

LA SERIGRAFIA COMO TECNICA ARTISTICA, EVOLUCION Y DESARROLLO.

*Screen printing as an artistic technique, evolution and
development*

Trabajo de Fin de Grado

Alumna: Viviana Matray Amigo

Tutor: Juan Carlos Lozano López.

Grado en Historia del Arte

Universidad de Zaragoza

Curso 2019-2020.

Indice

1. Introducción.	p.4
1.1. Justificación.	p.6
1.3. Objetivos.	p.6
1.4. Metodología.	p.6
1.5. Estado de la cuestión.	p.7
2. La serigrafía.	p.11
2.1. Antecedentes.	p.11
2.2. La serigrafía en el siglo XX	p.14
2.3. Artistas que contribuyeron al desarrollo de la serigrafía.	p.15
2.3.1. Guy Maccoy.	p.15
2.3.2. Anthony Velonis.	p.17
2.3.3. Luitpold Domberger.	p.20
2.4. El Pop Art.	p.21
2.4.1. El Pop americano.	p.22
2.4.1.1. Andy Warhol.	p.23
2.4.1.2. Steve Kaufman.	p.25
2.4.2. El Pop inglés.	p.26
2.4.2.1 Tim Mara.	p.28
2.5. Final del siglo XX.	p.30
2.6. Variantes técnicas de la serigrafía.	p.31
2.6.1. Serigrafía manual.	p.31
2.6.2. serigrafía semiautomática.	p.32
2.6.3. Serigrafía circular.	p.32
2.6.4. Serigrafía en paraguas o pulpo.	p.32
2.6.5. Serigrafía automática.	p.33
2.7. La serigrafía en el siglo XXI.	p.33
3. Conclusión.	p.35
4. Bibliografía.	p.36

Resumen.

El presente trabajo de fin de grado pretende investigar de forma sucinta el mundo de la serigrafía, desde sus orígenes hasta nuestros días, desde los estarcidos y manos en negativo hasta las aplicaciones actuales y su mecanización y automatización. Se intenta mostrar cómo el uso de la serigrafía ha ido cambiando y adaptándose a las necesidades sociales y creativas. Se realiza un estudio histórico artístico de la serigrafía recurriendo a una metodología formalista sin dejar de lado la importancia de ofrecer un enfoque sociológico. Dar a conocer a los artistas que hicieron de la serigrafía, tanto en América como en Europa, un arte. Mostrar, cómo a través de su paso por el *Pop art*, programas como la WPA (Work Project Administration) o FAP (Federal Art Project) en los Estados Unidos, la serigrafía se consolida como disciplina artística y cómo esto contribuyó a su desarrollo y difusión. Artistas como Warhol, Velonis o Steve Kauffman en el continente americano. Tim Mara o Luitpold Domberger en el continente europeo quienes determinaron con su participación en el desarrollo de esta disciplina artística, llevándola a ocupar un espacio relevante en el mundo del arte.

Palabras Clave.

Serigrafía, disciplina artística, estampación, artista.

1. Introducción

Este trabajo se centra en la serigrafía, desde sus orígenes hasta la actualidad. Esta disciplina artística va adquiriendo importancia a lo largo del tiempo debido a las ventajas y resultados que se pueden obtener con ella. La serigrafía se caracteriza por sus colores vivos, simple mecanismo y su adaptabilidad a diversos materiales y superficies.

Actualmente, hay un gran número de artistas que recurren a la serigrafía, ya sea como técnica complementaria a su creación artística o como medio artístico en sí mismo. Pero debido a la falta de conocimiento y formación de esta disciplina la suelen delegar a talleres especializados.

Es evidente que en la producción artística actual, la libertad creativa, es el denominador común de cualquier producción plástica contemporánea. Esta libertad no siempre estuvo presente en los orígenes de la serigrafía.

La serigrafía es un arte múltiple, es decir, ofrece la posibilidad de obtener un gran número de estampas, logrando un menor esfuerzo, tiempo y una mayor difusión de la obra. Es precisamente esto lo que la diferencia de las demás manifestaciones plásticas como la pintura. A pesar de ser obra múltiple todas y cada una de sus estampas son originales u *originales múltiples*. Lo denominamos así, ya que se trata de un mismo producto, aunque diferenciado, que se ofrece a espectadores distintos como la misma obra de creación. Es decir, con los mismos valores, sin jerarquías de originalidad y calidad. Lo hace con un coste relativamente reducido, mediante un procedimiento tipificado y estandarizado. Como cualquier manifestación plástica, la serigrafía requiere un saber hacer. Toda técnica artística posee sus propias limitaciones. La técnica en sí siempre debe de ser un medio para un fin y no un fin en sí mismo. Por ello conocer la técnica ofrece un control sobre el resultado final, obteniendo una obra mucho más personal y creativa.¹

No es de extrañar que la serigrafía sea una de las disciplinas artísticas que mayor relación tiene con la pintura; ya que los resultados que se obtienen con este proceso de estampación se asemejan a los de la pintura, como por ejemplo en cuanto al color. Una intensidad en el color que no la ofrecen el resto de técnicas de estampación.

Hay que tener presente que la serigrafía no pretende imitar o copiar la obra pictórica. Posee un lenguaje propio. En numerosas ocasiones la serigrafía se configura como una parte de la producción artística, algo más autónoma, en el conjunto de la obra de un artista.

¹ SÁNCHEZ-CARRALERO LÓPEZ, JOSÉ (2001) *La serigrafía como medio de expresión artística*. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

La serigrafía tiene sus peculiaridades. La primera es que no es necesario incidir en la matriz. La segunda, y más importante, es que la estampación no tiene por qué ser manual. Existen hoy día máquinas semiautomáticas que realizan la estampación bajo la supervisión del artista. Igualmente en el mundo industrial grandes máquinas realizan estampaciones en cadena. Aun así, esta técnica exige una supervisión en el proceso de realización.

La intención del presente trabajo es la de profundizar en el estudio de la serigrafía como medio de expresión artística, aportando los conocimientos técnicos. Pero, sobre todo, reflexionando sobre los conceptos que llevan a que esta disciplina a alcanzar reconocimiento artístico, con unas características y peculiaridades bien definidas

El conocimiento, desde la práctica personal, de este sistema de estampación me indujo a reflexionar sobre este medio de estampación. La hipótesis principal que deseo desarrollar es la posibilidad de crear mediante este sistema de estampación. La técnica como un potencial para la creación artística, invirtiendo las concepciones donde el virtuosismo técnico es protagonista. La tesis de que sin ideas no es posible crear, será el hilo conductor presente a lo largo de este trabajo.

He querido proponer lo que en la mayoría de los textos no aparece explicado, desarrollando la idea que la serigrafía posee un lenguaje artístico único y a la vez es un sistema de estampación de una gran modernidad que permite una ejecución rápida. Esta es una de las características principales que la introduce en el arte actual.

1.1. Justificación.

Me interesa el arte gráfico como expresión artística y cómo ha sido utilizado y percibido a lo largo de la historia, especialmente aplicado al mundo artístico. Decidí realizar mi trabajo de fin de grado sobre la serigrafía, puesto que es un tema que me interesa. Me parece una disciplina que está presente en elementos cotidianos pero al mismo tiempo como una manifestación artística es poco conocida y estudiada, sobre todo desde un prisma artístico. Decidí por ello aprender más sobre esta disciplina artística y sobre su evolución e historia.

Tuve la suerte de ver todo el proceso de creación y estampación serigráfico en un taller de jóvenes artistas belgas. Esto me motivó e hizo que me decantara finalmente por proseguir esta línea de investigación.

1.2. Objetivos.

- Abordar la evolución de la serigrafía desde sus inicios hasta nuestros días.
- Mostrar cómo esta técnica se ha convertido con los años en una manifestación artística plena de gran modernidad.
- Presentar algunos de los acontecimientos que llevan a la serigrafía a convertirse en un medio de expresión artístico moderno.
- Exponer los antecedentes y evolución de la serigrafía.
- Explicar la evolución de la serigrafía y su utilización en las últimas décadas.

