

Serigrafía a contramano

Martinez, Constanza

Buenos Aires, Argentina

Abstract

El trabajo en consideración consiste en un recorrido por producciones de estampados que van desde la década del 60 hasta la actualidad. Se hará foco en el uso de la técnica serigráfica y sus particularidades en el diseño textil argentino, así como sus vínculos con el arte. A partir de diferentes casos se analizará cómo el pop se reubica en la práctica de estampado por metro y prenda. En el sentido que Warhol confiere a la práctica serigráfica, la de poder individualizar la imagen a partir del error. Así es como el fuera de registro, los rapports discontinuos, las diferentes intensidades de golpes de schablon fueron gestos acuñados por la serigrafía textil donde la reproducción mecánica y el valor en la cantidad se abandona en pos de una imagen única. Se presentarán ejemplos de archivos del Museo Nacional de la Historia del Traje, Museo Textil Terrassa, Fundación IDA, y archivos privados.

Contents

1. Introducción
2. Margarita y Vicente Marotta
3. Vicente Gallego y Simonetta Borghini
4. Rosa Skific
5. Gabriela Candiotti - CANDIOTTI
6. Guillermina Lynch
7. Verónica Ryan - PUNTO
8. Nico de Caro
9. Teleteca

Introducción

La serigrafía textil es una técnica manual que aunque se basa en procesos artesanales también posee lo necesario para alcanzar volúmenes industriales.

Una de las grandes virtudes de esta antigua práctica es la capacidad de reproducción de la imagen sumando la posibilidad de resolverlo de manera simple y con mínimos recursos. Por estas características esta técnica es elegida por artistas y diseñadores independientes. Uno de sus referentes es sin duda Andy Warhol, quien ahondando en el matiz pictórico de la técnica experimento con el binomio unicidad-multiplicidad para modificar los resultados en la

calidad del estampado y así generar múltiples variantes de una misma imagen. Y, con cada nuevo golpe de shablon, lograr finalmente una estampa única. Lo que podríamos llegar a pensar como un encumbramiento del error serigráfico.

Junto a la Prof Rosa Skific hacia el 2000 decidimos relevar metodologías de diseño serigráfico. Nos propusimos reinterpretar los materiales y procedimientos involucrados en el oficio y centrarnos en técnicas como el tie-dye, el frottage, el arashi en pos de sistematizar procedimientos y de volver a absorberlos en clave serigráfica.

La serigrafía textil experimental se desarrolló alrededor de la década del 60 en la intimidad de las casas de artistas y arquitectos. Estas estamperías improvisadas crearon piezas textiles únicas vinculadas con la escena del arte y la arquitectura de un modo independiente y sin atisbo de organicidad. Estos artistas, contemporáneos a íconos del diseño como el grupo Arte Concreto-Invención, al Instituto Torcuato Di Tella crearon un fenómeno que aún no ha sido estudiado en profundidad, por lo que podemos decir que aun no se ha dimensionado ni su trascendencia ni su transferencia a otras disciplinas de la escena del arte, y el diseño argentino.

Esta formación informal estuvo vinculada a las escuelas de bellas artes, dado que la carrera de diseño textil en Argentina se fundó en 1989, y también estuvo desvinculada del incipiente circuito de la moda.

A continuación me detendré en diferentes casos de diseñadores argentinos que trabajan de manera personal con la técnica serigrafía en el periodo 1970 - 2020. Veremos cómo reeditan la cultura pop y se reubican en la práctica de estampado por metro, por pieza y por prenda.

Trabajaremos con textiles y documentos de la Fundación IDA, con el corpus de Teleteca y con archivos privados de distintos diseñadores: Margarita y Vicente Marotta, Vicente Gallego y Simonetta Borghini, Rosa Skific, Gabriela Candiotti, Guillermina Lynch, Verónica Ryan, Nicolás de Caro.

Margarita (Buenos Aires 1935) y Vicente Marotta (Buenos Aires 1929-1998)

(Fig. 1)

Esta dupla fue muy potente y su estilo compositivo aún tiene eco en las producciones actuales. En los años 60 Margarita era una de las diseñadoras de Visconti, una prestigiosa firma argentina de equipamiento, en la que el trato con el cliente era personalizado. Margarita diseñaba los muebles y ambos los textiles por metro y los tapices estampados. La mecánica consistía en presentar las propuestas al cliente para luego producirlas. En pleno auge del tapiz la pareja se destacó por la imagen gráfica con la textura de la serigrafía artesanal obteniendo el premio CIDI al diseño.

