

La ruta de los colores: Graffiti y Arte urbano en València

EDUCANDO EN TERRITORIO

2

Guía
didáctica
alumnado

+ info

www.educacio-valencia.es

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

EDUCACIÓ

Projectos Educativos

València, 2019

[+ info](#)

Edita:
Ayuntamiento de València
Concejalía de Educación
Projectos Educativos

ISBN: 978-84-9089-201-5

962 084 283 - 962 082 146
sccproyectosed@valencia.es

Índice

Introducción	4
Objetivos	4
Actividades	5
A.1. Actividades previas	6
A.2. Actividades centrales	8
A.3. Actividades posteriores	18
Evaluación	19
Bibliografía	20

Este cuaderno lo ha trabajado

Nombre y apellidos:

Centro educativo y curso:

Introducción

En nuestros días, el arte ha roto con los moldes tradicionales para introducirse en nuestra cotidianeidad a través de los muros de nuestras calles. Es por ello que resulta interesante conocer qué es el arte urbano y valorarlo convenientemente. Con este fin y con la intención de potenciar el interés artístico entre el alumnado se ha desarrollado este programa.

Objetivos

- 1 Reconocer las diferentes modalidades del arte urbano.
- 2 Conocer la técnica y el proceso de reproducción de los graffiti.
- 3 Conocer algunas de las obras más significativas del street art en València.
- 4 Participar activamente en el proceso de permanente reconfiguración del espacio público.
- 5 Potenciar tus habilidades artísticas personales dentro de un proyecto colectivo.

Actividades

A1

Previas

Actividades que realizarás antes de comenzar el programa.

A2

Centrales

Actividades que realizarás durante el programa.

A3

Posteriores

Actividades que realizarás después de cada una de las sesiones.

Actividades

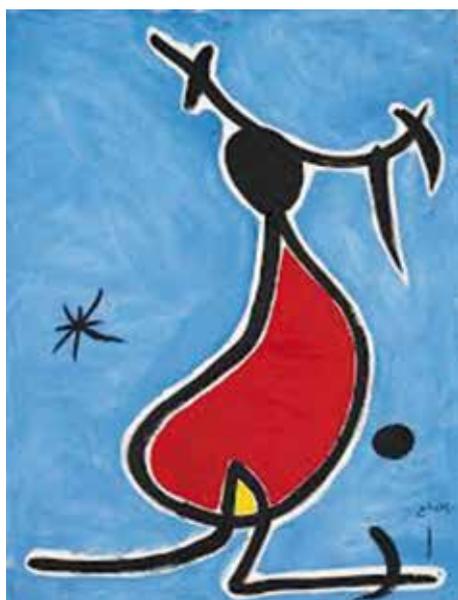
El programa se divide en 2 sesiones. Estas actividades, que detallaremos a continuación, te permitirán adquirir conocimientos sobre arte urbano, apreciar el arte que nos rodea y llevar a cabo un proyecto creativo personal.

Sesión	Horario	Actividad	Tiempos
SESIÓN 1	9:45	Presentación del/la educador/a y explicación de la sesión.	10 min.
	9:55	A1 Ruta por las calles de València.	50 min.
	10:45	Almuerzo.	20 min.
	11:05	A1 Ruta por las calles de València.	90 min.
	13:05	Reflexión conjunta sobre la sesión.	10 min.
SESIÓN 2	9:30	Presentación del/la educador/a y explicación de la sesión.	15 min.
	9:45	Desarrollo de la primera parte del taller.	60 min.
	10:45	Patio.	30 min.
	11:15	Desarrollo de la segunda parte del taller.	75 min.

A1 1. Arte y arte urbano

Antes de realizar la ruta, vamos a repensar un poco sobre qué es arte y qué es arte urbano.
Vamos a debatir un poco en clase: ¿Cuál de estas imágenes es para ti arte?
Explícaselo al resto de la clase y di porqué.

