

SCREEN IT
Guía didáctica

The Dead Coloring Mask

ÍNDICE

- 3** ¿Qué es el Programa Screen It!?
- 5** Lección uno: Introducción al grabado
- 8** Lecciones dos y tres: uso de plantillas y texto
- 10** Lección cuatro: plantillas para imágenes
- 11** Lección cinco: proyectos finales
- 14** Ejemplos de serigrafía de artistas
- 15** Vocabulario para Screen It!

SCREEN IT! CRÉDITOS

ESCRITORXS Y EDITORXS

Crystal Alulema - Asociada de Educación

Jasmine Chock - Asociada de Educación

Sylvia Orozco - Directora Ejecutiva

Angel Ortega - Artista docente

Luisa Fernanda Perez - Curadora de Educación

DISEÑO

Angel Ortega

¿QUÉ ES EL PROGRAMA SCREEN IT!?

Screen It! del Museo Mexic-Arte es un galardonado programa de artes visuales que promueve la autoestima, las habilidades empresariales y la comprensión cultural a través de la enseñanza de la serigrafía.

La serigrafía es una forma de arte que utiliza un marco cubierto de malla fina con una plantilla y tinta para reproducir la misma imagen repetidamente. Los pasos son:

1. Creación de una imagen
2. Quemado y exposición de la imagen en una pantalla
3. Utilización de tinta para imprimir la imagen en papel, tela u otras superficies elegidas.

Durante Screen It! los alumnos tienen la oportunidad de diseñar sus propias imágenes. Al realizar sus diseños a través del proceso de serigrafía, los estudiantes aprenden no sólo sobre los aspectos técnicos de la técnica, sino también sobre las nuevas tecnologías de serigrafía y su rica historia cultural.

Hay dos series educativas disponibles para los estudiantes. En Screen It! diseño independiente con plantillas, los educadores del museo presentan a los alumnos de primaria y secundaria los principios de la serigrafía y las carreras artísticas relacionadas. Screen It! El proyecto Alebrije, enseña a los usuarios la cultura y diseños mexicanos. Consulta nuestro documento Proyecto de serigrafía Alebrije para obtener instrucciones.

El objetivo de Screen It! es utilizar la integración de habilidades expresivas y profesionales para inspirar a los estudiantes a buscar metas tangibles para el futuro. El plan de estudios de Screen It! se imparte en diferentes niveles de experiencia y se modifica para subrayar conceptos y temas de las exhibiciones actuales en el Museo, así como estudios en otras disciplinas en la escuela.

Estudiante de Screen It! Kassey Rocha acepta el premio 2016 Arts and Humanities Youth Program Award de la honorable Michelle Obama de parte del Museo Mexic-Arte.

HISTORIA DE SCREEN IT!

El desarrollo del plan de estudios de Screen It! y la implementación del programa surgieron en 2006, y las clases exhaustivas comenzaron en 2009. Concebido como una ampliación de la colección Serie Print Project del Museo, ahora alberga más de trescientas serigrafías únicas como parte de la colección permanente del Museo. Sam Coronado, uno de los fundadores del Museo Mexic-Arte, donó los grabados como reflejo de los ricos valores culturales y el espíritu de la comunidad chicana local. La amplia colección destaca obras de arte de interés histórico que ofrecen una visión de la iconografía precolombina, el Taller de Gráfica Popular (1940-1970) y temas latinxs contemporáneos. El Proyecto Serie Print promueve el arte contemporáneo nuevo y en evolución.

Instructores y estuديات de Screen It! en el Museo Mexic-Arte en Austin, TX.

Los objetivos generales del programa son los siguientes:

- Introducir a los jóvenes artistas en el grabado proporcionándoles acceso a técnicas avanzadas de grabado y aplicaciones en diversas expresiones artísticas.
- Aumentar la exposición de los jóvenes a figuras adultas positivas (artistas), así como a grupos de compañeros positivos.
- Ampliar los horizontes de los jóvenes proporcionándoles nuevos procesos de creación artística, mostrándoles las obras de distinguidos artistas del grabado y haciéndoles participar en entornos innovadores.
- Enseñar a los participantes el espíritu empresarial social a través de las artes en entornos con y sin fines lucrativos.

