

Serigrafia

ANACLAUDIA ALBORES RUIZ

Anthony Velonis

En un principio los carteles eran dibujados a mano por artistas, pero fue a partir de 1936 cuando Anthony Velonis introdujo la técnica de la serigrafía para la producción de los mismos. Velonis entró a formar parte de la Poster Division de Nueva York en 1935, procedente de un establecimiento de serigrafía

comercial. A su llegada decidió aplicar sus conocimientos de diseño e impresión al proceso, convenciendo a la administración de que así aumentaría considerablemente la producción y la calidad de los carteles. Una vez demostrada la idoneidad de la técnica las instituciones se apresuraron a organizar cursos de serigrafía entre el resto de divisiones. Velonis viajó por todo el país difundiendo el proceso. Así mismo, en 1937 publicó el manual *Technical Problems of the Artist: Technique of the Silkscreen Process*, que fue usado como guía práctica para la enseñanza de la técnica.

A partir de ese momento la elaboración de un cartel dejaba de ser una tarea individual para convertirse en un punto de confluencia entre artista e impresor. El artista se encargaba del diseño, del color y del corte de las plantillas, por su parte el impresor era el que se encargaba del proceso de estampación. La puesta en común de los conocimientos de ambos provocó el enriquecimiento técnico y artístico de los pósteres dando como resultados ejemplares altamente equilibrados. Los carteles de la WPA poco a poco fueron adquiriendo prestigio y en numerosas ocasiones también muy elogiados por la crítica. Fueron considerados como ejemplos de arte gráfico de gran valor tanto por su calidad y originalidad en el diseño como por su significado y contenido social.

La producción de carteles aumentó considerablemente pudiendo llegar a imprimir una sola división unos 600 carteles al día. Hacia 1938 ya se habían

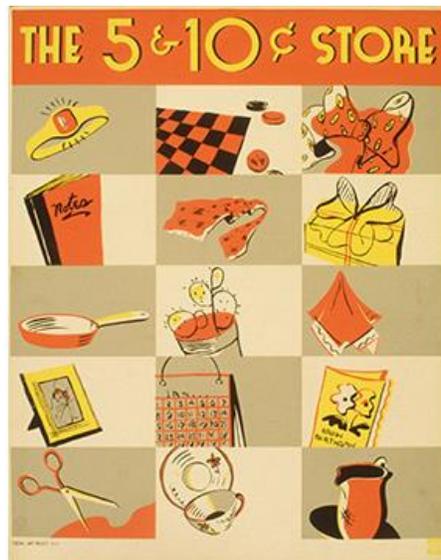
creado divisiones de pósteres en al menos 18 estados. Se calcula que durante lo que duró la WPA (de 1935 a 1943) se imprimieron unos 2 millones de pósteres, de unos 35.000 diseños diferentes.

Gracias al esfuerzo de Velonis, junto con el de otros artistas de su círculo, la serigrafía fue adquiriendo fuerza en el ámbito artístico hasta llegar a convertirse en un medio más para la creación. Experimentaron con todos los recursos que tenían a su alcance con la finalidad de definir el lenguaje propio de la serigrafía. Velonis además, asesorado por el crítico y comisario de arte gráfico Karl Zigrosser, introdujo el término *Serigraph* para ser aplicado específicamente a la técnica en el campo del arte y diferenciarse así de la vertiente más comercial llamada *screen print*.

Al comienzo de la II Guerra Mundial las Poster Division fueron transferidas al ejército norteamericano, pasándose a llamar Graphic Section of the War Service Division. Mientras duró la guerra la serigrafía fue utilizada masivamente para la impresión de material bélico, como uniformes, mapas, carteles o embalajes, entre otras cosas. Por su parte, en 1939 Velonis abandonó definitivamente la división de Nueva York para fundar su propio estudio, el Creative Printmaker Group, junto con Hyman Warsager, artista que también había trabajado para la WPA. Con todos los conocimientos que habían adquirido durante esos años decidieron dedicarse a la experimentación gráfica y a la edición tanto de obra propia como para otros artistas y galerías, siempre en ediciones limitadas y numeradas.

Trabajos

Barba

Somos un taller de serigrafía manual en Barcelona especializado en la estampación sobre papel y estudio creativo. A cargo estamos Bea Bascuñán y Albert Jornet, ambos diseñadores gráficos que desde hace unos años trabajamos paralelamente tanto en proyectos de diseño como investigando esta técnica de estampación desde un punto de vista más contemporáneo. La finalidad de nuestro taller es tener un espacio donde poder crear y experimentar con la técnica a partir de proyectos personales, llevando a cabo talleres creativos y realizando proyectos comerciales para marcas, estudios de diseño, ilustradores.

