

CAPÍTULO 5

Serigrafía artística, un pretexto para trabajar y formar colectivos gráficos urbanos. El caso del colectivo potosino *Sin Misericordia*

Eduardo Castillo Medina

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

INTRODUCCIÓN

La serigrafía es una técnica de impresión de transferencia, donde se usa una malla, generalmente de poliéster, sobre un marco de madera o aluminio para traspasar tinta a una superficie. Sus orígenes se remontan a Asia, varios siglos atrás, donde se usaba para estampar textiles. Su historia se relaciona directamente con la evolución de los métodos de impresión y el comercio. A lo largo de los años, esta técnica se ha adaptado y transformado, convirtiéndose en un proceso clave no solo en la producción y estampación de ropa, sino también en la creación de carteles, publicidad y materiales promocionales. En el siglo XIX, con la Revolución Industrial, la serigrafía experimentó un auge en su uso comercial. Los avances tecnológicos, como la invención de tintas más duraderas y la creación de mallas más finas, permitieron la producción en masa de imágenes

y diseños, lo que convirtió a esta técnica en una herramienta sumamente óptima para la economía emergente centrada en la producción en serie.

Las dos grandes guerras del siglo XX fueron las que permitieron un desarrollo inusitado de la serigrafía, ya que se utilizó para la estampación masiva de todo tipo de material bélico: insignias, banderines, etiquetas, distintivos, etc. También es en este momento cuando se introduce el uso de tintas fosforescentes en la impresión de mapas para vuelos nocturnos. (López Riesco, 2024, pág.4)

A la par, las prácticas serigráficas se convirtieron en un vehículo para la expresión y la comunicación visual, especialmente durante el siglo XX. Esta época fue testigo de una explosión de ideologías, movimientos culturales y cambios sociales que llevaron a los artistas a explorar nuevos métodos y formas de expresión. Fue aquí donde la serigrafía se posicionó como una técnica artística de renombre, adoptada por figuras del arte moderno y contemporáneo. Artistas como Andy Warhol, Robert Rauschenberg y Roy Liechtenstein utilizaron esta técnica para desafiar las convenciones artísticas de su tiempo e incorporaron elementos del consumismo y la cultura popular en sus obras. En particular, Warhol quien de alguna manera revolucionó el arte a través de sus retratos de celebridades y productos icónicos, creando un diálogo entre el arte y la sociedad de consumo lo que definió lo que hoy conocemos como “Arte Pop”.

La capacidad y nobleza de la serigrafía para reproducir imágenes de manera rápida y accesible la convirtió en un medio ideal para la expresión artística, lo que permitió a los artistas experimentar con la repetición y la variación. En esta técnica, cada impresión es una obra de arte única, a pesar de que comparte el mismo diseño o concepto. Esta dualidad invitó a los artistas a reflexionar sobre el valor de la originalidad en el arte y desdibujó las fronteras entre la producción artística y el ámbito

comercial. Además, la introducción de colores fosforescentes y metálicos, además de la capacidad de imprimir en cerámica, madera, vidrio, plásticos y telas sintéticas, amplió las posibilidades de elaboración, de este modo, la técnica no es solo un medio o una herramienta de producción, sino una forma de arte en sí misma.

En las últimas décadas, artistas contemporáneos han revitalizado esta técnica en sus prácticas, nombres como Shepard Fairey, quien es conocido por su icónico cartel *Hope* de Barack Obama, y el colectivo de artistas Space Invader, que utilizan elementos de la cultura pop en sus intervenciones urbanas, demuestran cómo este método gráfico sigue siendo relevante en el discurso artístico actual. Este enfoque contemporáneo no solo subraya la versatilidad del medio, sino que también confirma su potencial para provocar reflexiones críticas sobre temas sociales y políticos.

De alguna forma, la práctica de la serigrafía se ha democratizado en las últimas décadas, gracias al acceso a tecnologías de impresión digital y a los talleres comunitarios. Esto ha permitido que nuevos artistas emergentes experimenten con dicha técnica, llevándola a un público más amplio, fomentando una cultura de colaboración y autoexpresión.

Por lo anterior, es innegable que la serigrafía no solo ha impactado en el ámbito comercial y publicitario, sino que también ha sido fundamental en la historia del arte contemporáneo, ofreciendo un medio de comunicación visual que desafía las normas, conectando a los artistas con la realidad social de su entorno. Bertoia (2017) menciona que el arte gráfico se presenta como expresión estética de un movimiento social que plantea una disrupción dentro de la concepción homogénea del reparto social.