Margarita en 1963 acompañó a Vicente a París, porque él había obtenido una beca de la embajada de Francia. En ese viaje Margarita aprende el estampado a la lionesa en los talleres estatales de Vallée de la Chevreuse en Claireau, en las afueras de la ciudad. El espacio del taller es sumamente prolijo y forma parte integral de la casa, lo que imprime un modo de abordaje de la serigrafía muy particular. En una gran biblioteca están alineados cientos de schablon con cada diseño que Vicente dibujaba directamente sobre el nylon del bastidor a mano, porque no utilizaban el procedimiento fotográfico actual. Cuando

estampaba una tela Margarita no usaba el registro con guías en la mesa, -hay que aprender a mirar a través del nylon- solía decir en sus clases hasta entrado el nuevo siglo. Sus diseños iban marcando el ritmo a distancia de schablon: un registro aproximado que permitía trabajar los efectos de color a partir de superposiciones de una misma imagen. Otro de los sellos distintivos de su modo de estampar era el uso del tintero partido en el que cada producto tiene tonalidades diferentes. Todo era, y es aun hoy, un proceso artesanal. En el que los bastidores son de madera de excelente calidad y cada color es preparado para el cliente con especial esmero. Todos estos pequeños detalles unidos al universo visual de los años 60 y 70 logran una impronta personal absolutamente única.

Vicente Gallego (Córdoba, Argentina 1943) y **Simonetta Borghini** (Buenos Aires 1950)

(Fig. 2)

Vicente y Simonetta se casan en 1976 y comienzan a estampar juntos textiles para equipamiento, moda y escenografía en pos de generar una nueva imagen desde la serigrafía textil. Simonetta es historiadora del arte y trabajaba en el Museo Nacional de Bellas Artes cuando decidió comenzar a trabajar en este nuevo emprendimiento junto a su marido. Vicente ya se dedicaba al textil, fundamentalmente al teñido por amarras y producía para diferentes diseñadores de indumentaria del momento. Simonetta a partir de sus conocimientos en arte propone adaptar un repertorio de imágenes patrimoniales al lenguaje serigráfico. Su primera colección fue una reedición de tejidos persas y coptos. Su objetivo era introducir en las casas tejidos históricos de diferentes épocas y autores desde el Renacimiento, el *Arts and Crafts*, William Morris, Voysey, el Modernismo y el *Art Nouveau* renovados desde el lenguaje contemporáneo de la serigrafía. Una vez que elegían el textil a rediseñar Simonetta comenzaba a dibujar los motivos que luego adaptaría a las particularidades de la stampa y el rapport. Las películas las realizaba pintando a mano con un líquido llamado opacol sobre un papel de calco que luego se utilizaba para transferir a la matriz por medio del fotograbado. Como complemento a estas imágenes y para generar planos de color realizaron stencils, encintados y también acudían a la pintura directa sobre la tela, y los teñidos después de haberlos estampado, incluso llegaron a enterrar las telas para darle un carácter arqueológico una textura al color y a mezclar las bases textiles con todo tipo de materiales ajenos al textil como el talco, tierra, harina, es decir, todo lo que tenían a mano.

A lo largo del tiempo fueron creando un sistema a partir de su colección de schablonos donde luego de hacerse de un acervo considerable van a ir sumando a sus textiles escenas entre los diseños históricos y los contemporáneos inspirados en motivos que formaban parte de su cotidiano: las frutas y verduras del mercado del barrio, los pisos de los zaguanes de las viejas casas del barrio de San Telmo donde funcionaba su casa taller, los carteles y graffitis urbanos, el periódico del día, estableciendo en sus textiles un diálogo entre imágenes históricas y contemporáneas, culturas lejanas en tiempo y espacio que comparten composiciones y rapports cada vez más inciertos de esta manera fueron del textil por metro a la pieza única. Comenzaron a desarrollar una serie de tapices estampados que se sumaron a sus ya reconocidos textiles para el hogar.

El “defecto como efecto” como dice Vicente “el error en lo industrial es un defecto en lo artesanal que se puede convertir en un efecto” desde esta premisa es como crearon una estética única.

Uno de los trabajos más importantes fue el proyecto para la película *Restauración* que obtuvo el Oscar a mejor escenografía, ahí se estamparon motivos ornamentales sobre telas como el *lamé* que simulaban brocados y terciopelos del Renacimiento.

Sus textiles forman parte de diferentes colecciones de museos como el Museo Textil de Terrassa en Barcelona, Buenos Aires Museo, Museo de Arte Popular José Hernández, y Fundación IDA Investigación Diseño Argentino

Rosa Skific (Buenos Aires 1940)

(Fig. 3)

Rosa Skific artista plástica que se interesa por el diseño textil en los años 80 y comienza a trabajar en esta disciplina en paralelo a su obra. Skific aborda el diseño textil, desde la investigación de su historia convirtiéndose en una de las pioneras y referentes ineludibles en la materia. En 1989 la Universidad de Buenos Aires crea la carrera de diseño textil y es nombrada titular de la cátedra fundadora. Su modo de comprender el diseño textil marcó a muchas generaciones de diseñadores de Argentina.

Hacia el 2000 decidimos trabajar juntas en un proyecto que bautizamos Serigrafía a Contramano, de ahí el nombre de este artículo, la idea era construir una metodología nueva para generar diseños textiles a partir de la serigrafía y de esta manera extender los límites del oficio serigráfico al punto de trabajar sin dibujo y sin schablon. La premisa era la de reinterpretar los materiales y procedimientos involucrados y a partir de fusionar la serigrafía a técnicas como el tie-dye, el frottage, el shibori en pos de sistematizar sus procedimientos y volver a editarlos en clave serigráfica.

Skific solía decir en sus clases “la mancha guía”, “el error serigráfico se puede convertir en un acierto de diseño”. Estas premisas siguen vigentes en sus instalaciones y obras que se caracterizan por ser piezas muy densas y orgánicas en cuanto a la superposición de estampas al punto que los diseños se desdibujan y adquieren formas nuevas en cada obra, también trabajó interviniendo textiles icónicos como el camuflaje, toiles de jouty, casimires que luego interviene de manera pictórica con sus serigrafías.

Gabriela Candiotti – CANDIOTTI (Bs As 1964)

(Fig. 4)

La diseñadora de indumentaria y textil Gabriela Candiotti se dedica desde hace más de 30 años al diseño de prendas tejidas y estampadas para mujer que comercializa en su propia marca en Buenos Aires Tienda CANDIOTTI. Trabaja con un gran archivo de schablonos que fue construyendo durante décadas, los diseños en CANDIOTTI no pasan de moda y se adaptan a cada colección y a cada nueva tendencia. A diferencia de los artistas y diseñadores aquí mencionados Candiotti interviene la prenda ya confeccionada, y hace series limitadas donde cada prenda es única, todo esto requiere de un expertise particular.

Esta particularidad de expandirse que tiene el tejido de punto ya sea de llama, lana o seda requiere que la preparación de las bases a estampar se fundan con otros productos auxiliares para darle la textura ideal que permita que la prenda se adapte a los movimientos del cuerpo y que no se quiebre la estampa ni se altere el tacto de la fibra original. Sus matrices suelen ser bastante grandes para que puedan ser aplicadas en cada una de las prendas, porque estas varían en talles y formas, de ese modo se intervienen pantalones, faldas, vestidos de varios largos, sacos, sweaters y según la morfología de la prenda se obturan diferentes partes del diseño. Cada prenda va y viene a la mesa varias veces ya que se estampan frente, dorso y laterales para dar un efecto envolvente a la estampa. A sus estampados llenos de color se suman efectos como engomados y metalizados que brindan efectos de brillo y textura únicos.

Guillermina Lynch (Bs As 1968)

(Fig. 5)

Guillermina Lynch es una artista y diseñadora que desde el 2013 comienza a trabajar sobre terciopelo. Hasta el día de hoy investiga y explora en profundidad uno de los textiles de lujo que nos acompañan desde el Renacimiento. En cada pieza Lynch trabaja como un pintor impresionista con influencias del movimiento japonista decimonónico. Lynch dibuja cada uno de los motivos a estampar sobre hojas de calcar que luego utiliza como película a la hora de transferir los motivos a la matriz. Su mesa de trabajo es pequeña, la tela se va estampando en capas, Lynch va rodeando la mesa moviendo la pieza a medida que va estampando una y otra vez el pez carpa, las hojas de nenúfar, las ramas de cerezo, hojas, y orquídeas creando en cada una de sus piezas un paisaje diferente una suerte de estanque sumamente poético que se descubre a cada hora del día y en cada estación del año estos paisajes son reconocibles y distintos a la vez. Los schablonen que se van deteriorando por sectores y algunas veces pueden poseer pequeñas roturas pero estos motivos no invalidan su uso. Trabaja con espátulas de todo tipo y tamaño que crea ella misma según la intensidad y tipo de efecto que quiera darle al textil. La superposición y el uso de todo tipo de bases como metalizados, relieve decoloración y corrosión que se funden una con otra son una de las características de sus conmovedoras piezas.

Verónica Ryan (Bs As 1970)

(Fig. 6)

Ryan es artista y en paralelo a su obra desarrolla PUNTO: un emprendimiento de textiles artesanales para equipamiento con base comercial en Berlín. Ryan diseña cada uno de los tejidos en telar junto a expertas tejedoras, hilanderas y pequeños productores laneros vinculando diferentes regiones de la Argentina. Los tejidos diseñados por la artista, para su marca, son intervenidos por ella en diferentes pasos del proceso productivo, algunas veces con una técnica que fusiona la serigrafía con el ikat, una suerte de "ikat serigráfico" en el que Ryan estampa las urdimbres previas a ser tejidas, otras, en cambio, estampa sobre los tejidos para teñirlos y volverlos a estampar en varios pasos sucesivos con tintes naturales y anilinas. Es así como le da forma a tapices en técnica de baeton, alfombras, accesorios como bufandas, chales, fusionando la serigrafía a la artesanía en telar. En cambio en sus

obras que también surgen del contacto con la tierra, en este caso, sus piezas combinan la serigrafía con antiguos tintes y mordientes tradicionales de origen vegetal y animal, combinando las antiguas recetas rurales con la clásica pintura al óleo. Además una vez terminadas las piezas las entierra por tiempo indeterminado y para luego desenterradas y restauradas con técnicas propias de la museología y la arqueología tradicional.

Nicolás de Caro (Bs As 1989)

(Fig. 7)

Nicolas de Caro es un artista visual joven nacido en 1989 y dentro de este análisis por diferentes casos se convierte en la excepción de lo que venimos desarrollando en este texto en el sentido que él va a utilizar la pintura como reproducciones de una misma tirada serigráfica. Sus obras son un homenaje a la serigrafía bien entendida, en el sentido que él busca obtener desde la pintura efectos similares a los que brinda la reproducción de una imagen por medio de un dispositivo como el schablon. Como si fuera unos de esos juegos lógicos, De Caro nos agudiza la mirada con sus "pinturas serigráficas", nos invita a participar de juegos visuales como los de develar diferencias entre dos imágenes que a simple vista se nos presentan como idénticas. Sus pinturas son sumamente graficas ya que en sus obras solo utiliza dos colores el blanco y el negro, a lo que muy rara vez se le suma el rojo. Los motivos más frecuentes suelen ser las flores. De Caro, de manera, obsesiva reproduce con pincel lo que podría realizar con un golpe de schablon. Contrario a Warhol, de Caro busca la similitud en la reproducción manual borrando el gesto busca "pintar serigraficamente".

Teleteca

(Fig. 8)

Teleteca es un proyecto curatorial que busca acercar el patrimonio textil de museos a universidades de diseño y al público en general por medio de un dispositivo virtual. Comencé a desarrollar Teleteca gracias a la Beca Activar Patrimonio de Nación hacia el 2019. En la versión inaugural de este proyecto trabajamos junto al equipo del Museo Nacional de la Historia del Traje de Buenos Aires. La propuesta de Teleteca es la de generar una biblioteca virtual de patrones textiles libres de derechos provenientes de piezas patrimoniales de diferentes museos dedicados al textil, la indumentaria, y las artes decorativas.

Teleteca en el 2023 se materializó en una exposición dentro del marco de la Bienal Sur en el Museo Nacional de la Historia del Traje donde se expusieron piezas de la Universidad de Buenos Aires UBA, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Valparaíso de Chile y de veintisiete artistas, diseñadores, arquitectos, artesanos.

En 2024 este proyecto creció y a la primera edición se sumaron veinticinco nuevas piezas del Museo Histórico de Chile. Teleteca promueve la autonomía e invita a que el público pueda apropiarse de los patrones del estampado y adquiera la potestad de estampar tus propias telas tal el sueño de Morris. Desde aquí se pueden descargar los motivos patrimoniales en [El Traje Virtual: Muestras del Museo del TrajeEl Traje Virtualhttps://eltrajevvirtual.cultura.gob.ar](https://eltrajevvirtual.cultura.gob.ar).

Fig. 1

Gentileza Fundación IDA.

Fig. 2

Gentileza Fundación IDA

Fig. 3

Gentileza Rosa Skific

Fig. 4

Gentileza Gabriela Candiotti

Fig. 4 b.

Gentileza Gabriela Candiotti

Fig. 5

Gentileza Guillermina Lynch

Fig. 6

Gentileza Veronica Ryan

Fig. 7

Gentileza Nicolas de Caro

Fig. 8

Gentileza Museo del Traje