PRIMERA LECCIÓN: INTRODUCCIÓN AL GRABADO

ESTÁNDARES TEKS: 117.52 ARTE, NIVEL 1

"La creatividad es permitirse cometer errores. El arte es saber con cuáles quedarse". -Scott Adams

Los alumnos serán capaces de:

- (1) **(B)** Comparar y contrastar el uso de los elementos artísticos (color, textura, forma, línea, espacio, valor) y los principios artísticos (énfasis, patrón, ritmo, equilibrio, proporción, unidad) en las obras de arte personales y en las de otros utilizando el vocabulario con precisión
- (2) **(B)** Crear diseños para aplicaciones prácticas
- (3) **(B)** Describir las características generales de las obras de arte de diversas culturas

Objetivo: Los alumnos conocerán el concepto de grabado y serán capaces de debatir por qué un artista opta por crear un grabado en lugar de una obra de arte en otro medio. Los alumnos conocerán el grabado como fuerza para el cambio social. Los alumnos prepararán papel para futuras impresiones experimentando con diversos métodos de grabado (impresión en relieve, impresión de burbujas, impresión de plumas, etc.) Los alumnos podrán discutir los efectos que consiguen a través de estos experimentos utilizando los principios del diseño.

Vocabulario clave

Grabado
Impresión en relieve
Principios de diseño
Creación basada en procesos
We The People

Materiales

Papel de cuaderno de bocetos de 8,5 "x11
Lápices
Pantalla de seda
Squeegee
Espátula
Pintura acrílica o tinta
Cuchillo X-acto
Camiseta, bolsa de mano u otra tela
Cinta adhesiva

Recursos de la lección

Vídeos de la lección Principios de la serigrafía del Museo Mexic-Arte (opcional)

Copia y pega este link: <https://mexic-artemuseum.org/learn/screen-it/screen-it-lesson-plans/>

Preparación del espacio

Asegúrate que los materiales estén a disposición de los alumnos al comienzo de cada clase. Elabora un gráfico grande en el que se destaquen los elementos del diseño en papel de estraza, cartulina, etc. Incluye ejemplos de cada uno de ellos. Antes de la clase, prepara una plantilla para que puedas utilizarla como demostración en una actividad de cierre.

Actividad de preparación

Da la bienvenida a los alumnos a clase. Pide a los alumnos que se presenten y compartan lo que esperan aprender en Screen It!

Actividad opcional para romper el hielo (5,5 minutos)

¿Cuál es tu método favorito para hacer arte? Empieza por ti. Preséntate como artista y qué tipo de arte te gusta hacer. Menciona también el medio. Pide a los alumnos que se presenten con su nombre y cuál es su tipo de arte favorito para hacer y qué medio les gusta más.

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN

Reparte la hoja de asistencia

1. Introduce a los estudiantes en el grabado utilizando ayudas visuales. Repasa las indicaciones y expectativas del programa.
2. Presenta a los estudiantes un breve resumen de las actividades y objetivos de la clase. Explica que el proceso y la experimentación serán los objetivos principales de las primeras clases de este programa. Alienta a los alumnos a que se esfuercen y a que experimenten con actividades nuevas. Anímeles a pensar en su proyecto final desde la primera lección. Muestra ejemplos de grabado.
3. Reparte papel de dibujo y plumas, lápices o marcadores a los alumnos. Dirige a la clase en algunos ejercicios de dibujo (dibujos del contorno de la mano, por ejemplo) en los últimos minutos de la clase. Explica que se trata de un mero ejercicio de práctica, que repetirán al principio de cada clase.
4. Haz que los alumnos comiencen esta experimentación utilizando actividades básicas de grabado para preparar el papel para futuras impresiones. Esencialmente, los alumnos crearán un fondo para sus imágenes impresas más adelante. Discute los diferentes efectos que los estudiantes pueden crear utilizando los elementos de diseño con color, textura, etc.
5. Haz que los alumnos ayuden a limpiar todos los materiales de grabado.