Por otra parte, esta técnica artística en el contexto urbano de México ha resurgido como una forma de expresión cultural y social. En un país donde la identidad y la resistencia son fundamentales, los jóvenes utilizan esta

técnica para plasmar mensajes relevantes sobre la realidad contemporánea ya que abarcan temas como la desigualdad y la violencia. Las calles ahora son los nuevos foros y plataformas de expresión y de este modo transforma los espacios públicos en galerías vivas. Este movimiento no solo aviva el arte, sino que también empodera a comunidades al promover un diálogo entre el arte y el espectador. Así, la serigrafía se posiciona como un medio vital para la reflexión y el activismo en México.

DESARROLLO

El fenómeno de la apropiación de espacios públicos a través de imágenes gráficas es un reflejo generacional de creatividad y trabajo colaborativo donde los jóvenes, pueden enmarcar su contexto histórico y social provocado por la búsqueda de identidad y la crítica ante diversas problemáticas.

El significado del arte urbano va más allá de la estética; es un medio de comunicación donde los jóvenes encuentran su voz y de forma “legal o ilegal” pueden expresar su percepción de la realidad desde lo individual hasta lo colectivo. En un país con altos índices de violencia y desigualdad social, muchos jóvenes utilizan el arte para manifestar su descontento y reivindicar sus derechos. En ese sentido el acto de creación se convierte así en una forma de resistencia, en un espacio donde se desafían las normas y se visibilizan las distintas formas de pensar.

A su vez, el fenómeno del arte urbano se ha diversificado con el uso de redes sociales, lo que ha permitido a los artistas emergentes alcanzar audiencias más amplias y difundir sus obras más allá de su entorno, la viralización de sus trabajos en plataformas digitales no solo les otorga visibilidad, sino que también fomenta una comunidad de jóvenes que comparten ideas, técnicas y estilos en busca de ese sentido de per-

tenencia, el cual se traduce en un enriquecimiento del lenguaje visual que se encuentra en las calles.

Paredes (2021) menciona que el espacio público es el punto de convergencia de creadores independientes que creen en las culturas múltiples del barrio bajo para contradecir a las violencias actuales dando un mensaje directo: el arte es esencial; la ciudad es nuestro espacio, la experiencia comunitaria se convierte en un resorte y en un motivo temático.

INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO E IDENTIDAD GRÁFICA EN LOS JÓVENES

Las intervenciones del espacio público a través de la serigrafía se realizan por medio de *stickers*, por lo general de pequeño formato el cual permite su fácil instalación, no solo en el espacio sino en el transporte público o en señaléticas, además permite el intercambio y el coleccionismo de *stickers* entre pares.

Por otra parte, la técnica de *paste-ups* propone imágenes o gráficos impresos en papel que se pegan en las paredes, a menudo usando una mezcla de agua y harina (engrudo), es un proceso que permite incorporar formatos de más tamaño ya que se arman por medio de bloques o partes, de ese modo se va construyendo la imagen, a su vez, ofrece una gran resistencia al sol y a las inclemencias del tiempo. Los carteles también son una salida natural del proceso serigráfico comúnmente se elaboran en formatos medianos lo que permite su fácil instalación.

Por último, lo mismo que la serigrafía es la intervención en textil, en este caso en playeras, ya que permite personalizar prendas volviéndolas únicas y originales y poder mostrar las obras en un soporte utilitario como una prenda, o un objeto como mochilas o bolsas de mano.

Del mismo modo, el proceso serigráfico desde un enfoque artístico busca de manera natural trabajar en colectivo, ya que es un proceso de varias etapas que permite la convivencia y la creación de lazos ideológicos y de trabajo. A su vez, y también de forma natural, la expresión serigráfica busca lo público y los procesos de intervención y apropiación del espacio. En ese sentido, los jóvenes encuentran en estos procesos el lugar idóneo para expresarse.

