

Lesson 3: Text

Topic - Introduction to stencil making to create text.

Objectives - The students will discuss how artists convey messages through the use of text, how printmaking has historically been used as a force for social change, and how to incorporate text into their own design.

Materials -

Materials	Check list
Blank cardstock	
Pencil	
Marker	
Ruler	
Eraser	
X-acto knife	
Cutting matt	

Context - During the 60s, thanks to artists like Andy Warhol, screen printing or serigraphy gained popularity; It was also during this time where many forms of political mobilization, activism and protest emerged. Just in 1968, there was the end of the Civil Rights Movement and the assassination of Martin Luther King in the US, the USSR invasion of Chechoslovakia and Prague Spring, the Educated Youth proclamation of Mao Zedong, the worldwide student protests of May 1968, the Tet Offensive in Vietnam, and many other events related to the Cold War. Events like the previously listed prompted many artists to raise their voices in protests, screen printing provided possibilities that were easy to distribute, low cost, and in accord with the contemporary visual culture.

References: Hickman Luke, *History of Printmaking and Protest*, May 10, 2021.
<https://hickmandesign.co.uk/blog/history/printmaking-protest/>

Procedure -

- Discuss how words can convey messages as easily as images.

- Artists sometimes use words to convey their messages, especially when they are trying to express social and political ideas. When used with images, words can either reinforce the message of the picture or diverge from the imagery shown to juxtapose words to create humor or irony.

- **Guiding questions** -

Let's go back to our two previous examples.

- How are these artists using text?
- Do you think they are reinforcing the visual message?
- Do you think the artwork would have the same impact without the use of text?
- What message would you like to include in your design? Does it reinforce your message?
- Why do you think printmaking has been so successful in protests?

Top: Detail of 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

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

Lección 3: Texto

Tema - Introducción a la confección de plantillas para crear texto.

Objetivos - Los estudiantes discutirán cómo los artistas transmiten mensajes a través del uso del texto, cómo el grabado se ha utilizado históricamente como una fuerza para el cambio social, y cómo incorporar el texto en su propio diseño.

Materiales -

Materiales	Lista de control
Cartulina en blanco	
Lápiz	
Marcador	
Regla	
Borrador	
Cuchillo X-acto	
Alfombrilla de corte	

Contexto - Durante los años 60, gracias a artistas como Andy Warhol, la serigrafía ganó popularidad; fue también durante esta época cuando surgieron muchas formas de movilización política, activismo y protesta. En el año 1968 se produjo no sólo el final del Movimiento por los Derechos Civiles sino también el asesinato de Martin Luther King en los Estados Unidos, la invasión de Checoslovaquia por la URSS y la Primavera de Praga, la proclamación de la Juventud Educada de Mao Zedong, las protestas estudiantiles mundiales de mayo de 1968, la Ofensiva del Tet en Vietnam y muchos otros acontecimientos relacionados con la Guerra Fría. Acontecimientos como los arriba mencionados impulsaron a muchos artistas a alzar la voz en señal de protesta, y la serigrafía ofrecía posibilidades fáciles de distribuir, de bajo costo y acordes con la cultura visual contemporánea.

Referencias: Hickman Luke, *History of Printmaking and Protest*, 10 de mayo de 2021.
<https://hickmandesign.co.uk/blog/history/printmaking-protest/>

Procedimiento -

- Discute cómo las palabras pueden transmitir mensajes tan fácilmente como las imágenes.
- Los artistas a veces utilizan palabras para transmitir sus mensajes, sobre todo cuando intentan expresar ideas sociales y políticas. Cuando se utilizan con imágenes, las palabras pueden reforzar el mensaje de la imagen o desviarse de las imágenes mostradas para juxtaponer palabras y crear humor o ironía.

Preguntas orientativas -

Volvamos a los dos ejemplos anteriores.

- ¿Cómo utilizan el texto estos artistas?
- ¿Crees que refuerzan el mensaje visual?
- ¿Crees que la obra tendría el mismo impacto sin el uso de texto?
- ¿Qué mensaje le gustaría incluir en su diseño? ¿Refuerza tu mensaje? ¿Por qué cree que el grabado ha tenido tanto éxito en las protestas?

Arriba: Detalle de 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

Abajo: Detalle de Shepard Fairey

We The People, 2017

Imagen de la activista Xicana Maribel Valdez González.

Imagen recuperada de amplifier.org