Trabajos

Elliot Tupac

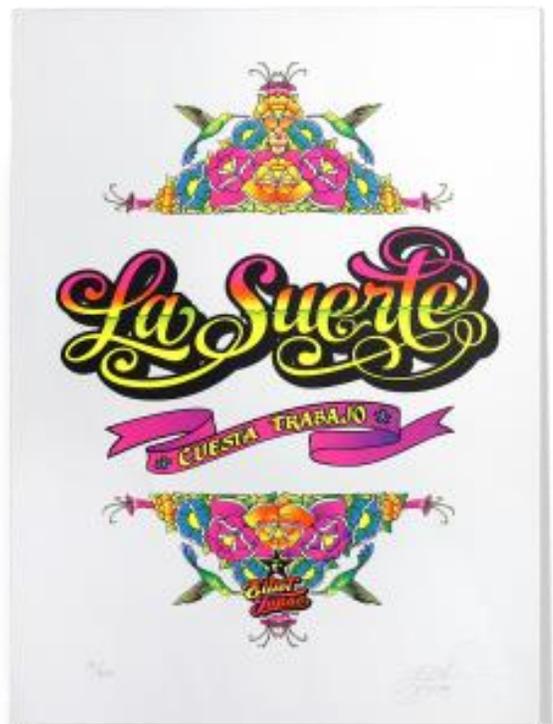
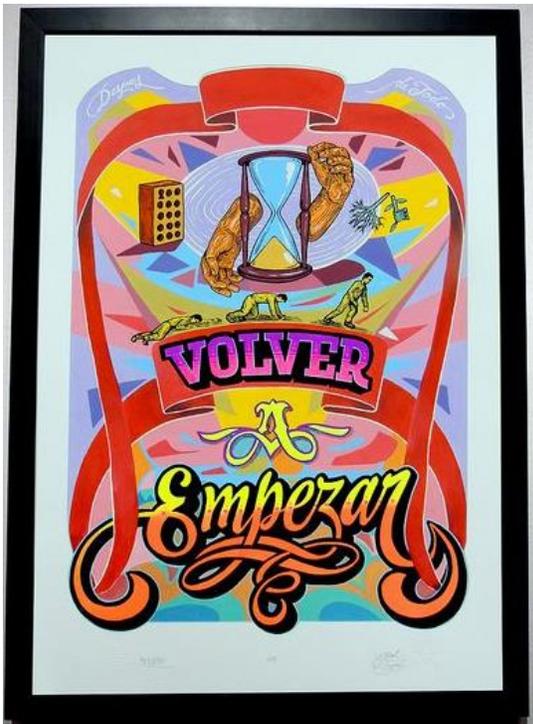
Es un artista de Lima – Perú; su versatilidad en la serigrafía, caligrafía, lettering y del arte urbano de Lima, Perú. Sin educación formal en artes o diseño, Elliot fue criado mediante la tradición familiar de artesanos Huancainos, convirtiéndose así en un verdadero promotor y creador de arte popular. Su caligrafía espontánea y coloridos impresos son fácilmente reconocibles en cualquiera de sus grandes murales o carteles chicha.

El trabajo y trayectoria de Elliot Tupac han re significado el oficio de dibujante de letras vernáculas y populares de Perú y Sudamérica. Ha expuesto en muchas galerías de Latinoamérica, EE UU, Europa, Asia y Medio Oriente, así mismo ha intervenido en muchos eventos de arte urbano y desarrollado conferencias sobre Arte y Lettering. Su trabajo ha sido publicado en muchos sitios webs.

Obsesionado por el lettering y la tipografía; participa de muchos proyectos de diseño como para Marca Perú, Google, Creative Review, Puma, Lollapalooza, Dunkin Donuts, Saga, BBVA, etc.

Elliot sigue llevando su propia visión de esta cultura vernácula peruana a toda una nueva audiencia.

Trabajos

Arturo Negrete

Arturo Negrete es un maestro de la serigrafía originario de la Ciudad de México. Su ya famoso taller que lleva el nombre de 75° Color nació en el año 1984 y ahí se realizan cuidadosas impresiones de obras de distintos diseñadores y artistas. Dicho taller ha trabajado con artistas contemporáneos, modernos, así como extranjeros y nacionales. El profesionalismo de Negrete, en conjunto con su equipo del taller, lo han llevado a ser reconocido internacionalmente por la calidad de sus impresiones y por incluir técnicas que mezclan el pasado con nuestro presente haciendo de 75° Color, un taller que puede ser denominado como artesanal.

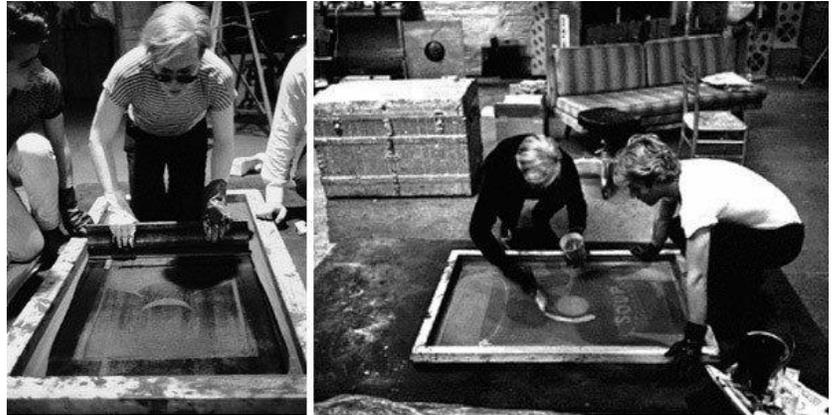
Hace exactamente 34 años empecé a imprimir serigrafías de gran tamaño, carteles clásicos. Aquí en México había unos ilustradores de la vieja escuela que se preocupaban por imprimir carteles artísticos y empecé con ellos, duramos como, yo creo que unos 25 años. Tengo un archivo con más de 6 mil carteles diferentes de la historia de México impresos en serigrafía y después entra la modernidad que es la ilustración.

Trabajos

Andy Warhol

En 1907 se conoció el primer registro patentado en Estados Unidos de una especie de pantalla para imprimir, tiempo después John Pilsworth logra legalizar una cubierta con distintas funciones a la de años anteriores, a medida

que iba pasando el tiempo nuevas formas de grabar en serigrafía iban saliendo a la luz pública, por eso en 1915 el estampado sobre la funda se hace común y desde entonces todos saben de qué va la técnica.

Aunque en la actualidad se le ha dado un uso totalmente distinto, no queremos dejar de lado el hecho de que solo en la década de 1970 la serigrafía tuvo un gran reconocimiento, gracias al renombrado Andy Warhol, él es el responsable de popularizar la técnica, fue en principio el dueño de costosas obras realizadas a base de colores extravagantes pero sin obviar la expresión natural del Pop Art.

La serigrafía de la mano con el Pop Art

Fueron muchos los autores que se valieron de este procedimiento para imprimir cierta originalidad dentro de sus corrientes artísticas, debido a que este proceso tenía puntos en común con el Pop Art, de tal manera que ellos distinguieron la similitud y entendieron que debían crear un nuevo movimiento que juntará las dos maneras de hacer obras únicas.

Andy Warhol un artista de la serigrafía, le colocó un tema más personal y genuino a estas dos corrientes, él suponía que el simple hecho de generar nuevas pinturas de colores extravagantes, ya estaba perdiendo pasión y vitalidad, en ese momento solo él supo darle la tonalidad que necesitaba cada obra y así fue interpretado por muchos, mencionó en algún momento que para hacer serigrafía no era necesario desarrollar un trabajo artesanal de gran envergadura.

Así mismo, corroboró que no era necesario ser un gran conocedor de las técnicas para llevar a cabo obras con un método especializado, no obstante esta actitud rebelde provocó un rechazo en diferentes artistas, incluso hay quienes responsabilizan a éste hombre de que este arte nunca más fue visto con los mismos ojos.

La serigrafía más costosa del mundo

En toda la historia, no se conoció unos diseños y obras más costosas que la de Andy Warhol, aunque algunos no estaban de acuerdo con esta nueva forma de hacer arte, las obras de este gran e ingenioso hombre se han cotizado por más de 70 millones de dólares, tal es el caso del su obra "Green Car Cash" o el cuadro que realizó de Elvis Presley que se subastó por más de 130 millones de dólares

Sin duda alguna Andy Warhol artista de la serigrafía supo cómo hacer lucir diferentes sus obras con este proceso poco elaborado y bien pintoresco y aprovechó sus bondades para sacar obras únicas y originales, además de asumir el método de reproducción de imágenes para hacer sus creaciones, sin menospreciar el talento de este artista, hay que dejar claro que fue uno de los hombres más influyentes para dar a conocer la serigrafía, consiguiendo en sus seguidores y colegas distintas reacciones buenas y malas, pero al fin y al cabo él le dio un sentido más hermoso a lo que se conoce como el arte de imprimir.

El famoso retrato de Marilyn Monroe

Desde siempre Andy Warhol desarrolló un particular interés por las fotografías, además sentía pasión por las celebridades de Hollywood de ahí nace la idea de fotografiar a las estrellas de la farándula de aquel momento para crear obras que repuntarán hacia el éxito, tal vez esa fue la clave de este artista.

Guardaba desde chico las fotografías y luego de grande y de haber formado una carrera artística decidió hacer una armoniosa combinación entre la serigrafía y la fotografía, de ahí viene el retrato que elaboró de Marilyn Monroe. Como podrán ver no solo fue el padre del Pop Art, sino también tuvo suficiente ingenio para combinar dos elementos en la creación de sus obras.

Trabajos