Por lo anterior y bajo dichas dinámicas colaborativas de trabajo artístico, los jóvenes empiezan a generar esta búsqueda de “identidades gráficas”. Entendamos que la identidad gráfica es un concepto fundamental en el ámbito del arte, especialmente en disciplinas como el grabado, el dibujo, la pintura, la ilustración y la serigrafía. Se refiere a la representación visual que establece una conexión entre un artista, su obra y el contexto cultural en el que opera. Desde un enfoque artístico, la identidad gráfica se manifiesta con características que configuran el estilo y la forma de expresión que la propone, lo que permite que su obra se reconozca y se distinga de la de otros artistas.

Digamos que la identidad gráfica es una especie de huella visual que deja un artista en su obra. Es un conjunto de decisiones estéticas que, a través de una salida gráfica permite la creación de un lenguaje único y personal. Esta identidad no solo enriquece la obra misma, sino que también conecta al artista con el espacio público y el usuario, y este se ve representado o identificado a través de dichas intervenciones.

COLECTIVO DE SERIGRAFÍA SIN MISERICORDIA (2014-2019)

A finales del 2014 como parte del taller de serigrafía del Centro Estatal de las Artes en San Luis Potosí, México, se fundó el colectivo *Sin Misericordia* el cual tenía una encomienda muy particular: toda la obra que se

generara dentro del colectivo debía estar realizada en mayor medida por medio del proceso serigráfico. El colectivo surge de una necesidad de los jóvenes para expresar sus ideas y sobre todo realizar intervenciones gráficas en lo urbano, con la intención de expandir dicha técnica.

Trabajar en colectivo permitió diversificar las posibilidades técnicas del proceso serigráfico, desde realizar producción tradicional como carteles informativos, playeras estampadas por encargo, o impresión de objetos utilitarios a manera de promocionales de marcas, hasta realizar instalaciones artísticas y murales como obra original de dicho colectivo, además de impartir talleres en distintos niveles educativos y una de las actividades que más daban visibilidad a dicha técnica, la impresión en vivo.

A continuación, se recapitulan tres estrategias artísticas de alto impacto del colectivo *Sin Misericordia*, para las cuales el trabajo colectivo fue fundamental.

INSTALACIONES ARTÍSTICAS EN SERIGRAFÍA

Una de las estrategias artísticas que utilizaba el colectivo *Sin Misericordia* fue la instalación, en dichas obras se buscaba crear entornos o espacio específico que invitaran al espectador a interactuar con las obras de una forma más inmersiva. Lo interesante de estas intervenciones es que se realizaron por obra serigráfica, se realizaron dos instalaciones importantes en el Centro Estatal de las Artes en San Luis Potosí.

La primera instalación se tituló “El mural más perrón de todo el universo” en 2015 (*Figura 1*), y tenía la intención de expandir la técnica serigráfica hasta sus máximas consecuencias: ese era el sentido de identidad que caracterizaba a dicho colectivo.

Fig. 1. El mural más perrón de todo el universo (proceso). Caja Blanca del Centro Estatal de las Artes de San Luis Potosí, (Castillo, 2015).

La instalación se realizó por medio de *paste-ups*, la obra consistió en la creación de por lo menos dos carteles originales por autor, para este proyecto se generaron 16 carteles originales con una edición de diez copias cada uno, posteriormente cada cartel se empezó a destruir y romper para construir en el muro una especie de *collage* de gran formato que adquirió la forma del perfil de un elefante. Frente a dicho *collage* se colocó un mueble de tijera (a manera de revistero de gran formato) donde se dispuso una versión completa de cada cartel en un soporte rígido. La intención era que el espectador se ubicara frente al muro para observar cómo los carteles fragmentados conformaban la figura del elefante y, al mismo tiempo, pudiera apreciar cada cartel en su versión íntegra dentro del mueble (*Figura 2*). Este proyecto hablaba de la destrucción de la imagen y lo monumental de la intervención era representado por el perfil de dicho elefante.

Fig. 2. *El mural más perrón de todo el universo*. Caja Blanca del Centro Estatal de las Artes de San Luis Potosí, (Castillo, 2015).

En la segunda instalación *Sin Misericordia* 2016 (Figura 3), se decidió intervenir toda la Caja Blanca Centro Estatal de las Artes de San Luis Potosí, con ensambles serigráficos en distintos formatos, desde repetición de imágenes suspendidas para generar una especie habitáculo cúbico hasta acciones performáticas donde se realizaban impresiones a los espectadores en brazos y cara. La intención de este proyecto era, como lo indica su título, no tener misericordia sobre las posibilidades de la acción serigráfica.