1.3. Metodología.

La mayor parte de las fuentes utilizadas para la elaboración del presente trabajo se encuentran en diferentes idiomas. En cuanto a la metodología utilizada se ha recurrido a varias. En primer lugar una metodología formalista dado que se buscan los fundamentos que legitimen la evolución de esta disciplina. Es necesario dar un enfoque sociológico en cuanto se presta una atención especial al impacto de la serigrafía y su adaptación a las condiciones materiales de las que se dispone en cada momento y de las innovaciones, su repercusión social. Se utiliza un análisis histórico artístico analizando paso a paso su evolución.

Se realizó una búsqueda y localización de distintas fuentes bibliográficas y recursos digitales en dónde se hiciese mención o referencia a la serigrafía tanto como medio de expresión artístico como simple proceso de estampación. Tras esto, se hizo acopio de bibliografía que tratase o mencionase el tema tratado en este trabajo. En un segundo momento se realizó una lectura y recopilación de información de las fuentes encontradas. Se procedió a la selección de la bibliografía consultada en bibliotecas y centros de documentación para la elaboración del discurso que ocupa el cuerpo de dicho trabajo. Las fuentes bibliográficas utilizadas pertenecen a los fondos del Centro de Grabado y estampa de La Louvière (Bélgica). Fue sorprendente descubrir que no poseían gran información sobre la serigrafía a pesar de ser un centro especializado en arte gráfico. De igual modo el centro de documentación del ISELP, *Institut supérieur pour l'étude du langage plastique* (instituto superior para el estudio del lenguaje plástico), institución que se centra principalmente en el arte contemporáneo y sus diversas manifestaciones artísticas. En dicho centro se consiguió únicamente guías técnicas sobre la serigrafía. La KBR (*Bibliothèque Royal*, biblioteca real), ofreció pocos resultados. Por otra parte, examiné un amplio número de artículos académicos, revistas y documentos disponibles en internet, a través de buscadores como Dialnet, JSTOR y Academia.edu., y repositorios digitales, como el de la Universidad Sevilla, Madrid o La Laguna.

Por último con la información recopilada se procede a la elaboración del trabajo con un desarrollo cronológico, señalando los antecedentes directos de la serigrafía y sus inicios. Tras esto se propone una selección de artistas y movimientos, como puede ser el *pop art*, que ayudaron a la proliferación y desarrollo de la serigrafía como medio de expresión artístico. Se menciona el uso y aplicación de la serigrafía en la actualidad.

1.5. Estado de la cuestión.

Como punto de partida de esta búsqueda documental se constata la publicación en 1977 de un manual publica bajo el nombre de *Les techniques de la serigraphie* (las técnicas de la serigrafía) por Michel Caza². Un manual que trata de la serigrafía como técnica de estampacion como bien lo deja entender el titulo. El manual de la editorial Thames and Hudson de 1979 por el artista serigráfico Tim Mara³, al igual que el anterior, trata el tema de la serigrafía desde un punto de vista

² CAZA, MICHEL. *Les techniques de la serigraphie*. Presses du Temps présent, Paris, 1977.

³ MARA TIM. *The Thames and Hudson manual of screen printing*. Thames and Hudson, London. 1979. P 175.

bastante técnico y práctico. Se presta poca atención a la evolución y desarrollo de esta disciplina artística.

En 1981, en Bruselas se publica *La sérigraphie: un passe-temps, un métier* (la serigrafía: un pasatiempo, un oficio) por Marie Van Oost y Jean-Claude Salemi⁴. Es otro manual de serigrafía enfocando desde un prisma técnico como se hacía entonces. Ofrece una visión general en cuanto a su historia, influencias y desarrollo artístico y se centra en aspectos más prácticos.

Brad Faine, publica en 1990 titulado *Le guide complet de la serigraphie* (la guía completa de la serigrafía)⁵. Tanto para iniciados en la materia como para principiantes, en este libro el autor realiza una breve evolución histórica de la serigrafía. Aporta información sobre las posibilidades que ofrece la serigrafía en el contexto actual así como en el mercado del arte. Este libro práctico se centra en el aspecto técnico de la serigrafía. Muestra paso a paso la realización del proceso que da como resultado el trabajo serigráfico. Se describe e ilustra cada paso del proceso de estampación. Desde la idea inicial hasta el resultado final, pasando por las etapas detalladas de la realización. Este libro aporta una visión general en cuanto a la serigrafía como disciplina artística pero detalla con total precisión el proceso de estampación. Formula y resuelve preguntas como ¿cómo preparar la impresión? ¿Por qué algunas imágenes se adaptan mejor a este proceso que otras?

Una publicación interesante es la investigación realizada por Bernardo Sanjurjo Castro, publicada en el 2001, titulada *La serigrafía como medio de expresión artística*⁶. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. El autor profundiza sobre el estudio de la serigrafía como manifestación artística. Esta tesis nos aporta los conocimientos necesarios para estudiar la serigrafía como disciplina artística, puesto que el argumento es la reflexión de los elementos que llevan a la serigrafía a convertirse en una disciplina artística. La hipótesis principal es pues la posibilidad de crear arte mediante la serigrafía y defendiendo su lenguaje artístico propio. De igual modo el autor estudia la herencia industrial de la serigrafía.

En 2010 el British Museum publica *Prints and printmaking, an introduction to the history and techniques* (Grabado y estampación, una introducción a la historia y las técnicas)⁷ bajo la redacción

⁴ VAN OOST, MARIE. SALEMI, JEAN-CLAUDE. *La sérigraphie: un passe-temps, un métier*. Les nouvelles éditions Marabout, Bruxelles. 1981.

⁵ FAINE, BRAD. *Le guide complet de la serigraphie*. Demain et Tolra, Paris, 1990.

⁶ Sanjurjo Castro, BERNARDO (2001) *La serigrafía como medio de expresión artística*. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

⁷ GRIFFITHS, ANTHONY, *Prints and printmaking, an introduction to the history and techniques*. The British Museum press, 2010.

y supervisión de Antony Griffiths, encargado del Departamento de Grabados y Dibujos del British Museum. El autor ofrece aquí una explicación simple y breve de las diferentes técnicas de grabado y estampación e ilustra tanto detalles como estampas completas para mostrar los efectos que se pueden conseguir. Esta publicación de 2010 es una edición revisada y actualizada de una primera publicación de 1980.

En 2014 David Artegoitia García publica su tesis doctoral que trata sobre *La serigrafía de áridos con vehículos aglutinantes de base acuosa*.⁸ Tesis doctoral presentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. El discurso principal de este trabajo se centra en la capacidad de imprimir mediante tintas acuosas o semi acuosas a las que se les incorporan áridos. Estos áridos son materiales sólidos que poseen propiedades físico-plásticas. Con anterioridad no se han utilizado en el proceso de estampación serigráfico. Su autor demuestra en esta tesis que incorporando los áridos en el proceso serigráfico aportan una serie de valores plásticos poco contemplados hasta el momento. Esto no solo ofrece la posibilidad de imprimir sobre cualquier superficie, también pretende ampliar las posibilidades creativas y técnicas de la serigrafía. El autor pretende indagar y buscar soluciones técnico relacionado con la materia y la textura de los soportes materiales. El discurso de esta tesis posee un fuerte carácter experimental basado en la utilización de los áridos. El autor pretende dar una respuesta a cuestiones técnicas pero también a las posibilidades creativas en serigrafía.

Igualmente como fuente importante, la tesis doctoral de Sebastián Berlanga Reyes publicada en el 2015, tesis doctoral presentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla titulada *Los procedimientos serigráficos de José Luis Pajuelo*.⁹ Esta Tesis Doctoral monográfica presenta el estudio sobre la producción artística mediante la serigrafía del pintor sevillano, José Luis Pajuelo. Esta tesis plantea dos discursos según los cuales se desarrolla la investigación. En primer lugar realiza una evolución histórica de la serigrafía, desde sus comienzos hasta la actualidad, incluyendo la evolución material y técnica tanto de forma artesanal como industrial. En segundo lugar, se centra en la biográfica y trayectoria profesional de José Luis Pajuelo en la práctica de la serigrafía. Dicha investigación resalta tomando como ejemplo la evolución artística de José Luis Pajuelo cómo la serigrafía permite combinarse con disciplinas como la pintura. Sebastián Berlanga Reyes ha resaltado las posibilidades técnicas y creativas de esta disciplina artística. Como subraya el autor en su tesis doctoral: *El objetivo fundamental es demostrar que se puede hacer una obra única a partir*

⁸ ARTEGOITIA GARCÍA, DAVID (2014) *La serigrafía de áridos con vehículos aglutinantes de base acuosa*. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco.

⁹ BERLANGA REYES, SEBASTIÁN (2015), *Los procedimientos serigráficos de José Luis Pajuelo*. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

*de una matriz, no con la intención de llegar a realizar un monotipo, sino trabajando con el concepto de una pintura, como en este caso concreto de José Luis Pajuelo*¹⁰.

Otra publicación doctoral importante en el estudio de la serigrafía es la tesis publicada en 2016 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, por Joana Félix Mink, que lleva como título *La serigrafía artística en Portugal*.¹¹ La presente tesis presenta un discurso sobre la serigrafía artística en Portugal como lo indica su enunciado. Abarca un período marcado entre 1952 y 1974, comprendiendo así tres décadas. El objetivo principal de la autora es recopilar las serigrafías portuguesas realizando un análisis, contextualizando las obras bajo una perspectiva histórico-artística. Esta investigación da a conocer las serigrafías así como los agentes y diferentes acontecimientos que influyeron y determinaron la actividad artística en Portugal de la serigrafía en esas tres décadas. La tesis presenta algunas problemáticas. La primera en relación con la originalidad y a la reproductibilidad de las serigrafías en Portugal. También se analiza la intervención e importancia de los técnicos serígrafos en la obra final.

¹⁰ *Idem*, p35.

¹¹ FÉLIX MINK, JOANA (2016) *La serigrafía artística en Portugal*. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

2. La serigrafía.

2.1. Antecedentes.

Con exactitud se desconoce el origen de la serigrafía, aunque se cree que surgió en el continente asiático. Como su nombre lo indica, la serigrafía está formado por el nombre “seri” que quiere decir *seda*, siendo esta el soporte principal y original, y “grafía” que quiere decir *trazo*.

Sabemos que la serigrafía fue utilizaba como método para estampar sobre textiles. Han llegado hasta nuestros días vestigios de dichos procedimientos en gran parte del continente asiático, de China y Japón. Pero igualmente de las Islas Fiji. Mediante procedimiento simple, sus habitantes estampaban sus tejidos con ayuda de *pochoirs* realizados, de forma rudimentaria, con hojas. No es de extrañar que en Egipto también se utilizaran estarcidos o *pochoir* para realizar inscripciones en templos, pirámides o palacios.

El estarcido o *pochoir* es un sistema utilizado desde la antigüedad para transferir un diseño a un soporte. Sustituyendo el dibujo agujereado por unas plantillas sobre las que se pasa una brocha impregnada en tinta que se filtra por las zonas abiertas estampando un papel situado debajo. Este sistema es el antecedente directo de la serigrafía.

Por razones artísticas y claramente comerciales, el uso del estarcido fue muy popular a partir del siglo VI en China para realizar a gran escala reproducciones de Buda, e igualmente en Japón. La estampación realizada en Japón, o el *kappazuri-e*, se caracterizaba por la combinación de varios estarcidos, formando una imagen. Dichos *pochoir* o *estarcidos* se utilizaban para aplicar un engrudo sobre la tela (generalmente seda). Finalmente la tela era teñida y se obtenía el motivo que había sido reservado previamente. Esta técnica fue empleada para la estampación sobre textiles como los Kimonos. En la actualidad, los soportes utilizados pueden variar. Pueden ir desde el tradicional papel y textiles hasta el metal, vidrio e incluso plástico, y muchos más.

(Fig. 1) “Manos en negativo”, ha 37.300 a.C. Cueva de El Castillo, Cantabria, España
<https://reydekish.com/2015/10/07/manos-en-negativo/>.

En el mudo occidental podemos establecer dos focos dónde se encuentran estarcidos antiguos. Uno de los más antiguo se encuentra en la cueva prehistórica de El Castillo. Estas marcas de “manos en negativo” están datadas hacia 37.300 a.C y puntualmente un pigmento rojo datado como mínimo de unos 40.800 años de antigüedad. Se trataría indudablemente del arte rupestre más antiguo de Europa, y estaría entre los más antiguos del mundo. Estas impresiones sobre pared son consideradas como el origen del *pochoir*, ya que estas manos están impresas en negativo obtenido soplando pigmento, al rededor de esta. Estampando solo el contorno de la mano.

En la antigüedad clásica, los *pochoirs* se utilizaban para facilitar la decoración de los templos egipcios, para esbozar los mosaicos griegos y en cuanto a Roma, el *pochoir* servía para estampar sobre paneles de madera, quizás siendo esto la primera forma de publicidad. El uso del estarcido, es un método bastante común, ya que es bastante fácil de usar. Lo encontramos de diversas formas y generalmente asociado a otros procesos de estampación. Ya en la Edad Media, tenemos la primera tentativa de serigrafía muy rudimentaria. Eran motivos muy simples como la cruz roja, emblema característico de los templarios.¹²

Con la industrialización de este tipo de procedimientos, era de vital importancia que los estarcidos fuesen mucho más resistentes y duraderos. Capaces de estampar cientos de copias sin apenas desgaste. Rápidamente la solución fue fijar los estarcidos a pantallas de seda. Estos primeros intentos datan de 1887 realizados por Charles Nelson Jones, Michigan (Estados Unidos) Estas pruebas de estampación son los inicios de la serigrafía como la conocemos hoy día.

¹² FAINE, BRAD. *Le guide complet de la serigraphie*. Demain et Tolra, Paris, 1990. p9

Inicialmente, con estas pantallas, la tinta se aplicaba a través del *pochoir* de seda por medio de cepillos de pelo recio. La invención de la racleta, que hoy en día se utiliza para la serigrafía, va a contribuir al desarrollo masivo de la serigrafía.

William Morris fue uno de muchos que utilizó esta técnica serigrafía sobre textil. En 1907 Samuel Simons patenta entonces el primer sistema de estampado fijando la plantilla al soporte de seda. Esta patente da lugar al nacimiento de la serigrafía como técnica de estampado tal y como la conocemos en la actualidad. De nuevo en 1914 sale una nueva patente. Esta vez se trata del publicista John Pilsworth, quien creó el método Selectasine. Este es un proceso mediante el cual se pueden hacer serigrafías con varios colores usando una única pantalla serigráfica. Se extiende a partir de este momento el uso de una serigrafía fotográfica y su aplicación sobre textil.

2.2. La serigrafía en el siglo XX.

Originalmente, la serigrafía fue una técnica destinada para estampaciones comerciales. Es a partir del siglo XX, que la industria textil europea ofrece a los artistas la oportunidad de explorar nuevos horizontes.

La serigrafía se industrializó a principios del siglo XX en Estados Unidos. Esto supuso la irrupción de esta disciplina en la era moderna. La serigrafía tuvo una acogida y un éxito casi inmediato. Poco a poco se fue desarrollando y modernizando con los años. Debido a su fácil funcionamiento fueron apareciendo pequeños talleres por todo Europa y Estados Unidos realizando los primeros trabajos serigráficos. Fueron en estos años cuando se empezaron a sustituir los papeles engomados por lacas para una mejor fijación y estampación sobre tejidos.

Esta proliferación de talleres de impresión sobre textil, llevó a Francia a desarrollar una técnica propia, muy cercana a la serigrafía, la *estampación a la lyonesa*. Esta técnica consiste en pasar armazones planos, plantillas sucesivamente sobre la tela que se pega a largas mesas calefactoras. Las mesas de impresión tienen el ancho de la tela y pueden medir varias decenas de metros. Se requiere una plancha por color. La superposición de los diferentes colores constituye el patrón final. Gracias a su configuración previa, el patrón se puede imprimir repetidamente sobre toda la superficie del tejido. Esta técnica permite realizar dibujos complejos y precisos. Esta técnica se ha desarrollado fuertemente en la región de Lyon, de ahí el término sinónimo de "*impression à la Lyonnaise*".

Fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la serigrafía tuvo su máxima difusión gracias a ciertos grupos de soldados, americanos en su mayoría, que utilizaron y difundieron esta técnica por gran parte del territorio europeo. Hay que tener en cuenta que en aquella época en cada campamento americano había un "taller de serigrafía". Esencialmente su función era marcar los aviones, vehículos e instrumental militar. Igualmente se utilizó la serigrafía para señalar los campamentos.

La serigrafía no se limitó entonces únicamente a su uso técnico. Numerosos artistas, entre ellos Matisse, seducidos por su potencial artístico, comenzaron a explorar y desarrollar nuevas vías expresivas que proporcionaría la serigrafía.

Los mercados destinados a las técnicas de estampación más populares, utilizadas hasta entonces como eran el grabado o la litografía se desmoronaron tras el crac bursátil que tuvo lugar en 1929. Durante los años de la gran depresión americana, numerosos artistas recurrieron a disciplinas

artísticas más baratas y fue entonces cuando poco a poco se tornaron hacia la serigrafía. Muchos de estos artistas participaron en proyectos, como la WPA (*Works Progress Administration*), financiados por el gobierno estadounidense. Fue precisamente en ese momento cuando se acuñó el temido “serigrafía”. Este término hacía referencia a la producción artística diferenciando la de la producción industrial.

Aun así, hay que esperar hasta mediados de los años setenta y la llegada del *Pop Art*, para que la serigrafía obtenga el sitio que le corresponde como manifestación artística plena, pero también un lugar en el mundo industrial.

2.3. Artistas que contribuyeron al desarrollo de la serigrafía.

Son muchos los artistas que contribuyeron a la visualización y desarrollo de la serigrafía. Algunos de ellos recurrieron a esta técnica como una forma de experimentación, de técnica complementaria o secundaria. Otros vieron el potencial que ofrecía esta disciplina.

2.3.1. Guy Maccoy.

Otros artistas como Guy Maccoy van a desempeñar un papel mucho más importante en el desarrollo de la serigrafía. Guy Crittington Maccoy (October 7, 1904 Valaposa, Valley Falls, Kansas - March 18, 1981 Los Angeles) fue un pintor, grabador y profesor americano. En 1924 Guy conoce a Geno Pettit, quien luego se convierte en su esposa

Es en 1929, cuando Guy Maccoy gana una beca de la Tiffany Art Foundation en Nueva York y en 1930, gana una beca de la *Art Students League* y comienza a trabajar dentro de la Liga. Estudia junto a Jackson Pollock entre otros muchos jóvenes artistas. Pero no durará mucho en la *Art Student League*, puesto que la abandonará en 1933 para trabajar en la *Work Project Administration* (WPA).

Se involucra rápidamente en proyectos de carteles. Ya en aquel entonces numerosos artistas ya se cuestionan sobre una manera, un medio que les permitiera reproducir de forma fidedigna sus obras originales. Todo esto con un bajo coste para así permitir tener otra fuente de ingresos. Fue entonces cuando Maccoy empezó a desarrollar un proceso de estampación utilizando para ello una pantalla de seda. Finalmente es en 1938 cuando Maccoy obtiene su primera exposición en solitario, en la Galería de Arte Contemporáneo en Nueva York. Exhibe obras realizadas mediante el proceso de

estampación que estuvo desarrollando y que se le atribuye bajo el nombre de "Serigrafías". Se exhiben en esta exposición obras como *Woman Holding Cat* (*Mujer sosteniendo un gato*) y *Still Life* (*Naturaleza muerta*).

En 1940 Guy y Geno se mudan a Vermont, para trabajar con la *Poligraphic Lithographic Company* como separador de color y grabador con planchas litográficas de zinc. Paralelamente a su trabajo como grabador Guy Maccoy continuó perfeccionando el proceso serigráfico.

En 1941 se hace miembro de la Sociedad Nacional de Serigrafía junto a su esposa. Serán ambos miembros hasta 1947, ya que al año siguiente crean la *Western Serigraph Society*. En 1972, Maccoy decide abrir el segundo estudio serigráfico que lleva su nombre. Empieza a reproducir por encargo de obras originales de artistas de renombre que buscan estampar mediante proceso serigráfico sus obras. Igualmente realiza producciones de sus propias serigrafías.

Se estima que Guy Maccoy realizó más de cien reproducciones de obras originales y unas ochenta propias. Todo este trabajo realizado de forma manual. Por el desarrollo de este tipo de procedimiento serigráfico, se considera a Guy Maccoy como "el padre" del proceso serigráfico.

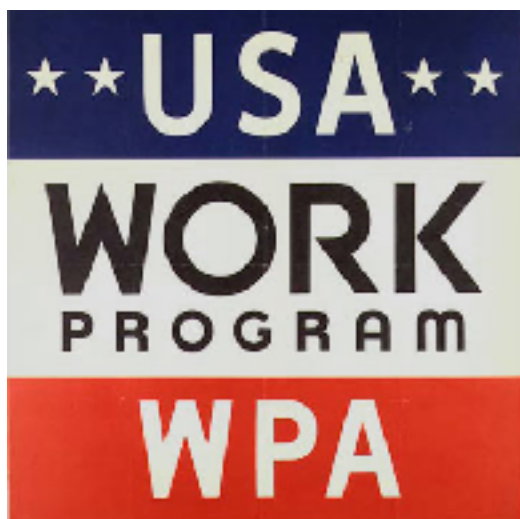
(Fig. 2). GUY MACCOY
Vermont 1945.

<https://guymaccoy.com/serigraphs/gallery.html>

2.3.2. Anthony Velonis.

Fue un pintor, grabador y diseñador estadounidense nacido en Nueva York el 23 de octubre de 1911 y falleció el 29 de octubre de 1997. Es un artista importante para el mundo de la serigrafía, puesto que es uno de los artistas junto a Maccoy que participo activamente en presentar al gran público el nuevo proceso que era la serigrafía. Ayudo a acuñar el término en inglés *Serigraph* que hace referencia a la técnica de la serigrafía artística diferenciándola así del temido industrial *Screenprinting*. Anthony Velonis, conocido popularmente como Tony Velonis, se puede considerar, quizás, como el artista serigráfico más importante durante el periodo de entreguerras en los Estados Unidos. Introdujo la serigrafía en los diversos programas de reformas federales durante los años de la gran depresión. Se crearon en estos años las *Silk Screen Units* encargadas de las estampaciones de carteles de instituciones gubernamentales. Para ello se contrataron tanto artistas grafistas como diseñadores.

Tony Velonis dio a conocer la serigrafía desde un punto de vista diferente del uso comercial, dándole un lugar en el mundo artístico.

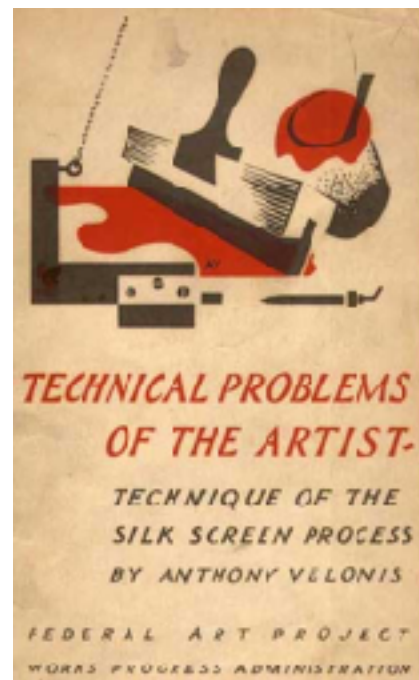

(Fig.3 y 4) Ejemplos de carteles realizados en los programas gubernamentales como la WPA y LA FAP en lo Estado Unidos.

<http://tonyvelonis.com>.

Velonis al igual que Pollock, De Kooning, Rothko, Maccoy y muchos más durante la gran depresión participó en programas artísticos estatales y federales como la WPA (*Work Project Administration*) hasta los años 1938, cuando decide trabajar en el *Federal Art Project* o FAP. Todos estos proyectos artísticos promovidos por el estado estadounidense fomentaban el sentimiento

patriótico americano y el realismo social. Las FAP eran subdivisiones que se encargaban de los programas federales destinados a las artes plásticas y aplicadas. A su vez el *Federal Art Project* se subdividía en divisiones según las manifestaciones artísticas. Entre ellas estaba la división de carteles, la *Poster Division*. Este proyecto en concreto (la *Poster Division*.) influyó considerablemente en los movimientos que se desarrollaron en Europa como el *Art Decó*, en la Bauhaus e inclusive en la vanguardia rusa. Existieron también el *Federal Writers Project* para el sector editorial o el *Federal Theater Project* para las artes escénicas.

(Fig.5 y 6). Ejemplos de carteles realizados en los programas gubernamentales como la WPA y LA FAP en lo Estado Unidos.

<http://tonyvelonis.com>. <http://alhscomputerart.blogspot.com>.

Todos estos proyectos estatales o federales dieron trabajo a innumerables artistas que se encontraban en condiciones precarias. El gobierno estadounidense promocionó de igual modo la producción, investigación y enseñanza artística. Es cierto que en un principio estos carteles realizados en los diferentes proyectos de la WAP o FAP se realizaban a mano hasta 1936 cuando Tony Velonis introduce la serigrafía para la producción de estos mismos *posters*.

Anthony Velonis entró a formar parte de la *Poster Division* de Nueva York en 1935. Convenció a su llegada a la administración aplicando sus conocimientos de diseño y también de estampación al proceso para aumentar de manera exponencial la producción y la calidad de estos carteles. No se tardó mucho en ver las ventajas de esta técnica. En cuestión de meses las instituciones gubernamentales decidieron impartir cursos de serigrafía para el resto de divisiones que

conformaban la FAP. Se le encargó a Velonis de impartir algunas de estas formaciones, con lo cual tuvo que viajar por todo el país. Será entonces 1938 cuando Velonis decide publicar el primer manual de serigrafía destinado principalmente a artistas, titulado *Technical Problems of the Artist: Technique of the Silkscreen Process*. En dicho manual describe las diferentes aplicaciones artísticas que ofrece esta técnica.

Tanto los cursos de formación como el manual de Velonis situaron a la serigrafía como el proceso de estampación más utilizado del momento. La estampación de carteles pasó de ser una actividad individual a colectiva. Haciendo trabajar a los artistas con los impresores. Este trabajo en común llevó a un enriquecimiento técnico y artístico de los afiches y carteles. Poco a poco estos carteles fueron elogiados por la crítica y adquiriendo popularidad. En poco tiempo fueron considerados como ejemplares de arte gráfico de gran valor tanto por su calidad y originalidad como por su contenido social.

Para hacernos una idea de la creciente producción de carteles, una sola división podía imprimir al rededor de unos 600 carteles al día. Durante los años que la WPA estuvo en marcha, es decir de 1935 a 1943 aproximadamente, se imprimieron alrededor de dos millones de carteles para los cuales se realizaron unos 35.000 diseños diferentes. Se estima que en el año 1938, en al menos dieciocho estados se había creado una *Poster Division*.

Indudablemente es gracias a la intervención de Velonis, como el de muchos otros artistas de su círculo, la serigrafía fue adquiriendo fuerza y un lugar en el ámbito artístico hasta llegar a convertirse en un medio más para la creación artística.

Es entonces a comienzos de la II Guerra Mundial cuando las *Poster Division* fueron transferidas al ejército norteamericano, cambiando su nombre por el de *Grafic Seccion of the War Service Division* (Sección Gráfica de la División al Servicio de la Guerra).

En tiempo de guerra la serigrafía permitió la impresión masiva de material bélico, como textiles (uniformes), mapas, carteles y mucho más.

Por otro lado, Velonis abandona definitivamente en 1939 la división de Nueva York para fundar su propio estudio llamado el *Creative Printmaker Group*, junto a su compañero Hyman Warsager, uno de los numerosos artistas que al igual que Velonis había trabajado para la WPA.

Este estudio se dedicaba a la experimentación gráfica pero igualmente a la estampación de obras de otros artistas, galerías y museos. Estos trabajos eran siempre ediciones limitadas.

2.3.3. Luitpold Domberger.

Nacido en 1912 y fallecido el 14 de septiembre de 2005, Luitpold Domberger fue un pionero para el desarrollo de la serigrafía artística en Alemania. Domberger estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Pforzheim (Alemania), donde luego trabajó como artista comercial independiente. A mediados de 1930 se traslada a la ciudad de Stuttgart. Sólo a finales de la década de 1940 cuando entra por primera vez en contacto con la serigrafía, asistiendo a una exposición en la *Stuttgart House America*. En aquel entonces la serigrafía aún era un medio novedoso poco conocido y desarrollado en Alemania. Domberger empezó a experimentar con procedimientos y herramientas simples para mejorar la estampación. En 1949 establece un primer taller de serigrafía en la ciudad de Stuttgart (Alemania).

(Fig.7). LUITPOLD DOMBERGER

Sin titulo, 1973.

Firmada y datada a lápiz, numerada 15/50,
impresa y publicada por Edition Domberger, Stuttgart.

<https://onlineonly.christies.com/s/domberger-65-years-screen-printing/luitpold-domberger-1912-2005-36/81688>.

Es importante mencionar que Luitpold Domberger fue cofundador de la Asociación de impresores serigráficos alemanes y su implicación con la fundación FESPA (Federación de Asociaciones de Serigrafiado Europeas independiente) entre 1961-1962. Su compromiso inicial con el nuevo medio de estampación ayudó a Stuttgart en la década de 1960 a convertirse en un "centro para el mundo de la impresión artística" que dio lugar a muchos otros artistas serigráficos. Gracias a la labor

desempeñada por Domberger y por su trabajo, la serigrafía artística en Alemania empezó a ser mejor considerada y difundida.¹³

2.4. El Pop art.

Vivimos en la era de las imágenes que se reproducen casi sin límites. Las obras de arte contemporáneas incluyen igualmente a los medios de masas; como la fotografía, las revistas ilustradas, publicidad, cómic, carteles; toda una serie de tecnologías que permitían crear imágenes y obras reproducibles infinitamente. Estamos continuamente bombardeados de imágenes que se retroalimentan unas de otras. Siendo esta la principal característica del arte y del mundo post-moderno.

El concepto de desmaterialización de la obra de arte va a ser esencial para el *Pop Art*. La liberación del arte de su función representativa produce el fin del Arte. Esta nueva concepción del arte va a producir imágenes que remitirán sistemáticamente a otras. Las técnicas por excelencia del arte pop van a ser el collage y la serigrafía. El *Pop Art*, refleja el éxito de la sociedad de mercado, el consumismo y su invasión de los medios de comunicación.

Estamos frente a un arte que no pretende en ningún momento ser una obra de arte, entendido como idea tradicional. Estos artistas querían un arte técnico. Sin la existencia de la huella del autor. Los artistas pop pretendían destruir la idea de arte tradicional y único. Es por ello que las obras creadas por artistas pop son repetitivas y multiplicables.

A continuación expondré brevemente el arte pop desarrollado en estados unidos centrando principalmente en la figura de Andy Warhol y Steve Kaufman.

Igualmente haré una breve introducción al pop británico y tomando como ejemplo a Tim Mara, artista poco conocido y reconocido dentro de este corriente artística de renombre mundial.

¹³ Luitpold Domberger: <https://www.rogallery.com/artists/luitpold-domberger/?page=2>

2.4.1. El Pop Art Americano.

El momento culminante del *Pop Art* se produce cuando en 1964 Warhol presenta *The Brillo Box*, formando parte de la exposición *American Supermarket*. Es entonces cuando se plantea el elemento discursivo de este arte. Se sustituye el objeto por la representación del mismo. Esto marca un antes y un después en cuanto a la importancia de los objetos cotidianos.

Las obras del Pop americano comparten una serie de características comunes. Estas características explican a su vez la predilección de la serigrafía frente a otras técnicas de estampación.

ANDY WARHOL
Díptico de Marilyn. 1962
Tate Gallery, Londres.

Imagen sacada de: PANIZO PADRÓN PILAR (2019) *Andy Warhol en el contexto de la cultura y el arte Pop*. Trabajo de Fin de Grado presentado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna.