PREGUNTAS GUÍA

- ¿Qué es el grabado? ¿Por qué un artista elige el grabado? ¿Qué es la serigrafía? ¿Por qué la serigrafía y no otros tipos de grabado?
- ¿Qué tipo de mensajes transmiten estos grabados al espectador? ¿Ves algún tema común?
- ¿Qué significa "arriesgarse" en el arte? ¿Qué es "jugar seguro"? ¿Cómo podemos superar nuestro nivel de comodidad?
- ¿Cuáles son los elementos del diseño? ¿Qué asociamos con diferentes texturas y colores?

Actividad de cierre

Puedes hacer una demostración rápida y serigrafiar un diseño de plantilla. Pide a algunos alumnos que te ayuden en este proceso. Anticipa el proyecto de la segunda lección y alienta a que los alumnos empiecen a formular ideas sobre textos e imágenes que consideren que podrían constituir imágenes interesantes. Anima a los alumnos a que traigan notas, bocetos o imágenes impresas a la próxima clase.

RECURSOS UTILIZADOS POR ARTISTAS DOCENTES DE MEXIC-ARTE

- History of Screen Printing: <https://youtu.be/5fq3gvRDag>
- Silkscreen prints by Shepard Fairey and Carlos Hernandez
- Mexic-Arte: <https://mexic-artemuseum.org/learn/screen-it/screen-it-lesson-plans/>

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

Carlos Hernandez
Austin City Limits Music Festival, 2012
Serigraph, 18" x 24"
Image retrieved online

LECCIÓN DOS Y TRES: USO DE PLANTILLAS Y TEXTO

ESTÁNDARES TEKS: 117.52 ARTE, NIVEL 1

"La creatividad requiere coraje". -Henry Matisse

Objetivo: Los alumnos se familiarizarán con el concepto de la impresión utilizando plantillas. Los estudiantes examinarán el trabajo de artistas que utilizan plantillas como un medio de impresión. Los alumnos explorarán el uso del texto en las obras de arte con plantillas. Los alumnos crearán sus propias obras de arte con plantilla utilizando texto.

Vocabulario clave

Grabado
Plantilla
Registro
Squeegee
Pantalla
Trazo de inundación

Materiales

Papel de cuaderno de bocetos
8,5 "x11"
Lápices
Pantalla de seda
Tinta para serigrafía
Cuchillo X-acto
Etiquetas adhesivas
Cinta adhesiva

Recursos didácticos

Cómo hacer una plantilla: <https://www.lovelyetc.com/how-to-make-a-stencil/>

Museo Mexic-Arte: <https://mexic-artemuseum.org/learn/screen-it/screen-it-lesson-plans/>

Preparación del aula

Asegúrate de que los materiales estén fuera y accesibles para los estudiantes al comienzo de cada clase. Asegúrate de que el vocabulario y los conceptos importantes se muestren de forma destacada en una pizarra blanca, papel, etc. durante toda la lección.

Actividad de calentamiento

Distribuye el papel de dibujo y guía a los alumnos en un ejercicio de dibujo de calentamiento durante aproximadamente 10 minutos. Alienta a los alumnos a concentrarse en silencio en su trabajo durante este tiempo.

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN

Pasa la hoja de inscripción

1. Después del calentamiento, repasa los conceptos de la última clase. Después, introduce el concepto del día: la importancia del texto. Céntrate en los artistas relevantes. Selecciona una obra de arte para estudiarla en clase con más detenimiento. Las palabras pueden transmitir mensajes tan fácilmente como las imágenes. Los artistas a veces utilizan palabras para transmitir sus mensajes, especialmente cuando intentan expresar ideas sociales y políticas. Las palabras pueden reforzar el mensaje del cuadro o desviarse de las imágenes mostradas. Los artistas pueden optar por utilizar la yuxtaposición de palabras y texto que no parecen ir juntos para crear humor o ironía. Algunos artistas incluso utilizan el estarcido para transmitir ideas políticas. Busca tu ejemplo favorito y comparte la imagen con los alumnos.

