

Nombre: Abraham Urbina Trujillo.

Nombre del profesor: Alfredo Franco Gordillo.

Materia: Serigrafía.

Trabajo: Ensayo sobre la Serigrafía.

Grado: Tercer cuatrimestre.

Grupo: Diseño Gráfico.

22 de mayo de 2023

Historia de la serigrafía

Existen varias versiones sobre el origen de la serigrafía. Este sistema de impresión tiene miles de años, y algunos dicen que se originó en la antigua China, donde usaban cabello de mujer trenzado pegado en papel para formar diseños. Más tarde, el material se cambió a seda, de ahí su nombre: sericum (seda, latín) graphe (escribir, griego).

Otros dicen que las primeras serigrafías fueron realizadas por los nativos de las islas Fiji en el año 3000 a. C., cuando se usaban hojas de plátano perforadas para aplicar la tinta. Este tipo de estampado también puede tener su origen en Japón, ya que los japoneses estiraban el cabello de las mujeres hasta convertirlo en bambú. Además, fueron pioneros en el uso de cinco colores en serigrafía.

También se encontraron cientos de dibujos realizados con esta técnica en cuevas españolas de los Pirineos. Por otro lado, los egipcios utilizaban la serigrafía para decorar murales y para decorar el interior de templos y pirámides.

Tecnología de serigrafía desarrollada a partir del siglo XX. Se eliminó la tinta de los diseños y marcos remachados para permitir que las imágenes se reprodujeran en el sustrato. En 1924 nació en Inglaterra London Select, el primer taller en utilizar este método con fines comerciales. Sus obras tuvieron mucho éxito en Europa Central, mientras que en los Estados Unidos, la impresión en serie, la serigrafía, hizo un gran progreso.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la serigrafía también se utilizó para marcar el material bélico. A mediados del siglo XX, la técnica estaba tan extendida que se desarrolló en los campos del arte y la publicidad, y fue una marca registrada de artistas como Andy Warhol.

Hoy, este estilo ha evolucionado para lograr calidad de impresión en muchas aplicaciones. En Casbella somos expertos en la serigrafía de vidrio y porcelana, haciendo que tus productos sean únicos.

I. Plantilla

Las primeras manifestaciones de patrones se remontan a la prehistoria, cuando se utilizaban diferentes materiales y objetos como modelos para crear imágenes tan impresionantes como las que decoran la famosa Cueva de las Manos en Argentina. Se trata de pinturas realizadas mediante la aplicación de pigmentos en polvo sobre diversos objetos colocados contra la pared, dando como resultado imágenes negativas que se han encontrado en diversos lugares del planeta.

También hay evidencia de otros métodos de estampación en el este de Asia y el Pacífico, como en Fiji, donde los habitantes decoraban sus telas con hojas de plátano perforadas con grandes formas y diseños.

Sin embargo, había un problema crucial con este sistema: no permitía que los elementos individuales se repitieran dentro de las formas vacías de la plantilla, como el espacio dentro de la letra o. Como solución se planteó el uso de puentes que conectaran diferentes áreas del modelo, lo que por otro lado no permitía crear formas más complejas. Un ejemplo cercano del uso de estos puentes son las reglas de la escuela popular, que contenían un patrón aproximado de números y letras.

2. El kappazuri-e

Una mejora significativa en el proceso de estarcido se introdujo en la **China** de la Dinastía Song entre los siglos X y XII, ya que se empiezan a utilizar **marcos de cartón con una trama de cabellos o hilos de seda tensados** para generar las plantillas. Esta incipiente serigrafía fue adoptada por otros países asiáticos, de los que sobresale **Japón**, donde el grabado siempre ha ocupado un lugar destacado dentro de las Bellas Artes.

En el siglo XVII una serie de artistas nipones desarrollaron un nuevo proceso de impresión conocido como **Kappazuri-e**. Esta técnica consistía en sellar la pantalla con plantillas de papel bañadas en aceite que repelían las tintas al agua. Así, valiéndose de una brocha, rellenaban con acuarela las partes del dibujo que debían transferirse al papel. El mayor

representante de esta técnica fue <u>Urakusai Nagahide</u> gracias a sus populares estampas que recogían escenas del Desfile Anual de Disfraces que se celebraba en Kyoto.

Esta técnica llegó al continente europeo unas décadas más tarde, siendo Francia el país donde mayor calado tuvo. Allí apareció el llamado *pochoir*, una variación de esta incipiente serigrafía que se empleó sobre todo para estampar barajas de naipes.