A1

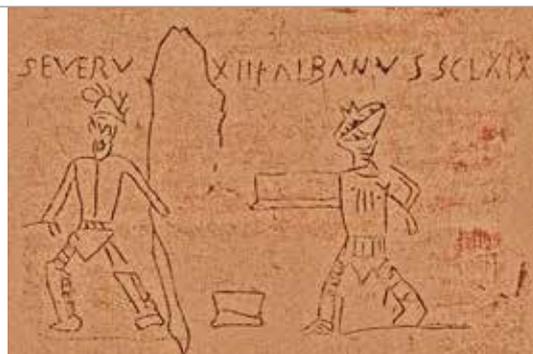

A2 1. Una historia en la pared

¿Te gustaría saber un poco más de la historia del grafiti y el arte urbano?
Aquí tienes una breve cronología.

Desde que la humanidad apareció en escena, las paredes y piedras que se encontraban a su paso sirvieron de soporte para la expresión artística durante toda la **Prehistoria**.

En la **época romana** las expresiones en los muros se multiplicaron. En ellas aparecen desde representaciones de gladiadores, hasta nombres, insultos, e incluso auténticas campañas políticas para las elecciones de representantes en el senado.

Unas pinturas que en la **época medieval** estuvieron ligadas a las prisiones y las torres, como supuestos dibujos de presidiarios.

Con la llegada de los primeros viajeros/turistas del **siglo XVIII y XIX**, veremos que algunos de estos personajes dejaban su nombre en paredes como muestra de haber estado en alguna ciudad.

Pero no sólo fue cosa de turistas, presidiarios o graciosos, también los políticos utilizaron las paredes para darse renombre, como este estarcido de Mussolini.

Una explosión de las manifestaciones callejeras se vivió en las protestas estudiantiles de mayo del 68, donde las calles de París se convirtieron en un lienzo para lanzar mensajes reivindicativos.

A2 1. Una historia en la pared

Pero hablar de graffiti y arte urbano es hablar de **Estados Unidos y la cultura callejera**. Allí, a finales de los años 60 y principios de los 70, nació el arte urbano y el graffiti tal y como lo conocemos actualmente de la mano de adolescentes neoyorquinos. **TAKI 183**, un joven de 17 años de origen griego llamado Demetrius, sería uno de los primeros grafiteros.

Los grafiteros (también llamados *writers* o escritores) pronto empezaron a buscar nuevos espacios para plasmar sus grafitis. Los vagones de metro, resultaron un lugar idóneo porque eran fácilmente visibles por todo el mundo. Intervenir ilegalmente los vagones suponía un reto atractivo, una aventura cargada de adrenalina y peligrosidad.

El arte urbano y el arte más formal empiezan, en los años 80, una relación que llevará a artistas urbanos a las galerías de arte, como es el caso de **Basquiat/Samo**.

Pero también a artistas con formación académica a plasmar sus obras en las calles. Uno de los más famosos fue **Keith Haring**, que estudió en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York.

arte urbano

A2 1. Una historia en la pared

El espíritu reivindicativo del arte urbano se plasmó también a modo de contrapublicidad. Una crítica a la sociedad de consumo y a su representación más popular, las marcas y sus anuncios publicitario.

Con el tiempo aparecerían grandes nombres del arte urbano también en **Europa** como el de **Blek le Rat** en la década de los 80, un auténtico referente en la técnica del estarcido o stencil. Una técnica que, según este autor, le vino inspirada de los estarcidos propagandísticos de Mussolini.

Más recientemente han conseguido gran fama autores como **Banksy**, seguidor del estilo de Blek le Rat y del cual desconocemos su auténtica identidad. Su fama reside en el mensaje crítico con la sociedad actual y en el misterio que rodea a su creador.

Otro autor que ha adquirido gran fama ha sido **Shepard Fairey**, quien con sus pegatinas y pósteres con la cara del luchador de lucha libre André el Gigante y la palabra Obey ha llegado a hacer aparecer en series como Los Simpson o Padre de Familia. Una de sus obras fue utilizada por el futuro presidente de EE.UU. Barack Obama.

ARTE URBANO

A2 1. Una historia en la pared

Por lo que respecta a **València**, el arte urbano apareció en los años 80 ligado a los acontecimientos políticos y culturales del momento (la música Hip Hop, el skate, el break dance, los cómics y fanzines, etc.)

A día de hoy es una de las ciudades europeas con un arte urbano más potente, con grandes artistas y obras impresionantes.

Y no solo se ha plasmado en los muros. En València, el arte urbano se encuentra presente incluso en las fallas con artistas como **Okuda** y **PichiAvo**.

Si caminas la ciudad con ojos curiosos, seguro que encontrarás auténticas obras de arte esperando a que las descubras.

La ruta de los colores: Graffiti y arte urbano en València

Proyectos Educativos

A2 1. Aprendamos un poco de vocabulario

Aquí te dejamos algunos elementos para identificar las distintas intervenciones de arte urbano.

MATERIAL principal con el que está realizada la intervención

MOTIVO O FINALIDAD

PINTURA

Spray

Pintura acrílica

Tiza

TELA

Lana o similares

Lonas o similares

PAPEL

Carteles

Pegatinas

OTROS

Lana, cinta aislante, madera, plástico, etc.

TAGGING o FIRMAS

Darse a conocer entre otros grafiteros.
En la década de los 60 **Darryl McCray** realizó las primeras pintadas con su alias **Cornbread** llenando la ciudad de Philadelphia con una frase que decía "*Cornbread quiere a Cynthia*". Con este acto consiguió llamar la atención de la prensa, así que decidió seguir estampando su nombre y creando tendencia. Él fue el primero, pero desde entonces el graffiti ha evolucionado enormemente. Los artistas actuales exploran en el desarrollo de la firma, la forma y el color.

CRÍTICA SOCIAL

Son muchos los artistas que a través de sus obras han provocado polémica y revuelo. De sobra conocido es el caso de **Banksy**, que se ha convertido en el máximo estandarte de este estilo. Pero no es algo nuevo: artistas como **Jean-Michel Basquiat** o **Keith Haring** plasmaron su crítica al racismo y a la homofobia en las calles de Nueva York. El muro de Berlín, mientras estuvo en pie, se convirtió en un lienzo sobre el que luchar contra la guerra fría. **Blek le Rat**, considerado como el padre del stencil graffiti, es otro claro ejemplo de artista que utiliza el arte urbano para realizar crítica social. También muy conocido es **Shepard Fairey** por su activismo, por la disconformidad expresada en sus obras hacia cuestiones medioambientales, por su preocupación por la violación de los derechos humanos o por su apoyo a personajes públicos en situaciones de injusticia.

OTROS

Finalidad personal, estética, lúdica...
Muchos artistas urbanos crean sus obras para expresar sus emociones y transmitir las al espectador. Éstas no tienen por qué tener un mensaje directo más allá del sentido personal que cada individuo encuentre.