2. Presenta el proyecto: Letras/Palabras: elige una palabra, tu nombre, tus iniciales, una letra (corta) o una cita favorita para convertirla en una obra de arte estarcida. El estilo que elijas comunicará cómo quieres que el espectador interprete tus palabras.

3. Haz que los alumnos bosquejen sus diseños sobre papel o etiquetas adhesivas.

4. Después, pídeles que recorten sus diseños con cuchillos X-Acto, teniendo cuidado de mantener los puentes entre las zonas recortadas para conservar los detalles.

5. Presenta los materiales de serigrafía. Demuestra a los alumnos el método de serigrafía. Cuando el diseño esté totalmente recortado en papel o etiqueta, pega la etiqueta a la pantalla (o pega con cuidado el papel de copia recortado a la pantalla). Puedes pegar la pantalla a la mesa para facilitar el registro. Utilizando cinta adhesiva, marca las zonas en las que el papel debe apoyarse para hacer pleno contacto con la pantalla. Coloca el papel sobre la pantalla con la imagen encima. La plantilla debe estar entre el papel y la pantalla, no encima. Aplica tinta a la pantalla. Manteniendo la pantalla alejada del papel, llena la pantalla de tinta con un trazo continuo. Colocando la tinta sobre el papel, tira del squeegee hacia ti rápidamente mientras empujas hacia abajo uniformemente. Empuja la tinta hacia la parte superior de la página y retira con cuidado el papel de la parte inferior. El papel puede pegarse a la pantalla. Los alumnos pueden trabajar en grupos para sujetar las pantallas y retirar el papel, teniendo cuidado de no manchar la impresión.

6. Haz que los alumnos trabajen juntos para imprimir sus plantillas. Coloque todas las impresiones terminadas sobre una rejilla de secado o una superficie plana para que se sequen.

PREGUNTAS GUÍA

- ¿Qué aprendimos la semana pasada? (Haz una lista. Repasa los conceptos importantes si es necesario).
- ¿Qué temas centrales parecen interesar a cada artista?
- ¿Cómo afecta el texto a las imágenes? ¿El color? ¿La ubicación?
- Compara la obra de Peña con la de Fairey.
- ¿Cómo utiliza el texto esta obra? ¿Te hace sentir diferente? ¿Qué ocurre en esta imagen?
- ¿Qué tema central parece ser importante aquí?
- ¿Refuerza el texto la imagen o crea un fuerte contraste?
- ¿Qué mensaje crees que intenta transmitir el artista?
- ¿Crees que el artista lo ha logrado? ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿La hoja del squeegee de goma es recta o en ángulo? ¿Cómo podemos aprovechar esta ventaja al imprimir?
- ¿Qué es el registro? ¿Por qué es importante?
- ¿Cómo podríamos utilizar más de un color? ¿Importaría entonces el registro?
- ¿Por qué "inundamos la pantalla" antes de imprimir?

Actividad de cierre

Debate en grupo: ¿Qué es lo que más te ha gustado de la serigrafía? ¿Qué es lo que menos te ha gustado? Repasa el proceso de aprendizaje. ¿Qué has aprendido hoy que te ayudará en tu próxima impresión?

Impresiones de demostración de alumnos del instituto Travis, 2014

LECCIÓN CUATRO: PLANTILLAS DE IMÁGENES

ESTÁNDARES TEKS: 117.52 ARTE, NIVEL 1

"El Santo Grial es pasar menos tiempo haciendo el cuadro del que tarda la gente en mirarlo". -Banksy

Objetivo: Los estudiantes continuarán desarrollando su comprensión de la serigrafía, y de la construcción efectiva de un mensaje visual. Los alumnos crearán una imagen para acompañar su serigrafía textual, o crearán un diseño completo que utilice tanto texto como imagen.