Fig. 3. Instalación *Sin Misericordia*, proceso. Caja blanca del Centro Estatal de las Artes de San Luis Potosí, (Castillo, 2016).

MURALES E INTERVENCIONES SERIGRÁFICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO

Retomar los espacios públicos a través de intervenciones serigráficas fue un reto interesante para los miembros de dicho colectivo, ya que el llamado “arte urbano” estaba adquiriendo gran notoriedad en el estado, la técnica más recurrente para ello era el grafiti. En ese sentido, y a modo de mantener los ideales gráficos identitarios de *Sin Misericordia*, las intervenciones que se hacían eran exclusivamente con procesos serigráficos, lo que otorgaba originalidad a las propuestas. Dicho colectivo fue invitado por la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí para realizar intervenciones gráficas en el centro de la ciudad durante el “Día Internacional de los Museos” en 2015 (*Figuras 4 y 5*).

Fig. 4. Intervenciones urbanas para el "Día Internacional de los Museos". Barrio de San Sebastián, San Luis Potosí, (Castillo, 2015).

Fig. 5. Intervenciones urbanas para el "Día Internacional de los Museos", Mercado República, San Luis Potosí, (Castillo, 2015).

1ER. FESTIVAL DE SERIGRAFÍA ARTÍSTICA

El 31 de octubre del 2015 se llevó a cabo el 1er. Festival de Serigrafía Artística propuesto, organizado y gestionado por el colectivo *Sin Misericordia*. Dicho festival reunió en ese momento a los cuatro colectivos independientes de artes gráficas que existían en la capital del Estado de San Luis Potosí: *Batan Taller de Gráfica*, *Pa´s u Merced*, *Again*, *Studio* y *Sin Misericordia*. El festival duró diez horas y, en él, dichos colectivos exhibieron y comercializaron su trabajo por medio de estands. A su vez hubo conciertos de distintas bandas de metal, una exposición de obra serigráfica de artistas locales y nacionales con temática de *Halloween* y cada uno de los colectivos realizó impresión en vivo de un diseño hecho para el evento, esta dinámica consistía en imprimir playeras junto con el público para que vivieran más de cerca el proceso de estampación.

Fig. 6. Cartel promocional del 1er. Festival de Serigrafía Artística, (Castillo, 2015).

En este proyecto se generó la dinámica de imprimir en vivo, donde los espectadores podían estampar junto con los artistas una playera y de ese modo tener una obra original del evento, dicha dinámica tenía la función didáctica de dar a conocer el proceso de impresión textil.

Fig. 7. Impresión textil en vivo como parte de las actividades del 1er. Festival de Serigrafía Artística. (Castillo, 2015).

El festival fue el primero de esa naturaleza en el Estado y permitió generar comunidad tanto con los colectivos ya consolidados como con los jóvenes emergentes que empezaban a realizar sus propuestas en el ámbito de la serigrafía artística. A su vez, los colectivos obtuvieron ingresos económicos por la venta de sus obras ya que un gran número de personas que acudieron pudieron adquirir desde carteles y prendas estampadas hasta *stickers* y productos originales.

RETOS DEL TRABAJO EN COLECTIVO Y EL FUTURO DE LOS COLECTIVOS DE ARTE GRÁFICO

Uno de los principales retos es la sostenibilidad del colectivo a lo largo del tiempo. Muchos grupos emergen con gran entusiasmo y energía creativa, pero enfrentan dificultades para mantener una estructura estable debido a la falta de financiamiento, además de las diferencias en la visión artística o los conflictos internos en la gestión del grupo. La organización horizontal, aunque fomenta la participación equitativa, también puede

generar dificultades cuando no existen mecanismos claros para la toma de decisiones y la resolución de conflictos.

Otro desafío importante es la viabilidad económica. Si bien la producción gráfica mediante la serigrafía permite obtener ingresos por la venta de obras, prendas y material promocional, la competencia con la producción industrial y la comercialización masiva puede afectar la estabilidad financiera de los colectivos. La administración de recursos, la búsqueda de patrocinios y el acceso a espacios de exhibición representan factores clave para que estos grupos logren mantenerse activos y continúen con su labor creativa.

