

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz

Directora de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Universidad Autónoma Metropolitana

Experimentación en técnicas de diseño e impresión para generar muestrarios y bancos de información y consulta para producción gráfica en serigrafía y grabado

Periodo: 23 de enero del 2018 al 28 de noviembre de 2018

Proyecto: XCAD000248

Responsable del proyecto: Mtra. Mónica Catalina Durán McKinster

Asesor interno: Mtra. Mónica Catalina Durán McKinster

José Ángel Ruiz García

Matricula: 2142038875

Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica

Tel: 1272 0910

Celular: 044 55 7694 7791

Correo electrónico: anhellstudio@gmail.com

Introducción

En la Licenciatura de Diseño de la comunicación gráfica se busca dar un panorama de todas las posibilidades que contempla una comunicación visual, esto va desde darle un valor a los medios tradicionales hasta cómo integrarlos en las aplicaciones digitales, después de todo; comprendiendo las bases e historia es como se puede sacar un mayor provecho de la tecnología, por ello se busca incentivar al alumno en la comprensión de los principios de grabado.

El uso del taller de grabado “Bárbara Paciorek” en la UAM Xochimilco tiende a ser muy limitado, tanto por la cantidad de alumnos como por los profesores que se ven rebasados por la demanda de necesidades tan distintas, debido a los intereses de cada alumno, esto a su vez desalienta a los que puedan estar más interesados en determinadas técnicas o aprender más a fondo algún proceso.

En los dos trimestres en los que se toma el taller de grabado (4to y 8vo) se toman cuando mucho tres técnicas por módulo, debido a que solo se cuenta con herramientas limitadas, como por ejemplo, un solo tórculo operante, así como zonas donde trabajar y material de limpieza. Todo esto sumado a la poca cantidad de material gráfico como referencia e instrucciones que hacen más compleja la elaboración de algún trabajo sin la presencia de algún maestro.

Es por eso por lo que se desarrolló el proyecto: **Experimentación en técnicas de diseño e impresión para generar muestrarios y bancos de información y consulta para producción gráfica en serigrafía y grabado**, enfocándonos específicamente al apartado de grabado.

Objetivos generales:

- Generar material de apoyo a la docencia, tanto para que el docente explique las técnicas de grabado como para que pueda consultarse por los alumnos.
- Incentivar a los alumnos a explorar otras técnicas en el taller de grabado.

Objetivos específicos:

- Elaborar un muestrario permanente con estampas de las técnicas básicas de grabado tradicional.
- Explicar de manera teórica y práctica cómo se elabora cada técnica.
- Mostrar de manera práctica cómo se usa cada herramienta y los métodos para lograr óptimas impresiones.

Objetivos del prestador del servicio

- Reforzar y aplicar los conocimientos sobre grabado en hueco y en relieve adquiridos durante la licenciatura.
- Incentivar a los estudiantes a desarrollar sus aptitudes mediante la muestra clara de las técnicas de grabado.

Metodología

- Analizar el acervo de estampas con que cuenta el taller de grabado, compuesto por una gran cantidad de grabados hechos por alumnos de generaciones anteriores. (20 años de generaciones aproximadamente)
- Seleccionar las mejores muestras existentes en ese acervo y catalogarlas por técnicas.
- Planear la producción de grabados que sirvan de complemento de las técnicas seleccionadas para completar la información que se desea comunicar.
- Establecer un formato de soporte general para la elaboración de las técnicas a desarrollar.
- Diseñar imágenes que muestren cada técnica de manera clara.
- Realizar el proceso técnico de cada grabado.
- Registrar fotográficamente paso a paso el método de trabajo en cada grabado.
- Imprimir cada placa trabajada y hacer un tiraje corto, 10 impresiones.
- Redactar e ilustrar la información a comunicar.

- Elaborar digitalmente un catálogo con la información de cada proceso de grabado e impresión.

Las técnicas mostradas se presentarán en estado físico, estampas en papel de algodón y la información de procedimientos y técnicas se explicarán en medio digital para que esté al alcance de cualquier dispositivo electrónico.

Desarrollo del Proceso

La creación del muestrario exigió una serie de experimentaciones para definir el tamaño funcional para su correcta exhibición ante los alumnos, así como una serie de filtros para seleccionar del material ya creado en años anteriores, estos servirán para mostrarles a los estudiantes los resultados que se pueden lograr con el correcto uso del material en el taller. Esto se llevó a cabo en varias sesiones, de manera meticulosa, para poder reflejar en su máxima expresión. También se seleccionaron obras que tengan errores comunes en y el por qué suceden.

Hubo una serie de problemáticas presentes en la definición del material, en primer lugar; la incompatibilidad de formatos ya que había algunos que excedían los 40 cm de altura y otros que no superaban los 10 cm. En segundo: la diferencia de papeles y su poca garantía de durabilidad ante la constante manipulación, otra problemática se presentó al observar que una gran cantidad de obras no presentaba autoría y eso dificultaría su exposición al público.

Al finalizar la selección de los materiales que tentativamente se podrían mostrar se creó una lista de las técnicas de las cuales se tiene registro y otra lista con un panorama más amplio de las diferentes técnicas que es posible imprimir en el taller, se definieron, por tanto, técnicas de grabado en relieve así como técnicas en hueco, las cuales se consideraron para explicar los principios:

- Xilografía - grabado en madera
- Linóleo a una tinta
- Linóleo a dos tintas
- Placa perdida
- Punta seca

- Aguafuerte
- Aguatinta
- Técnica mixta
- Gofrado

En conjunto con el prestador del servicio social de la licenciatura de diseño industrial se hicieron propuestas para diseñar el exhibidor a manera de muestrario. Las medidas del soporte para los grabados se definieron en función del material y tamaño de dicho mostrador, las cuales son 15 cm X 21cm y en papel de algodón. Uno de los principales puntos de la elaboración del exhibidor era dejar las matrices sin ninguna protección para que el estudiante interactúe de una manera didáctica, que pueda tocar las placas grabadas así como las estampas.

Además se contempló que el catálogo se explique de manera más extensa y por medios digitales, para ampliar la información; en dicho catálogo digital se explica de manera detallada los procesos y usos de todo en el taller, todo esto a través de un código QR presente en las cédulas de información en cada una de las nuevas obras que se elaboraron.

Las cédulas constan de información referencial, tal como el nombre de la técnica, número de tintas, tintas, etc. Dichas cédulas se elaboraron en función del soporte para así aprovechar al máximo su tamaño, en un principio se definió un tamaño de 19 cm x 6cm, después de varias modificaciones se decidió que el tamaño óptimo sería de 15 cm x 6 cm.

Para cada una de las técnicas se llevó a cabo una explicación del proceso a seguir por parte de la profesora Catalina Durán, para posteriormente hacer los tirajes necesarios. En cada técnica nos enfocamos en explicar gráficamente como se utiliza cada material y bajo qué conceptos se puede trabajar.

Con los consejos y la supervisión de la profesora se verificaron que las ilustraciones determinadas para las placas y las técnicas a seguir, según la necesidad de cada imagen.

Una problemática consistía en facilitar que el alumno comprenda la elaboración de las placas a través del tacto de las placas; se acordó que estarían

expuestas para que cualquiera tenga acceso a ellas, tocar su profundidad, su textura o con un cuentahilos observar a detalle cómo están elaboradas.

La creación del contenido gráfico se valoraba en cuanto a los principios de diseño enseñados en la licenciatura, conceptos como concentración de líneas y acumulación de puntos para generación de manchas, etc. A lo largo del servicio se elaboraron distintos bocetos para las distintas técnicas así como impresiones de prueba y definitivas, en determinados casos se tuvo que modificar la matriz para prever errores que dificulten el entendimiento de la técnica.

En aspectos generales el proyecto se lleva a cabo de una manera integral para complementar información en los estudiantes, que abarca desde una explicación muy basta hasta apoyo digital, se piensa que este apoyo pueda seguir creciendo conforme avance el taller, incrementando así su acervo y dejando registro en un medio como es un portafolio en línea.

Objetivos alcanzados:

- Se llevó a cabo la creación del muestrario en el taller de grabado Barbara Paciorek de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica.
- Se escogieron una serie de grabados hechos en el taller previamente para mostrarlos a manera de referencia.
- Las ilustraciones hechas se lograron con los conocimientos adquiridos en la licenciatura y con el objetivo de reforzar esa información en el alumno.
- Se guardaron las placas para el uso didáctico y su comprensión de el estudiante.
- Se creó un portafolio en línea (<https://www.behance.net/tallerbpaciorek>) para la exposición de los trabajos previos así como instructivos de cada técnica elaborada a detalle y con fotografías.

Resultados y conclusiones

La elaboración del material que se exhibe en el Taller Barbara Paciorek se hizo para lidiar con la necesidad que se presenta en muchos de los alumnos que cursan los trimestres 4° y 8° donde se requiere de la visualización de muchos

ejemplos de grabado para comprender los conceptos que se están estudiando en clase.