Vocabulario clave

Grabado
Plantilla
Squeege de registro
Pantalla
Trazo de inundación
Taller de Gráfica
Popular
Banksy

Materiales

Papel de cuaderno de bocetos de 8,5 "x11
Lápices
Tinta para serigrafía
Pantallas
Squeegees
Cuchillos X-Acto
Máscara
Cinta
Alfombrilla de corte

Recursos

Banksy: <https://www.banksy.co.uk/index.html>

TGP: <https://afterall.org/article/the-taller-de-grafica-popular-collectivity-popular-prints-and-transient-muralism>
Museo Mexic-Arte: <https://mexic-artemuseum.org/learn/screen-it/screen-it-lesson-plans/>

Preparación del espacio

Asegúrate de que los materiales estén fuera y accesibles para los alumnos al comienzo de cada clase. Procura que el vocabulario y los conceptos importantes se muestren de forma destacada en una pizarra blanca, papel, etc. durante toda la lección.

Actividad de calentamiento

Reparta papel de dibujo y guía a los alumnos en un ejercicio de dibujo de calentamiento durante aproximadamente 10 minutos. Pide a los alumnos que se concentren en su trabajo durante este tiempo.

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN

Pasa la hoja de asistencia

1. Repasa las lecciones de la semana pasada. (Buenas prácticas para la serigrafía, entrevista a Shepard Fairey).
2. Algunos artistas utilizan plantillas para difundir mensajes sociales y/o políticos sobre cosas que son importantes para ellos mismos como individuos. ¿Por qué crees que algunos de estos artistas eligieron el arte callejero en lugar del arte en museos? ¿El usar plantillas y los carteles (de pegado de trigo) en lugar del arte a mano libre? A pesar de sus diferencias en cuanto a tiempo y lugar (TGP, fundado en México a principios y mediados del siglo XX, Banksy, un artista afincado en Londres que trabaja en todo el mundo en la actualidad), tanto el Taller Popular como el artista Banksy utilizaron el arte para comunicarse con la gente. Muestra imágenes del Taller Gráfica Popular y de la obra de Banksy. Elige una de cada para comentarla en detalle.
3. Presenta el proyecto: crear una plantilla de una imagen. Anima a los alumnos a elegir algo que les resulte gráficamente atractivo, pero que tenga un significado especial para ellos, ya sea un diseño que les represente, algo inspirado en el texto del primer proyecto, una canción o un libro, siempre que sea suyo. Recuerda a los alumnos que deben ponerse desafíos a sí mismos.
4. Pide a los alumnos que bosquejen, recorten y serigrafíen sus diseños (véase la Lección 2). Esta es una gran oportunidad para que los alumnos que estén rezagados impriman ambas imágenes.

PREGUNTAS GUÍA

- ¿Qué ocurre en esta imagen? ¿Hay texto? ¿Color? ¿Dónde se encuentra este diseño?
- ¿Utiliza el artista texto? ¿Refuerza el texto la imagen o crea un fuerte contraste? ¿Qué mensaje crees que intenta transmitir el artista?
- ¿Qué artista crees que ha conseguido transmitir un mensaje más claro? ¿Por qué?

Actividad de cierre

Anticipa la próxima lección leyendo un fragmento de la entrevista con Shepard Fairey.

LECCIÓN CINCO: PROYECTOS FINALES

ESTÁNDARES TEKS: 117.52 ARTE, NIVEL 1

Objetivo: Los estudiantes serán introducidos al método de serigrafía. Los estudiantes utilizarán los conceptos y técnicas que han explorado durante la clase para crear una obra de arte original que exprese su posición sobre un tema social que sea importante para ellos. Los alumnos tendrán la oportunidad de imprimir este diseño final en un póster, una camiseta o un juego de pegatinas. El último día de clase, los alumnos explorarán métodos de serigrafía caseros.

