). En el método tradicional, el artista prepara su imagen matriz cubriendo su plancha de metal con un polvo de resina, el que al derretirse produce una base más o menos porosa. El artista protege alguna zona que no quiere imprimir aplicando un barniz líquido sobre ella y sumerge la plancha en ácido, el cual muerde las zonas no barnizadas y forma

a través de los poros pequeñas fosas en la plancha, las cuales retendrán la tinta para la impresión.

Como en el aguafuerte, el artista puede profundizar las fosas en ciertas áreas para obtener un color más profundo, protegiendo las otras zonas descubiertas al ácido otra vez.

Una reciente y popular variación de la técnica del aguafuerte es la llamada “lift ground”, con la cual el artista puede lograr efectos más directos y más pictóricos. Este se realiza con un pincel libremente sobre la plancha de metal, con almíbar de azúcar u otra solución soluble similar.

Después que ésta se ha secado, la superficie completa se cubre con una delgada capa de barniz líquido y la plancha se sumerge en el agua. El azúcar absorbe el agua a través del barniz y al disolverse éste levanta el barniz sobre ella y deja expuesta la superficie de la plancha, donde el azúcar se aplicó, formando el diseño. La plancha se le aplica, luego, el tratamiento de la aguafuerte.

2.3. Buril:

Técnica desarrollada antiguamente por los artesanos metalúrgicos, fue adoptada por los grabadores durante el Renacimiento.

Es utilizada tradicionalmente para dar efectos agudos o tonos claramente definidos. El artista hace una imagen matriz sobre una plancha de metal con un instrumento de acero en punta, el buril, con el cual enérgicamente abre surcos que luego retendrán la tinta de imprimir. Los artistas en la actualidad usan, a veces, instrumentos más modernos que el tradicional buril como taladros eléctricos, creando, a menudo, amplias áreas o cavidades irregulares en la plancha.

2.4. Punta seca:

Empleada magistralmente por Rembrandt en el s. XVIII, es usada principalmente para efectos lineales aterciopelados. El artista prepara su imagen matriz, rayando su dibujo en una plancha de metal blando con una aguja de acero, produciendo incisiones que retienen la tinta. El metal desplazado por la aguja a ambos lados de los bordes de los surcos, se deposita en una cresta irregular de metal o “rebarba”. Entintada e impresa esta rebarba, da a la línea de punta seca una calidad única, como la presión de la prensa la aplana con facilidad, se pueden producir, relativamente, pocas impresiones.

3. **Técnicas de recorte**

En estas técnicas, el procedimiento de estampar es a través de superficies que son dejadas descubiertas para dejar pasar la tinta.

3.1. Serigrafía:

Esta es la técnica de recorte más usada por los artistas. Fue desarrollada en los Estados Unidos durante la década de 1930, y es particularmente adaptable a efectos planos o pictóricos. El nombre es derivado de la palabra griega “serikos” que significa “seda”, porque es una pieza de seda fina estirada en un bastidor de madera, lo que se necesita como instrumento básico. Para preparar la imagen matriz, el artista tapa la malla de seda en las áreas que no desea imprimir, usualmente por medio de una película adhesiva; o bien dibuja sobre la seda con tinta o lápiz graso, cubriendo luego la superficie con un

apresto soluble en agua y se lava la malla con bencina, donde el diseño grasoso fue dibujado. El papel es colocado debajo del bastidor y la pintura es forzada a través de la malla con una espátula de goma dura. Los artistas preparan también la seda pintándola con una película de gelatina fotosensitiva, sobre la cual se coloca una diapositiva fotográfica transparente. Al exponerse a la luz, las áreas oscuras de la foto protegen la gelatina, la cual se va endureciendo donde la luz ha penetrado. El bastidor es entonces sumergido en agua caliente para sacar la gelatina que ha estado protegida de la luz.

4. Técnicas de superficie

Estas técnicas describen los procesos en los cuales la impresión es hecha en una superficie plana.

- 4.1. **Litografía:** Este proceso, el más usado de las técnicas de superficie, se inventó en Alemania a fines del s. XVIII y fue desarrollado por los artistas del s. XIX tales como Daumier y Toulouse-Lautrec. Permite una gran libertad de expresión; en él se pueden producir efectos lineales, planos tonales o pictóricos. El nombre del proceso se deriva de la palabra griega “lithos” que significa piedra, ya que tradicionalmente ha sido una piedra caliza granulosa, sobre cuya superficie el artista ha creado su imagen matriz con una sustancia grasosa, tinta o lápiz litográfico. La piedra es entonces tratada con productos químicos para alterar su textura y hacerla más receptiva a la tinta donde se ha aplicado el diseño y más absorbente al agua en las áreas libres. Después que toda la piedra ha sido humedecida con agua, una tinta grasosa es extendida sobre ella con un rodillo, ésta se adhiere a la piedra donde el diseño grasoso ha sido aplicado, y es repelida en las áreas impregnadas en agua que han permanecido vírgenes. El papel húmedo es finalmente depositado sobre la piedra y ambos son pasados a través de las prensas para transferir el dibujo al papel.

En la litografía contemporánea son usadas muy a menudo planchas de metal o de plástico en vez de piedras.