- La gama cromática es brillante, de colores vivos, luminosos y puros. Hay un gusto por la multiplicación de colores y el uso de tonos contrastados.
- En cuanto a la técnica: niegan el gesto del pincel y del artista. Se quiere un arte industrial, tecnológico y frío. Para ello emplean herramientas mecánicas como la serigrafía, calcografía, o recortes de fotografías. Recurren a técnicas industriales pictóricas, pistolas industriales, acrílicos con pintura de aluminio.
- El pop como movimiento no se limita solo al lienzo. Los escultores emplean el ensamblaje y materiales como plástico, vinilo, látex.

A pesar de que existen numerosos artistas pop estadounidenses de renombre internacional, no se puede estudiar el *Pop Art* sin mencionar a Andy Warhol.

2.4.1.1. Andy Warhol.

Andy Warhol nacido en Pittsburgh el 6 de agosto de 1928 y fallecido, a los 58 años, el 22 de febrero de 1987 en la ciudad de Nueva York. Fue un artista plástico, ilustrador, publicista y cineasta norteamericano conocido principalmente por su vinculación con el Pop Art.

En 1945 empieza sus estudios en el campo de la pintura en el *Carnegie Institute*. En su último año se involucra en la revista estudiantil *Cano* llegando a dirigir la sección artística. En 1949 termina sus estudios y decide mudarse a la ciudad de Nueva York para trabajar como dibujante. Consigue trabajo en las revistas más importantes y prestigiosas del momento. Trabajaré para *Glamour*, *Vogue*, *Harper's Bazar*, *Tiffany & Co.*, mientras prueba suerte en el mundo de la publicidad.

El aquel momento la corriente artística en auge era el expresionismo abstracto, pero a Warhol no le interesaba, de hecho le llamaba mucho más la atención los productos de consumo y el rol que juegan los mass media como catalizadores del arte. Es de este modo que surgen sus primeras serigrafías de la lata de sopa Campbell, la representación de las botellas de Coca-Cola, o incluso símbolos eróticos como sus famosas Marilyn Monroe.

Andy Warhol se convertirá rápidamente en el retratista de la alta sociedad. Recurrirá a esta técnica del retrato y la reinterpretará de manera a captar la esencia de sus modelos empleando colores estridentes.

Es en 1960 cuando crea *Factory* su estudio situado en el 231 de la calle 47 Este, en Nueva York. *The Factory* (La fábrica) no es únicamente un estudio, es además un lugar de reunión para los artistas *underground*. Un lugar de experimentación artística en el sentido más amplio.

Warhol exhibe una nueva visión del arte. Propone un arte industrial y múltiple. El *Pop Art* va a superar la división entre la cultura elitista y la baja cultura. Recupera igualmente la figuración, sin modelarla, sin volumen. No le interesa representar el volumen ni la tridimensionalidad. Para Warhol, son figuras planas, no se trata de representar un objeto sino iconos, estas imágenes son superficies en la galaxia infinita de imágenes.

Su obra se plantea inicialmente como una reacción contra la sofisticación, contra el elitismo y por encima de todo va en contra del discurso teórico de expresionismo abstracto. En contraposición al

silencio contemplativo y serio de la abstracción, Warhol, apuesta por una figuración colorista, irónica, divertida. Pretende tirar la barrera entre el arte y la vida. Para él, el arte debe reflejar la vida cotidiana y los sueños. Warhol realizó igualmente películas que mostraban momentos de la vida cotidiana. El *Pop Art* rechaza la idea tradicional que tenemos del pintor. Niega la representación del artista como artista torturado, que no encaja en su época. Andy Warhol busca un arte totalmente impersonal, realizado por máquinas, llegando a eliminar esa visión autárquica del artista.

ANDY WARHOL

32 latas de sopa Campbell. 1962

Museum of Modern Art, Nueva York.

Imagen sacada de: PANIZO PADRÓN PILAR (2019) *Andy Warhol en el contexto de la cultura y el arte Pop*. Trabajo de Fin de Grado presentado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna.

Desde la década de 1970 la serigrafía tuvo un gran reconocimiento, gracias a Andy Warhol.

El mérito de Andy fue lograr que elementos banales, sin potencial artístico se convirtiesen en Arte. Como ya se mencionó anteriormente el arte pop surgir en un principio en Gran Bretaña pero fue gracias a Warhol que este arte se popularizó. Fue el dueño de obras de gran valor sin abandonar la estética simplista y estridente del *Pop Art*.

2.4.1.2. Steve Kaufman.

Es un artista estadounidense nacido en el Bronx en 1960 y falleció en el año 2010. Con tan solo ocho años tuvo su primera exposición. Lo que nos muestra que desde una edad temprana estaba interesado por el mundo del arte.

Hasta mediados de 1989, Kaufman trabajó como asistente de Andy Warhol en *The Factory*. Es entonces cuando decide abrir su propio estudio en la ciudad de Nueva York.

A Steve Kaufman le interesa especialmente el impacto que tienen las celebridades hollywoodienses sobre el resto de la sociedad. Fruto de este interés realiza obras retratando a Marilyn Monroe, James Deán, Elvis, Kennedy, entre muchos otros. No realiza únicamente trabajos retratando a grandes estrellas de la época. De igual modo recurre a figuras históricas como Napoleón, Beethoven, Mozart o Shakespeare. Estas figuras históricas le permiten construir su discurso sobre la fama y el poder, representándolos siempre de manera actual y extravagante. Como si se tratase de estrellas actuales.

En los últimos años se ha notado un aumento considerable en cuanto al número de adeptos a su trabajo. Quizás para el gran público Steve Kaufman es un nuevo artista pop, pero la verdad es que desde su vinculación con el taller de Warhol, es decir desde los ochenta, Steve Kaufman está íntimamente relacionado con este estilo artístico. Se le ha llegado incluso a nombrar como el príncipe del Arte Pop.

STEVE KAUFMAN

Beethoven Blue, 1996.

<http://americanpopartinc.com/beethoven.htm>.

2.4.2. Pop Art Ingles.

El *Pop Art* corriente artística no nació en los Estados Unidos como muchos creen. Nació y se desarrolló primero en Inglaterra. Es cierto que entre estos dos focos, el que tiene mayor desarrollo y base teórica fue el pop norteamericano.

El arte pop británico se diferencia principalmente del estadounidense por su crítica social. Son obras que subrayan más lo irónico y humorístico a diferencia del estadounidense, el cual buscaba principalmente impactar a los espectadores. El Pop inglés tiene un carácter mucho más lúdico. Pretende establecer un juego con el espectador mediante ese humor, esa burla a la sociedad de consumo.

El Pop británico nace con un grupo de artistas en 1952. Se crea entonces el *Independent Group* entorno al crítico Lawrence Alloway, el artista Richard Hamilton, entre otros. Este *Independent Group* está formado serie de artistas, cuya mayor preocupación es el impacto en la sociedad de las nuevas tecnologías y la información (mass media).

DAVID HOCKNEY.

El gran chapuzón. 1967

Tate Gallery, Londres.

<https://www.sothebys.com/en/articles/david-hockneys-iconic-masterpiece-the-splash>.

La eclosión del movimiento tiene lugar con la exposición *This is Tomorrow* en 1956 en la Galería Whitechappel, y un poco más adelante, en 1961 ya expondrán todos los grandes artistas de la generación en la exposición *Young Contemporaries*.

A esta generación de artistas pop les interesa el cine, la publicidad, la ciencia ficción, la televisión, la tecnología del hogar. Muchos de ellos logran incorporar todos estos elementos populares y cotidianos al arte. Es precisamente de este modo que nace el término de *Pop Art*.

Al igual que en los Estados Unidos, los británicos recurren al collage como técnica, pero también a la serigrafía. Buscan sorprender al espectador con colores llamativos, planos y puros.

RICHARD HAMILTON

Interior, 1968,

Serigrafía sobre tela.

<https://www.tate.org.uk/art/artworks/hamilton-interior-p04250>.

2.4.2.1. Tim Mara.

Tim Mara (1948-1997) fue un artista serigráfico de origen irlandés. Aunque su trabajo fue influenciado por artistas como Velázquez o Vermeer, se le asocia y compara con los artistas pop de la década de los setenta. En sus obras vemos que al igual que los artistas del *Pop Art*, pone en valor objetos cotidianos y fácilmente reconocibles. Mara se siente atraído por diversos temas de actualidad, como las revueltas sociales, huelgas de los mineros, las investigaciones sobre genética, el simbolismo y la identidad colectiva e individual.

TIM MARA
Portrait of Astrid, 1973.
Serigrafía sobre tela.

<https://www.artsy.net/artwork/tim-mara-portrait-of-astrid>.

En cuanto a su producción artística, Tim Mara fue un artista que casi de manera exclusiva trabajó con medios de estampación, combinando incluso varias técnicas en una sola obra.

Su obra no es muy conocida internacionalmente a pesar de ser de una calidad e innovación excepcional. Se le conoce en gran parte debido a que en 1978 recibe el encargo de redactar el Manual de serigrafía de *Thames and Hudson*.

En cuanto a la serigrafía, Mara estaba particularmente interesado en la serigrafía fotográfica. Es un proceso artesanal muy laborioso y meticuloso que podía tardar hasta tres meses en producir una estampación. Igualmente realizó trabajos recurriendo a la técnica de huecograbado.

TIM MARA
Wire Glass and Carrier Bag, 1996
Litografía y serigrafías sobre lienzo.
<https://www.artsy.net/artwork/tim-mara-wire-glass-and-carrier-bag>.

Quizás su mayor aportación al campo del arte gráfico es el desarrollo en cuanto al uso de la fotolitografía de separación de colores, a principios de la década de los noventa en el *Royal College of Art*. En líneas generales, en fotolitografía la imagen se reporta a la matriz de estampación por métodos fotográficos. En el caso de la fotolitografía, la superficie que recibe la imagen es una piedra litográfica.¹⁴

Produjo varias obras con este mismo sistema de estampación entre 1993 y 1997 siendo puramente litográficas o combinadas con litografía con serigrafía.

Las serigrafías de Tim Mara están presentes en colecciones privadas pero igualmente han sido adquiridas por galerías y museos, es el caso de la *Tate London*, el *Victoria and Albert Museum*, el *Irish Museum of Modern Art*.

¹⁴ Javier Blas (coord.), Ascensión Ciruelos y Clemente Barrena, *Diccionario del dibujo y de la estampa. Vocabulario y tesoro sobre las artes del dibujo, grabado, litografía y serigrafía*, Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional, 1996, p. 77-212

TIM MARA

Modern Times Revisited, The Launderette, and Four Door Salon, 1976.

(Fotolitografía con tres fotografías, sobre lienzo).

<https://www.artsy.net/artwork/tim-mara-modern-times-revisited-the-launderette-and-four-door-salon>.

2.5. Finales del siglo XX.

Tras su paso por el *Pop Art* y su uso cómo técnica predilecta por su rápida ejecución y multiplicidad la serigrafía no tarda en hacerse un hueco en el mundo del arte. En cuanto al mercado del arte las serigrafías de artistas como Warhol irrumpen con fuerza.

La serigráfica se perfecciona facilitando su ejecución y optimizando su proceso para obtener mejores resultados. Así mismo, poco a poco los materiales y la maquinaria empleada se perfecciona. Las pantallas serigráficas se fabrican con fibras plásticas mucho más resistentes y duraderas. Se encuentran incluso pigmentos acuosos que se adaptan a todo tipo de superficie y condiciones. Se vuelve cada vez más sencillo practicar serigrafía, hasta llegar al punto de irrumpir en el sector industrial. Consigue desbancar al procedimiento de impresión utilizado con anterioridad, puesto que la serigrafía ofrece en menos tiempo los mismos resultados a un precio menor.

A finales de los años ochenta, las estampas serigráficas están cada vez más presentes en el mercado estadounidense pero también en Oriente Próximo. Este panorama acarreo un aumento en las tiradas, pero al mismo tiempo llevó a muchos artistas a volcarse en una obra de carácter único o tiradas limitadas. El hecho de realizar tiradas limitadas ha permitido que ciertas obras alcancen un valor sin igual, debido a su valor potencial como obra exclusiva.

En la actualidad, el arte contemporáneo se considera también como un bien de inversión. Un coleccionista inteligente que quiere invertir, comprará una estampa rara, con la esperanza de que con los años su valor aumente. El precio de una serigrafía viene dado en función del precio puesto por el artista, el impresor y el marchante, a lo que se le añade un valor estimativo lo que aumenta su valor como inversión o en cuanto a objeto decorativo. Por lo general cuantas más tiradas se realicen, menor sería el precio de la estampa en el mercado. Siempre y cuando se hable de volúmenes importantes.

2.6. Variantes tecnológicas de la serigrafía.

Existen diferentes procedimientos serigráficos. Todo depende de su propósito y los materiales sobre los que se estampará. Principalmente se dividen en cinco categorías:

2.6.1. Serigrafía manual.

Es el método básico de estampación en serigrafía. El operario o artista está presente e interviene en todo el proceso de estampación. Desde la colocación del soporte que se quiere estampar, pasando por el proceso mismo de estampación. En primer lugar se procede a la colocación del soporte en la plancha de estampación. El soporte generalmente papel, debe estar perfectamente alineado y sin arrugas. Se baja la pantalla y se colocan los pigmentos manualmente sobre la pantalla. A continuación arrastramos la racleta o regleta, realizando una presión constante y homogénea sobre el soporte. Este movimiento siempre debe de hacerse hacia nosotros. Nunca debe de hacerse una pasada en sentido contrario. Se repite esta acción cuantas veces sea necesario hasta la obtención del resultado deseado. Esto depende de cuantos colores se requieran para obtener el diseño final. Es preciso reiterar el hecho de que cada color se aplica en una pantalla diferente. Es decir una pantalla para cada color.

2.6.2. Serigrafía semiautomática.

El artista u operario coloca en la plancha de estampación el soporte u objeto a estampar. Si se trata de un soporte plano es importante que no quede ninguna arruga o cámara de aire. El operario debe asegurarse de bien ajustar y cuadrar el soporte. A continuación la máquina realiza la estampación sin intervención alguna del operario.

2.6.3. Serigrafía circular.

En sí es un procedimiento de estampación manual, aunque también puede encontrarse en su formato industrial. En ese caso será una estampación automática. En ambos casos es necesario una máquina especial para poder estampar sobre objetos cilíndricos. Este método es ideal para imprimir superficies como botellas, lata y cualquier objeto curvo.

La estampación si es manual se desarrolla de la misma forma que una estampación manual normal. El operario debe cuadrar bien el soporte y manualmente bajar la pantalla. Solo entonces se procederá a la aplicación de los pigmentos y finalmente a la estampación.

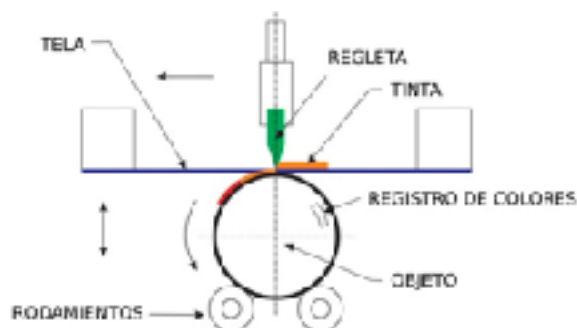

Imagen del sistema de estampación sobre soportes cilíndricos.

<https://www.palaubarcelona.com/serigrafia-circular/>

2.6.4. Serigrafía en paraguas o pulpo.

Esta variante de la serigrafía se emplea principalmente para estampar textiles. Se le da el nombre de estampación en paraguas o en pulpo debido a que el cuerpo de la máquina de estampación posee varios brazos móviles con pantallas para estampar de manera eficaz, rápida y cómoda el soporte, el cual se queda fijo durante todo el proceso de estampación.

Estampación en paraguas.

Representación de una mesa de estampacion en paraguas o pulpo.

2.6.5. Serigrafía automática.

El método automático se utiliza principalmente en el sector industrial para cualquier tipo de soporte y material. En este caso el operario no interviene en ningún momento en el proceso de estampación.

2.7. La serigrafía en el siglo XXI.

Todo artista, sin excepción posee un afán de renovación, de experimentación y nuevas técnicas. La serigrafía posee innumerables ejemplos de apropiaciones artísticas para fines comerciales.

El uso en estos últimos años de las plataformas digitales es un claro ejemplo de ello. En un lapso de tiempo relativamente corto, los aparatos electrónicos han pasado a formar parte de nuestro día a día, influyendo de igual modo en la esfera artística.

Hoy en día, los artistas utilizan plataformas digitales y aparatos electrónicos como herramientas para sus creaciones. Asimismo, hacen uso de ellas para difundir su trabajo e incluso venderlo sin tener que recurrir a terceros.¹⁵ Lo mismo sucede con los programas de Photoshop. Este tipo de programas se desarrollan en torno a 1989 y se utiliza hoy día en serigrafía. Raro es que un artista serigráfico no recurra a photoshop o programas informáticos para mejorar sus bocetos, trabajar sobre la paleta cromática o simplemente para la impresión de los fotolitos necesarios para crear las plantillas. Los grafistas adoptaron rápidamente los programas de photoshop debido a las ventajas que ofrece.

¹⁵ B. Fick, B. Grabowski. *Manuel complet de la Gravure*, Eyrolles, 2009, p 36

En la actualidad, la impresión digital en el mundo de la serigrafía desarrolla dos funciones fundamentales:

1. la primera, la impresión como producto final.
2. En segundo lugar, la creación de transparencias para el fotograbado y para la etapa de insolación en serigrafía.

La serigrafía contemporánea recurre a prácticas y procedimientos diversos. Hay artistas que se especializan en lo tecnológico. Ya sea poniendo el énfasis en la espontaneidad o en el detalle, los artistas post-modernos pueden combinar diferentes métodos de estampación pero también combinar disciplinas con gran facilidad. Se observa en las últimas décadas un aumento de la estampación única. De igual modo se asiste a un aumento de tiradas, lo que en cierto modo banaliza la estampación serigráfica original a una mera reproducción. Entendiendo así la reproducción como una copia de una composición previa.

3. Conclusión.

Con la elaboración de este trabajo he llegado a descubrir que la serigrafía es una disciplina que ha tardado mucho tiempo en ser considerada como una disciplina artística. Actualmente, la serigrafía artística, manual, está siendo desplazada cada vez más por una automatización del proceso de estampación, por una serigrafía industrializada y por la digitalización del arte. Pocos son los artistas que de forma artesana apuestan por este medio de expresión artístico en exclusivo. A pesar de lo que pueda parecer, la serigrafía artística se está perdiendo poco a poco en detrimento de otras manifestaciones mucho más actuales y novedosas. Suelen recurrir a ella los artistas para ampliar su campo de expresión artística o por el mero hecho de experimentar. Como bien se ha mencionado a lo largo del trabajo la serigrafía es un medio de expresión artística per se, tiene su historia, su evolución, sus adaptaciones, sus iconos. Quizás lo más complicado para un artista serigráfico reside en la producción de la imagen que quiere estampar. El simple hecho de crear las diferentes pantallas implica un trabajo artístico en sí mismo. En serigrafía el artista debe crear pantallas para cada color, lo que lleva a desmitificar la idea de técnica espontánea y no laboriosa. Como en toda manifestación artística, hay un gran trabajo previo, tanto de creación, de composición y de bocetos.

Por tanto y como conclusión final, la evolución de la serigrafía nos ha mostrado que en sus inicios las tiradas estaban limitadas por la tecnología y la maquinaria. Una matriz se deterioraba más o menos rápido dependiendo de su material. Las primeras estampas siempre era de mejor calidad que las últimas. En la actualidad gracias a los avances técnicos realizados en el campo de la serigrafía, los resultados son asombrosos y de una calidad incomparable. El valor de una serigrafía reside tanto en la mano del artista como en el número de estampas. De ello se deduce que no depende tan solo de la autoría de la obra. Aunque resulte sorprendente la serigrafía como disciplina artística no es muy conocida si la comparamos a la pintura o incluso al grabado, a pesar de que hoy en día se recurra a esta disciplina en muchos ámbitos no solo artístico, sino también el comercial y el publicitario.

4. BIBLIOGRAFIA.

- ACOSTA HERNÁNDEZ, FÁTIMA FELISA, (1994/95) *La integración de la imagen serigráfica como recurso plástico en la cerámica escultórica*. Tesis doctoral presentada en la Universidad de la Laguna, Tenerife.
- ARTEGOITIA GARCÍA, DAVID (2014) *La serigrafía de áridos con vehículos aglutinantes de base acuosa*. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco.
- BERLANGA REYES, SEBASTIÁN (2015), *Los procedimientos serigráficos de José Luis Pajuelo*. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.
- BERNAL-PÉREZ, MARÍA DEL MAR. “Los nuevos territorios de la gráfica: imagen, proceso y distribución”. *Arte, Individuo y Sociedad*, vol 28 (nº1), Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla, 2016.
- BLAS, JAVIER. (coord.), Ascensión Ciruelos y Clemente Barrena, *Diccionario del dibujo y de la estampa. Vocabulario y tesoro sobre las artes del dibujo, grabado, litografía y serigrafía*, Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional, 1996, p. 77-212
- CAZA, MICHEL. *Les techniques de la serigraphie*. Presses du Temps présent, Paris, 1977.
- *Equipo Crónica. Crónicas reales*. (cat. expo., Fundación Juan March, Madrid). Madrid: Fundación Juan March, 2006.
- FAINE, BRAD. *Le guide complet de la serigraphie*. Demain et Tolra, Paris, 1990.
- FAINE, BRAD, *Nueva Guía de Serigrafía*, Editorial Diana, 1991, Mexico. P 25
- FÉLIX MINK, JOANA (2016) *La serigrafía artística en Portugal*. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
- FICK. B, GRABOWSKI. B. *Manuel complet de la Gravure*. Eyrolles, 2009.
- GRIFFITHS, ANTHONY, *Prints and printmaking, an introduction to the history and techniques*. The British Museum press, 2010.
- GOODMAN, MATTHEW, *Building America One Print at a Time: Met Celebrates Artists of the W.P.A.* The Forward Association, Inc. United States, New York, N.Y. Apr 5, 1996.
- JENNINGS, DANA. “Serigraphie”. *Graphis*, Nº271 Janvier/ Février 1991 (Volume 47). p32.
- MARA TIM. *The Thames and Hudson manual of screen printing*. Thames and Hudson, London. 1979. P 175.
- NÉAMA, MAY. *Gravures et estampes, sérigraphie*. Produits Roche, Bruxelles, 1973.
- PAGET, RHIANNON. *Hokusai*. Taschen GmbH, Colonia, 2018.
- PANIZO PADRÓN PILAR (2019) *Andy Warhol en el contexto de la cultura y el arte Pop*. Trabajo de Fin de Grado presentado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna.
- PELARD, EMMANUELLE. “L’écriture détournée par la sérigraphie dans les poèmes-estampes de Roland Giguère”, *Quêtes littéraires* nº 6, 2016. Université du Luxembourg.
- Sanjurjo Castro, BERNARDO (2001) *La serigrafía como medio de expresión artística : (posibilidades técnicas)*. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
- SATO, TOMOKO. *Alphonse Mucha*. Taschen GmbH, Cologne, 2015.
- SCHLOMBS, ADELE. *Hiroshige, Le maître japonais des estampes ukiyo-e*. Taschen GmbH, Cologne, 2018.
- VAN OOST, MARIE. SALEMI, JEAN-CLAUDE. *La sérigraphie: un passe-temps, un métier*. Les nouvelles éditions Marabout, Bruxelles. 1981.
- **Guy Maccoy:**
https://wiki2.org/en/Guy_Maccoy
<https://guymaccoy.com/biography/index.html>
- **Anthony Velonis:**
<http://tonyvelonis.com>
- **Steve Kaufman:**

<http://blog.espol.edu.ec/johaalva/2015/03/06/tecnica-de-impresion-serigrafia-cuatricromia/>

- Luitpold Domberger:

<https://www.artland.com/artists/luitpold-domberger>

<https://www.rogallery.com/artists/luitpold-domberger/?page=2>

- Tim Mara:

<https://www.artsy.net/artist/tim-mara>

<https://imma.ie/artists/tim-mara/>

- FESPA:

<https://www.fespa.com/es/acerca-de/la-historia-de-fespa>