Vocabulario clave

Shepard Fairey y el Obey	Plantilla
Sticker Movement	Registro
Movimiento Chicano	Squeegee
Serigrafía	Pantalla
Impresión	Trazo de inundación
Grabado	DIY (Do-It-Yourself)

Materiales

Serigrafía	Squeegees
Plantilla	Cuchillos X-Acto
Papel de cuaderno de bocetos de 8,5 "x11	Etiquetas adhesivas
Lápices	Cinta adhesiva
Tinta para serigrafía	Pintura acrílica o tinta
Pantallas	Pinceles
	Camisetas, carteles, etiquetas

Recursos

Sitio web de la campaña de pegatinas "Obedece" de Shepard Fairy: <http://obeygiant.com/about>

Cartel chicano: <http://www.art-for-a-change.com/Chicano/chicano.htm>

Preparación del espacio

Asegúrate de que los materiales están fuera y accesibles para los estudiantes al comienzo de cada clase.

Asegúrate de que el vocabulario y los conceptos importantes se muestren de forma destacada en una pizarra blanca, papel de carnicero, etc. durante toda la lección.

Actividad de calentamiento

Reparte papel de dibujo y guía a los alumnos en un ejercicio de dibujo de calentamiento durante aproximadamente 10 minutos. Alienta a los alumnos a concentrarse en silencio en su trabajo durante este tiempo.

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN

Pasa la hoja de asistencia

1. Hemos estado aprendiendo sobre el poder del grabado para influir en el pensamiento cultural, social y político. Como trabajo final de esta clase, crearás un diseño serigráfico que exprese tu opinión sobre un tema que te interese profundamente. Antes de empezar, examinemos la obra de algunos de los grabados e imágenes que han influido en la sociedad estadounidense. Imagen uno (Shepard Fairey- Hope) e imagen dos (Movimiento chicano).
2. Presenta el último método de impresión serigráfica: el uso del relleno serigráfico. Demuestra el proceso. Recuerda a los alumnos que prueben su imagen rellena en papel de desecho antes de prepararla para la impresión final. Es posible que necesiten aplicar varias capas para bloquear completamente la pantalla.
3. Presenta el proyecto final: Utiliza los conceptos y técnicas que has explorado durante esta clase para crear una obra de arte original que exprese tu posición sobre un tema social que sea importante para ti. Tendrás la oportunidad de imprimir tu diseño final en carteles, camisetas y/o adhesivos.
4. Haz que los alumnos esbocen sus diseños y utilicen métodos de estarcido o serigrafía para crear sus pantallas. Anímalos a que consideren la posibilidad de superponer más de una pantalla o de crear un diseño fácilmente repetible.

Shepard Fairey
Barack Obama "Hope" Poster, 2008
Serigraph, 86 × 61 cm, 36 × 24 in.

El Taller Gráfico
I Am Somebody: Together We Are Strong. Ca. 1975
Screenprint on paper, 22 5/8 × 17 1/2 in.

PREGUNTAS GUÍA

- ¿Hay alguna ventaja en trabajar con relleno de pantalla? (Las líneas curvas son más fáciles, no hay que preocuparse de que el diseño se deshaga)
- ¿Hay alguna desventaja? (Las pantallas son difíciles de eliminar, pueden ser necesarias muchas capas para bloquearlas por completo)
- ¿Qué temas sociales quieres tratar en tu diseño? (Piensa en los libros y la música que te gustan: también transmiten mensajes sobre el mundo con los que te identificas)
- ¿Incluirás texto? Si es así, ¿cómo lo usarás? ¿Para reforzar tu imagen? ¿Para crear contraste, ironía o humor?

Actividad de cierre

Pide a los alumnos que compartan sus productos acabados con el grupo. Pídeles que compartan su parte favorita del proyecto terminado y un aspecto que mejorarían si pudieran volver a hacerlo. Anima a los alumnos a que se hagan comentarios positivos y constructivos unos a otros. Por último, presenta brevemente los métodos de serigrafía DIY que los alumnos pueden hacer en casa. Distribuye folletos y/o listas de materiales a los alumnos que deseen continuar con el grabado.