3. Serigrafía moderna

El nacimiento de la serigrafía moderna tuvo lugar en Gran Bretaña a mediados del siglo XIX, y ya contaba con un marco de madera sobre el que se estiraba la tela de seda. Inicialmente, estos avances se realizaron solo en la industria textil para la decoración de telas. De hecho, fue entonces cuando se desarrolló en Francia la popular estampa lionesa: una estampa de tabla continua que todavía se usa en la actualidad. En esos primeros momentos, los patrones se hacían con pegamentos que se aplicaban a la pantalla y se aplicaba tinta solo donde se deseaba.

Con el comienzo del siglo XX y los nuevos avances en la fotografía, la atención se centró en los Estados Unidos, donde Manchester Simon presentó la primera patente para la serigrafía mejorada en 1907. Después de unos años, la tecnología se desarrolló muy rápidamente y se introdujeron las primeras emulsiones sensibles a la luz y la impresión multicolor.

Paradójicamente, las dos grandes guerras del siglo XX posibilitaron el extraordinario desarrollo de la serigrafía, pues imprimió masivamente todo tipo de material bélico: insignias, banderines, rótulos, insignias, etc. Durante este período, también se utilizaron tintas fosforescentes. para imprimir cartas de vuelos nocturnos.

Tras el final de la segunda guerra mundial, la técnica de la serigrafía se popularizó y se convirtió en una herramienta básica en todas las profesiones, por lo que se utilizó en la industria textil para trabajos editoriales, publicitarios, decorativos y de embalaje. etc. Pero fue solo en la década de 1950 cuando se introdujeron nuevas tintas y serigrafía, lo que

hizo posible imprimir en una amplia variedad de sustratos y superficies, incluidas las tridimensionales.

4. La serigrafía en la actualidad

A día de hoy, gracias al desarrollo de emulsiones fotosensibles más precisas, nuevos tejidos sintéticos para las pantallas, mallas de gran finura y una infinidad de avances en todos los ámbitos de la técnica, la serigrafía es capaz de conseguir unos resultados inmejorables. Cabe destacar que la serigrafía se ocupa de ciertos sectores que sólo pueden ser atendidos por ella. Un buen ejemplo es la enorme variedad y calidad de sus tintas, capaces de reproducir colores y efectos que otras técnicas no permiten.

Por otro lado, también se ha desarrollado enormemente la serigrafía artística. La aparición de tintas al agua para serigrafía y el bajo coste de los materiales básicos han posibilitado la democratización de la técnica y la aparición de un buen número de talleres y artistas que utilizan la serigrafía como medio para la creación de obra gráfica. Es ahí donde se sitúa Ora Labora Studio; puedes ver una muestra de nuestro trabajo y saber a qué nos referimos cuando hablamos de obra gráfica y serigrafía artística.

No obstante, dada la tradición industrial de este método de estampación, la serigrafía artística, al igual que sucede con otras técnicas de grabado cuyos usos estuvieron ligados a otros ámbitos profesionales como la publicidad o la imprenta, se ve obligada a luchar contra una serie de prejuicios profundamente incrustados en la conciencia colectiva. Con todo, la creación gráfica contemporánea ha conseguido ocupar un lugar que cada vez se aleja más de esa anticuada concepción. Y, gracias a su carácter de obra múltiple, se destaca de manera especial por su afán democratizador, permitiendo el acceso al arte a un importante sector poblacional al que tradicionalmente se mantuvo apartado y excluido.

Exponentes en la serigrafía:

I. Alberto Durero

Alberto Durero (1471-1528) Uno de los artistas más destacados del Renacimiento alemán, por no decir el más influyente. Durero trabajó en muchas áreas artísticas, por supuesto, entre ellas destaca el grabado.

2. Hans Baldung

Hans Baldung (1484-1545) Pintor, grabador, ilustrador y diseñador de vidrieras que destacó en la Alemania del Renacimiento. Fue discípulo del numero uno de este listado y se reconoce en su trabajo la huella de Durero. A pesar de eso, Baldung llevó su grabado a un estilo más personal.

3. Pablo Picasso

Pablo Picasso (1881-1973) grabador, pintor, escultor... Este artista se convirtió junto a Juan Gris y Georges Braque en uno de los padres del cubismo: Movimiento que plasmó en todas las ramas artísticas de su vida. A pesar de esto, podemos nombrarlo sin duda como uno de los mejores grabadores de la historia del arte.

4. Ernst Ludwig Kirchner

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) Estudioso de las bellas artes en general fue una figura muy representativa del fauvismo y expresionismo pictórico.