A pesar de que el tiempo en su elaboración fue mayor del estimado en el servicio, nos comprometimos a terminar el muestrario siempre con la supervisión de la profesora Catalina.

Debido a que a la fecha cuando se termina es trimestre invierno no se pueden observar la totalidad de resultados de inmediato, ya que no hay 4° trimestre, pero hay 8°. Se espera que haya una buena interacción y aliente el interés de los estudiantes de diseño de futuras generaciones.

Recomendaciones

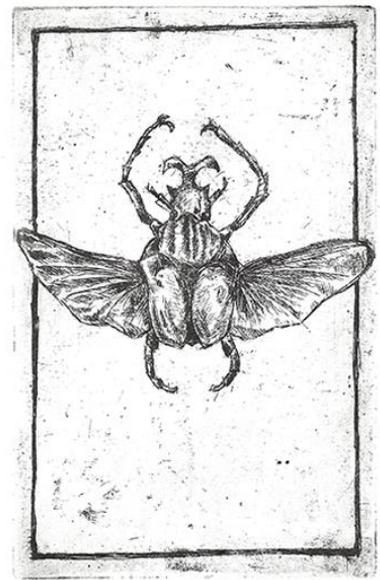
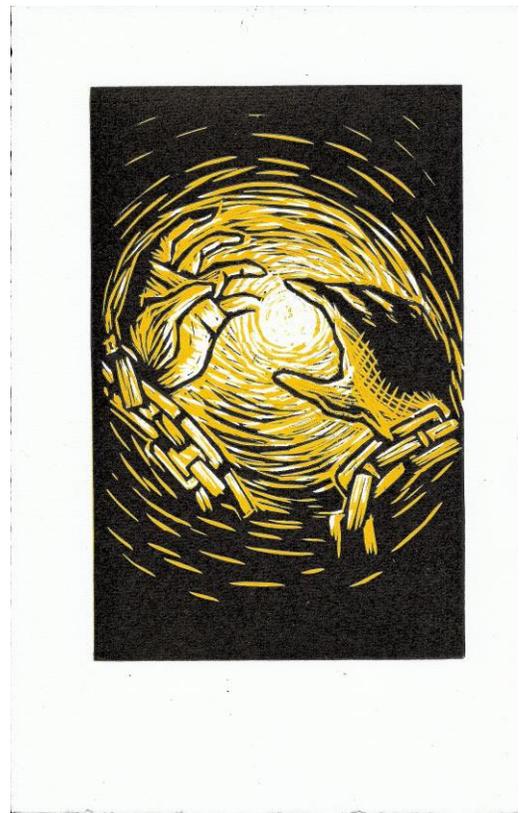
Hacer de el conocimiento plasmado en este proyecto una guía para futuros estudiantes y usuarios del taller, así como difundir los trabajos archivados en el acervo, todo esto de manera física y digital.

Bibliografía y/o Referencias Electrónicas

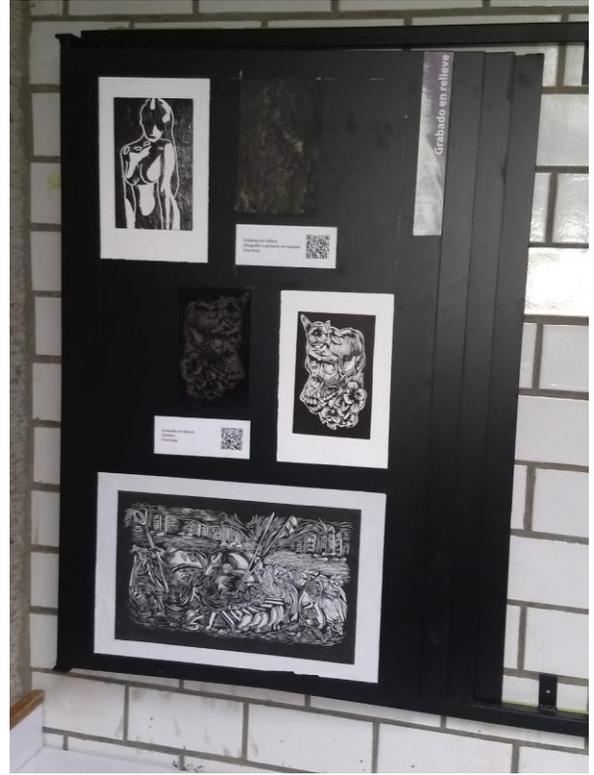
No se usaron en este proyecto.

Registro Fotográfico

Ejemplo de código QR