Además, la relación con el espacio público plantea retos legales y logísticos. Aunque la apropiación del entorno urbano a través de intervenciones gráficas constituye una estrategia poderosa de comunicación y resistencia, en muchas ocasiones los colectivos enfrentan restricciones gubernamentales y censura sobre su trabajo. La negociación con autoridades y la obtención de espacios legítimos para la exhibición y la intervención gráfica se han convertido en requisitos fundamentales para la permanencia y el impacto de estos proyectos.

Por otra parte, el futuro de los colectivos de arte gráfico en México dependerá de su capacidad para adaptarse a las nuevas dinámicas sociales, tecnológicas y económicas. Uno de los factores clave para su evolución y que ya ha sido implementado es la incorporación de herramientas digitales y redes sociales en sus estrategias de difusión y comercialización.

Asimismo, la colaboración entre colectivos y la formación de redes de apoyo contribuyen al fortalecimiento del movimiento gráfico en el país. Eventos como festivales de arte, exposiciones y la creación de alianzas con otros espacios culturales públicos o privados propician una mayor estabilidad y proyección. La autogestión y la independencia deben ser valores

esenciales en el trabajo colectivo, pero la búsqueda de financiamiento mediante becas, residencias artísticas y proyectos institucionales puede ofrecer nuevas oportunidades para su crecimiento.

CONCLUSIONES

En México la serigrafía como técnica, forma parte de nuestro ADN gráfico, es un proceso que está directamente relacionado a la expresión de ideas e inquietudes sobre todo de los jóvenes, a su vez es una técnica que propicia el trabajo colaborativo ya que genera comunidad cuyo campo de acción se encuentra en el entorno urbano.

Para el presente documento, más allá de hablar de imágenes o estilos gráficos específicos, es relevante destacar a este proceso gráfico como pretexto para trabajar en colectivo. Sus dinámicas y aplicaciones son una forma de comunicación originada por los jóvenes y dirigida a todas las personas, dicha comunicación no se decodificará por todos, pero si por muchos usuarios interactúan en el espacio público.

La trascendencia e importancia del colectivo de serigrafía *Sin Misericordia*, por lo menos en el circuito de creadores gráficos en San Luis Potosí, fue muy significativa ya que permitió visibilizar esta práctica desde perspectivas artísticas y profesionalizantes, a su vez dicho colectivo por su estructura, permitía la incorporación de miembros que participaban solo por proyecto o de manera más activa, todo aquel que tuviera ganas de explorar la serigrafía como una posibilidad de arte, era bienvenido. La variedad de perfiles de los miembros fundadores permitió que dicho proyecto creciera y se mantuviera en activo hasta la pandemia, los miembros fundadores y que estuvieron activo son: Eduardo Castillo, Aldo Paul Bernal (Don Bicho), Saul Estrada, Gabo Gonzales, Christian Ponce, Ilse Flores, Juan Díaz y el Torch. El acto o la experiencia serigráfica para el que

la produce es un estilo y modo de vida, los jóvenes que están inmersos en estas prácticas poseen códigos y dialécticas específicas que les permiten generar sus identidades gráficas.

Finalmente, el trabajo en colectivo dentro del ámbito de la serigrafía y el arte gráfico en México, así como en el estado es una dinámica enriquecedora, pero también presenta múltiples desafíos ya que exige organización, compromiso y estrategias óptimas para la generación y gestión de recursos, así como para la toma de decisiones. La resiliencia y la adaptabilidad son fundamentales para que los colectivos de arte gráfico independientes mantengan su relevancia en la cultura visual en lo actual. En un contexto donde las problemáticas sociales y políticas experimentan transformaciones constantes, los colectivos asumen la función de dar una voz crítica y generar un espacio de experimentación artística que desafía las normas institucionales y promueve la participación comunitaria.

REFERENCIAS

López Riesco, A. (2024, octubre 12). Una aproximación técnica a la serigrafía: historia, proceso y aplicaciones. Oralaborastudio. <https://www.oralaborastudio.com/articulos>

Bertoia, D. C. (2017). *Activismo artístico latinoamericano: Contactos y divergencias entre los afiches de Jesús Ruiz Durand y las prácticas artísticas colectivas del Taller Popular de Serigrafía*. Ponencia presentada en las Jornadas de la Cátedra, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina.

Paredes, A. A. (2021). *Arte urbano en San Luis Potosí: Neomuralismo y street art*. Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí.