

Mexic-Arte Museum's ***Screen It!*** program connects students to the Austin art community, guiding them in the development of their art skills as a tool of expression and as valuable entrepreneurial skills. Our programming serves children between ages 9 and 17, where we introduce them to the principles of screen printing and related careers in the arts.

We are proud to serve the youth in our Austin community but we also want to bring Screen It! To your classroom and to your home. Therefore we present the following five lesson plans that will serve as an introduction to the screen printing medium. You can adapt these lessons for your classroom.

We invite you to watch our video lessons, as they supplement our written lesson plans.

The Mexic-Arte Museum is committed to advancing digital inclusion as an effort to create accessibility by sharing all of our wonderful resources with you. We hope you enjoy the process and create many designs.

SCREEN IT!

Lesson 1: Introduction

Topic - Introduction to screen printing, history, materials, process.

Objectives - Individuals will be introduced to the process and technique of screen printing, and how it represents a quick, affordable means to produce original artwork in multiples. It is important to provide artworks as examples in order to understand the important historical context. We will discuss the needed materials, a brief review of the process and a quick demonstration.

TEKS Correlations Art: 117.102-117. 303 (1A)(1B), (3A)(2A)(2B)(2C), (3A)(3B)(3C)(3D), (4A)(4B)(4C)

Materials -

Material	Check list
Screen	
Squeegee	
Spatula	
Ink	
Paper	
Cardstock	
X-acto knife	
T shirt/Tote bag/other	
Newsprint/large cardboard/tablecloth	
Masking tape	
Cutting mat	

These materials can be found online, or in your local art store.

Procedure -

- Introduce your students to the medium. Screen printing or serigraphy is an art form that uses a frame covered in fine mesh with a stencil and ink to produce the same image repeatedly. Its processes consist of:

1) Creating an image

2) Burning and exposing the image onto a screen

3) Using ink to print the image onto paper, fabric, or other flat surfaces

- Provide historical context to Screen printing. Screen printing originated in Asia, it has an important historical background; It played an essential role during the Civil Rights movements of the 1960s and 1970s as well as the Mexican Revolution and Russian Constructivist movement. Activists and artists used screen printing to reclaim public art and spaces to send messages through visual representation. Screen printing and other mediums were taught to the public, especially young people. Soon, it became a significant form of conveying information, cultural pride, and a major fine art form.

- Examples of screen printing:

Exercise - Show your students the following examples of artworks. Ask them to describe the images and talk about the difference in composition.

Guiding questions - What figures do they recognize? What differences and similarities do they observe? Could they have been created for similar purposes, if so which one(s)?

L: Amado Peña
La Raza, 1974
Serigraph, 16 1/8" x 10 1/4"
Mexic-Arte Museum Permanent Collection
Gift of Romeo Rodriguez
2017.3.3

R: Shepard Fairey
We The People, 2017
Image depicts Xicana activist Maribel Valdez Gonzalez.
Image retrieved from amplifier.org

- Review the materials and explain their purpose:

Material	Purpose
Screen	Usually the screen is made out of silk and it is used to print a flat layer of ink onto a surface
Squeegee	A tool to push the ink through the screen during printing
Spatula	To apply the ink to the screen and to scoop ink out of the ink container
Ink	It is like paint, but it is called ink. It is thinner than paint to go through the screen. There is ink made to print onto clothing without coming out during washing
Paper	We will practice pulling a print on paper, we suggest using different paper colors
Cardstock	With the cardstock we will create our stencil that will allow the paint to filter the screen and create the design we want
X-acto knife	You will carefully cut your cardstock in order to create a stencil. Please be careful, this is a tool not a toy!
T shirt/Tote bag/other	We will screen print onto an object as a final exercise
Newsprint/large cardboard/tablecloth	To cover the table to clean up easily. Printmaking is messy
Ruler, eraser, pencil, marker	These tools will help us to create our design

- Watch our video 1 for a quick demonstration on screen printing.

Vocabulary:

Screen printing

Activism

Latinx

Chicano/a

Composition

Other resources:

<https://youtu.be/5fqb3gvRDag> - History of Screen Printing

https://www.getty.edu/education/teachers/building_lessons/principles_design.pdf - Principles of design

<https://youtu.be/g6eyqq8sX3A> - Principles of design

<https://www.youtube.com/watch?v=DpwVeiZFRWI> - Make Your Own Screen-Printing Screens

<https://www.merchmetrics.com/how-to-build-diy-screen-printing-screens/> - How To: Build DIY Screen Printing Screens

Goldman, Shifra M. "A public voice: fifteen years of Chicano posters." Art Journal (New York, NY) 44, 1 (Spring 1984): 50-57

El programa ***Screen It!*** del Museo Mexic-Arte conecta a los estudiantes con la comunidad artística de Austin, guiándoles en el desarrollo de sus habilidades artísticas como herramienta de expresión y como valiosas habilidades empresariales. Nuestra programación está dirigida a niños y jóvenes de entre 9 y 17 años—les introducimos los principios de la serigrafía y las carreras artísticas afines.

Estamos orgullosos de servir a los jóvenes de nuestra comunidad de Austin, pero también queremos llevar ¡Screen It! a tu aula y a tu casa. Por ello, presentamos a continuación cinco planes de lecciones que le servirán de introducción al medio de la serigrafía. Puedes adaptar estas lecciones a tu aula.

Te invitamos a ver nuestras lecciones en vídeo, ya que complementan nuestros planes de lecciones escritas.

El Museo Mexic-Arte está comprometido con el avance de la inclusión digital como un esfuerzo para crear accesibilidad al compartir todos nuestros maravillosos recursos con ustedes. Esperamos que disfruten del proceso y creen muchos diseños.

SCREEN IT!

Lección 1: Introducción

Tema - Introducción a la serigrafía, historia, materiales, proceso.

Objetivos - Se introducirá a los participantes en el proceso y la técnica de la serigrafía, y en cómo ésta representa un medio rápido y asequible de producir obras de arte originales en múltiples cantidades. Es importante ofrecer obras de arte como ejemplo para comprender el importante contexto histórico. Hablaremos de los materiales necesarios, haremos un breve repaso del proceso y una demostración rápida.

Correlaciones TEKS Art: 117.102-117. 303 (1A)(1B), (3A)(2A)(2B)(2C), (3A)(3B)(3C)(3D), (4A)(4B)(4C)

Materiales -

Material	Lista de control
Pantalla	
Escobilla de goma	
Espátula	
Tinta	

Papel	
Cartulina	
Cuchillo X-acto	
Camiseta/Bolso/otro	
Papel de periódico/ cartón grande/ mantel	
Cinta adhesiva de enmascar	
Alfombrilla de corte	

Puedes comprar estos materiales en Internet o en tu tienda de arte más cercana.

Procedimiento -

- Presenta el medio a tus alumnos. La serigrafía o impresión serigráfica es una forma de arte que utiliza un marco cubierto de malla fina con una plantilla y tinta para producir la misma imagen repetidamente. Sus procesos consisten en:

- 1) Creación de una imagen
- 2) Quemar y exponer la imagen en una pantalla
- 3) Utilizar tinta para imprimir la imagen en papel, tela u otras superficies planas.

- Proporciona el contexto histórico de la serigrafía. La serigrafía, originaria de Asia, tiene un importante trasfondo histórico; desempeñó un papel esencial durante los movimientos por los derechos civiles de las décadas de 1960 y 1970, así como en la Revolución Mexicana y el movimiento constructivista ruso. Activistas y artistas utilizaron la serigrafía para reivindicar el arte y los espacios públicos y enviar mensajes a través de la representación visual. La serigrafía y otros medios se enseñaban al público, especialmente a los jóvenes. Pronto se convirtió en una importante forma de transmitir información, orgullo cultural y una importante forma de arte.

· Ejemplos de serigrafía:

Ejercicio - Muestra a tus alumnos los siguientes ejemplos de obras de arte. Pídeles que describan las imágenes y que hablen de la diferencia de composición.

Preguntas orientativas - ¿Qué figuras reconocen? ¿Qué diferencias y similitudes observan? ¿Podrían haberse creado con fines similares? ¿cuál o cuáles?

L: Amado Peña
La Raza, 1974
Serigrafía, 16 1/8" x 10 1/4" (25 x 25 cm)
Colección permanente del Museo Mexic-Arte
Regalo de Romeo Rodriguez
2017.3.3

R: Shepard Fairey
We the People, 2017
Imagen de la activista Xicana Maribel Valdez González.
Imagen recuperada de amplifier.org

- Repasa los materiales y explica su finalidad:

Material	Propósito
Pantalla	Por lo general, la pantalla es de seda y se utiliza para imprimir una capa plana de tinta sobre una superficie.
Escobilla de goma	Una herramienta para empujar la tinta a través de la pantalla durante la impresión
Espátula	Para aplicar la tinta a la pantalla y sacar la tinta del tintero
Tinta	Es como la pintura, pero se llama tinta. Es más fina que la pintura y es más fácil penetrar la pantalla. Hay tinta hecha especialmente para imprimir en la ropa sin que se deslave durante el lavado
Papel	Practicaremos una impresión en papel, sugerimos usar diferentes colores de papel

Cartulina	Con la cartulina crearemos nuestra plantilla que permitirá que la pintura filtre la malla y cree el diseño que queremos
Cuchillo X-acto	Recorta cuidadosamente la cartulina para crear una plantilla. Tenga cuidado, es una herramienta, no un juguete
Camiseta/Bolso/otro	Serigrafiaremos sobre un objeto como ejercicio final
Papel de periódico/ cartón grande/ mantel	Para cubrir la mesa y limpiarla fácilmente
Regla, borrador, lápiz, rotulador	Estas herramientas nos ayudarán a crear nuestro diseño

- Ve nuestro vídeo 1 para una demostración rápida sobre serigrafía.

Vocabulario:

Serigrafía

Activismo

Latinx

Chicano/a

Composición

Otros recursos:

<https://youtu.be/5fqb3gvRDag> - Historia de la serigrafía

https://www.getty.edu/education/teachers/building_lessons/principles_design.pdf - Principios de diseño

<https://youtu.be/g6eyqq8sX3A> - Principios de diseño

<https://www.youtube.com/watch?v=DpwVeiZFRWI> - Fabrique sus propias pantallas de serigrafía

<https://www.merchmetrics.com/how-to-build-diy-screen-printing-screens/> - Cómo: Construir pantallas de serigrafía DIY

Goldman, Shifra M. "A public voice: fifteen years of Chicano posters." *Art Journal* (New York, NY) 44, 1 (Spring 1984): 50-57