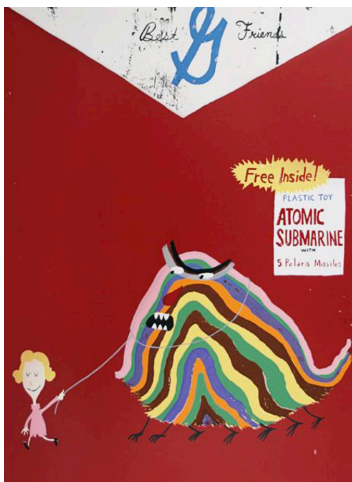

Educadora Alexandra Moreno con estudiantes. Fotografía de Jasmine Chock, 2023

Diseños de plantillas realizados por alumnos de Screen-It! Fotos de Jasmine Chock, 2023

EJEMPLOS DE SERIGRAFÍA DE ARTISTAS

Matthew Rodríguez
In the second grade..., 2007
Screenprint, 22 x 16 in, Edition of 50

Matthew Rodríguez, nativo de Austin, lleva experimentando con imágenes de monstruos y dibujos animados desde que era niño y sigue explorando estos temas en su arte actual. Artista autodidacta, describe su trabajo como "dibujos de niños pequeños" y espera que su obra inyecte un toque de comedia en la vida de los espectadores. Rodríguez se inspira en una caja antigua de cereales Trix para su grabado *En segundo grado...*, donde una niña aparentemente dulce pasea a un monstruo arco iris con una correa como si fuera su perro. La idea de este grabado surgió originalmente de una propuesta para el Deitch Art Parade de Nueva York, en el que Rodríguez planeaba participar recreando su grabado en la vida real. Aunque el dibujo es su medio preferido, Rodríguez planea seguir trabajando con el proceso de serigrafía y, con suerte, crear grabados que incorporen imágenes de dibujos animados que veía de niño. Su arte se ha exhibido en Austin, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco, entre otras ciudades.

La artista californiana **Alma López** se incorporó como edición especial de la Serie X. López vino a Coronado Studio como parte del Proyecto SALA (West San Antonio Meets East Los Angeles). Su grabado *La Llorona* busca desesperadamente a Coyolxauhqui aborda los asesinatos de mujeres y niñas en la frontera entre Estados Unidos y México. Desde hace más de diez años, más de 300 mujeres jóvenes y niñas han aparecido torturadas y asesinadas en Juárez, México. Muchas más siguen desaparecidas. El estampado es rosa, en alusión a las cruces negras sobre fondo rosa pintadas por familias y amigos para representar a una joven o niña desaparecida en Juárez. El fondo representa a las madres; la Virgen de Guadalupe (el diseño del fondo de su vestido), la Llorona (la silueta), y la Coatlicue (el collar). La figura femenina con el Coyolxauhqui grabado en el pecho representa a las hijas. Las flores del primer plano representan una ofrenda a un altar o un funeral y el despojo de vidas.

Alma Lopez
La Llorona Desperately Seeking Coyolxauhqui, 2003
Screenprint, 22 x 16 in, Edition of 60
Mexic-Arte Museum Permanent Collection

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

Amado Maurilio Peña, Jr. nació en Laredo, Texas, en 1943. Estudió arte y educación en Texas A & I (ahora Texas A & M Kingsville), donde obtuvo su licenciatura y maestría. Fue profesor en su ciudad natal, Laredo, así como en Crystal City y Austin (Texas). Sigue enseñando como parte del programa Studio Art League en la Alexander High School de Laredo y también es profesor adjunto en la Facultad de Educación de la Universidad de Texas. Ha participado como ponente en numerosas conferencias nacionales sobre educación. Sus obras se inspiran en lugares como Canyon de Chelly, Spider Rock, Monument Valley, Enchanted Mesa, Acoma y Black Mesa. Estos lugares forman parte de un paisaje perdurable que habla de la antigua herencia de una región que ahora se conoce como Arizona y Nuevo México. Las obras de Amado se definen por sus colores y formas audaces y su composición dinámica. A través de su arte, comunica su visión de una tierra, su gente y su arte.

SCREEN IT! VOCABULARIO

DIBUJO DE CONTORNO A CIEGAS: el alumno, fijando los ojos en el contorno del modelo u objeto, dibuja el contorno muy lentamente en una línea firme y continua sin levantar el lápiz ni mirar al papel. El alumno puede mirar al papel para situar un rasgo interno, pero una vez que empieza a dibujarlo, no baja la vista, sino que sigue el mismo procedimiento que para el contorno.

COORDINACIÓN MANO-OJO: es el control coordinado del movimiento de los ojos con el de las manos.

COMPOSICIÓN: es la colocación o disposición de los elementos o ingredientes visuales en una obra de arte, a diferencia del tema de la obra. El término composición significa "juntar" y puede aplicarse a cualquier obra de arte, desde la música hasta la escritura, que se organiza o se junta utilizando el pensamiento consciente. En las artes visuales, composición suele utilizarse indistintamente con términos como diseño, forma, orden visual o estructura formal.
estructura formal.

ARTE DE LÍNEA: es cualquier imagen que consista en líneas rectas y curvas distintas colocadas sobre un fondo (normalmente liso), sin gradaciones de sombra (oscuridad) o matiz (color) para representar objetos bidimensionales o tridimensionales. El arte lineal puede utilizar líneas de diferentes colores, aunque suele ser monocromático. El arte lineal hace hincapié en la forma y el contorno, por encima del color, el sombreado y la textura. Sin embargo, además de las líneas, también pueden utilizarse zonas de pigmento sólido y puntos. El rayado y el punteado pueden utilizarse como formas de valor y sombreado en el dibujo lineal.

BELLAS ARTES: describe una forma de arte desarrollada principalmente por estética y/o concepto más que por aplicación práctica.

ARTE COMERCIAL: es el arte utilizado con fines comerciales, como en la publicidad, las ilustraciones y los diseños.

2 COLOR SCREEN PRINT: es una técnica de impresión que utiliza una malla tejida como soporte de una plantilla de entintado. La plantilla fijada forma zonas abiertas de malla que transfieren la tinta como una imagen de bordes nítidos sobre un sustrato. Una rasqueta se desplaza a través de la pantalla, forzando a la tinta a pasar a través de los hilos de la malla tejida en las zonas abiertas. Para una serigrafía de 2 colores, hay 2 pantallas o imágenes que se colocan juntas mediante un sistema de registro.

DIY (DO IT YOURSELF): es un término utilizado para describir la construcción, modificación o reparación de algo sin la ayuda de expertos o profesionales.

SELF HELP GRAPHICS: comenzó con un pequeño grupo de artistas que trabajaban en un garaje del este de Los Ángeles a principios de los años setenta. Self Help es un centro para las Artes Latinas reconocido a nivel nacional que desarrolla y nutre a los artistas en el grabado. Self Help ofrece técnicas de grabado como aguafuerte, relieve, monotipos y serigrafía.
serigrafía.

CORONADO STUDIOS: es un estudio de arte y producción especializado en serigrafía artística, o como nosotros la llamamos - serigrafía. Coronado Studio nació en 1991, cuando Sam Coronado alquiló su propio espacio de pintura personal en 1504C E 5th Street. Un viaje en 1992 a Self-Help Graphics, un centro de arte comunitario en Los Ángeles, inspiró a Coronado a crear un estudio de grabado. Hay muy pocos estudios de grabado en Estados Unidos, y él creía que convertir su espacio en uno dedicado a la serigrafía facilitaría el acceso de los artistas a esta técnica. Con la esperanza de atraer a más artistas, especialmente latinos, a este medio, Coronado fundó el Proyecto Serie y empezó a invitar a artistas a venir a Coronado Studio para crear ediciones de serigrafías.

INDUSTRY SCREEN PRINTING STUDIO & EAST END INK: ejemplos de estudios comerciales de serigrafía en Austin. Se centran en el aspecto comercial de la serigrafía, por ejemplo la producción en masa de camisetas y carteles de conciertos. El estudio industrial también se adentra en el aspecto artístico con la creación de impresiones artísticas e invitando a artistas locales de Austin a crear camisetas a medida durante una noche llamada "print addiction". Entre los artistas figuran Randy Muñiz, Kevin Muñoz, Matthew Benefico Rodriguez y los Hancock Bothers.