5. Edward Hopper

Edward Hopper (1882-1967) Aunque en la actualidad es una destacada figura en la pintura hiperrealista también plasmó esa delicadeza del trazo y la trama en sus grabados. Por supuesto, la temática del artista sigue siendo la misma, la soledad en la américa contemporánea.

6. Francisco de Goya

Francisco de Goya (1746-1828) Pintor y grabador a partes iguales, el artista maño se considera un precursor vanguardista del estilo y las técnicas pictóricas del siglo XX.

7. Andy Warhol

Andy Warhol (1928-1987) Artista plástico, referente en el plano del Pop Art. Además este artista destacó en grabados de todo tipo, pintura, música y cine.

8. Miguel Condé

Miguel Condé (1939)Pintor, dibujante y grabador figurativo de origen mejicano.

9. Escher

M. C. Escher (1898-1972) Considerado todo un artista tanto en su trabajo como en su vida privada, Mauritus Cornelis Escher es una figura clave entre los artistas gráficos del siglo XX.

10. Hunt Slonem

Hunt Slonem (1951-) Artista americano contemporáneo dedicado al grabado, la pintura y la escultura.

Materiales para serigrafía:

I.- Racleta

Primero, una racleta, rasclé, rasero o rasqueta es una lámina de plástico sobre un mango de madera. Esta rasqueta se utiliza para extender la tinta sobre la pantalla. Con ella, estamparás tu diseño en el soporte que hayas elegido.

2.- Pantalla

La pantalla serigrafía es una malla que se coloca sobre un marco de madera o aluminio. La tinta de serigrafía pasa a través de la malla estampando tu soporte. Actualmente estas mallas suelen ser de poliéster. Además, el número de hilos por pulgadas que tengan determinarán su resolución:

 Pantallas de Alta densidad (200-300): Imprimen detalles finos y dejan pasar menos tinta. Pantallas de menor densidad (85-150): Menos detalle pero más tinta, ideales para serigrafía textil.

Es importante que el marco de la malla no se mueva durante el proceso de estampación. Para esto puedes hacerte con una base de marco o con unas abrazaderas con bisagra. Opcional. También puedes sostener el marco tu mismo.

3.- Materiales para serigrafía: Soporte de impresión

La serigrafía se puede realizar sobre diferentes soportes pero, los más comunes son: serigrafía sobre papel o serigrafía textil.

• Serigrafía sobre papel

Cuando realizas una impresión sobre papel, es mejor hacerla en un papel lo más grueso posible (sobre 200 gr). Prueba diferentes papeles para observar los diferentes resultados.

Serigrafía textil

Cuando realizas una estampación sobre tela, lo más importante es utilizar tinta textil. Además, debes seguir el proceso de secado de cada marca al pie de la letra. Una impresión mal fijada se estropeará.

4.- Tinta de serigrafía

Hay una gran cantidad de marcas y de tipos de tintas para serigrafía. Cuando elijas tu tinta debes tener en cuenta el soporte a estampar. Las tintas para tela sirven para papel también pero para serigrafía sobre tela debes usar tintas para tela.

Materiales opcionales:

Modificadores

Además de las tintas para serigrafía, en el mercado hay una gran oferta de modificadores. Estos productos se utilizan para modificar ciertas características como crear un color más transparente o disminuir el tiempo de secado.

Material de limpieza:

Trapos, esponjas, cepillos y jabón. Tanto para limpiar tu zona de trabajo como tus herramientas. También es recomendable utilizar delantales y guantes para trabajar.

Accesorios de Serigrafia:

Depende del tipo de serigrafía que realices, puedes utilizar diferentes productos que te ayudarán en el proceso. Es el caso de las emulsiones, las cintas de carrocero, productos de limpieza especiales o quita fantasmas. Una de las marcas con más variedad en materiales de serigrafía es Speedball.

¿Cómo hacer serigrafía?

I.- Serigrafía con plantillas

Esta técnica se realiza con un recorte de una plantilla (o esténcil) en papel. Tiene poco detalle por lo que se suele utilizar para la creación de imágenes gráficas. Es una técnica ideal para iniciarse en serigrafía ya que es la más simple.

2.- Serigrafía con tinta de dibujo

Gracias a la tinta de dibujo y a un rellenador de pantalla dibujarás una plantilla sobre la malla. De esta forma puedes crear imágenes con detalle hechas a mano. Ideal para obtener más detalle en tus estampados sin ser una técnica complicada.

3.- Serigrafía con emulsión

Esta técnica es la más complicada. Tanto por el proceso como por los materiales para serigrafía necesarios. Consiste en la fabricación de una plantilla a través de una fotografía en blanco y negro. Por este motivo, es ideal para crear imágenes con mayor fidelidad y detalle.