A2 1. Aprendamos un poco de vocabulario

	<p>TAGS supone la firma del/la autor/a. Se puede realizar con distintas técnicas.</p>	<p>LETRAS</p>	<p>BUBBLE LETTERS o LETRAS</p>	<p>Son letras más gruesas, redondeadas y relativamente sencillas con color de relleno y borde.</p>
			<p>THROW UPS o VOMITADOS o POTAS</p>	<p>Son una versión chapucera de las letras pompa. Tienen poco diseño y poca cantidad de pintura en su relleno, de modo que se notan los trazos del aerosol.</p>
			<p>BLOCK LETTERS</p>	<p>Son letras muy simples, normalmente gruesas y con rellenos sencillos, legibles y de gran tamaño.</p>
			<p>WILDSTYLE o ESTILO SALVAJE</p>	<p>El estilo genuino del sur del Bronx es, quizá, el más popular y extendido. Lleva adornos que no forman parte de la letra que le aportan dinamismo (círculos, espirales, picos y flechas).</p>
			<p>MODEL PASTEL o ESTILO 3D</p>	<p>Busca crear un efecto de tridimensionalidad en las letras, cobrando más importancia su relleno. El efecto 3D se consigue con el uso del color, la forma de las letras en perspectiva y el cambio de ángulo de visión.</p>
			<p>DIRTY o ESTILO BASURA</p>	<p>Se trata de un estilo más reciente basado en la trasgresión de los elementos formales. Se crean formas incorrectas, deformidades y colores repelentes entre sí, generando un estilo sucio.</p>
	<p>TÉCNICA</p>	<p>CHARACTERS o PERSONAJES</p>	<p>En este estilo los personajes surgen en el metro de Nueva York para acompañar a las letras, muchos provienen de los dibujos animados y del mundo del cómic.</p>	
		<p>ICONOS</p>	<p>Pueden considerarse una derivación de los personajes, aunque un icono suele ser más esquemático y fácil en su ejecución, cuya función es llamar la atención.</p>	
		<p>GRAFITI ORGÁNICO</p>	<p>En una misma pieza se unen varios estilos. Las letras cobran un carácter propio adoptando formas de objetos, fusionando así el dibujo de letras tradicionales de grafiti con complementos como personajes u objetos.</p>	
		<p>STENCIL</p>	<p>Es la técnica que consiste en aplicar pintura sobre una superficie a través de plantillas con cortes que generan un determinado diseño.</p>	
<p>YARN BOMBING o GUERRILLA DE GANCHILLO</p>		<p>Finalidad personal, estética, lúdica... Muchos artistas urbanos crean sus obras para expresar sus emociones y transmitir las al espectador. Éstas no tienen por qué tener un mensaje directo más allá del sentido personal que cada individuo encuentre.</p>		
<p>STICKERS o PEGATINAS</p>		<p>Este tipo de arte urbano usa láminas de papel o vinilo en las que se ha impreso o dibujado una imagen en su cara anterior, y dispuesto pegamento en la posterior.</p>		
<p>INSTALACIONES</p>		<p>Cada vez es más frecuente ver en algunas ciudades elementos discordantes en el mobiliario urbano. En ocasiones simplemente modifican el mobiliario urbano y otras veces añaden elementos que nos desconciertan. Supone una buena forma de llegar hasta el ciudadano más observador.</p>		
<p>INSTALACIONES</p>		<p>La abstracción también tiene su lugar en el arte urbano. La caligrafía y el spray derivan en trazos y formas que se entremezclan con los materiales del soporte.</p>		
<p>3 D</p>	<p>Se trata de obras que parecen querer salir de la pared. Requieren una gran destreza impresionante en el manejo del spray crean formas, colores y sombras que engañan a nuestros ojos consiguiendo un efecto óptico espectacular.</p>			
<p>MURAL</p>	<p>Se dice que es un mural una pieza de grandes dimensiones creada en una pared, sin importar la técnica, o si está pintada con pincel o spray.</p>			

La ruta de los colores: Graffiti y arte urbano en València

Proyectos Educativos

A2 1ª Sesión

En esta primera sesión haremos una ruta participativa en la que reflexionaremos sobre el concepto de arte y sobre el arte urbano, conociendo los principales artistas de este género de la ciudad de València y las obras que podemos contemplar en nuestras calles.

¿Qué vamos a hacer?

En esta actividad vamos a dar un paseo por la ciudad para encontrar las intervenciones más interesantes y a los y las artistas más destacados/as. Pero no sólo vamos a andar, mirar o escuchar en esta sesión... ¿Qué opinas tú: los graffitis son arte o gamberrismo? ¿Qué dirías tú si tuvieses la oportunidad de expresarte en los muros?

¿Cómo lo vamos a hacer?

Esta actividad supone un paseo por las calles de València, para ello necesitamos un recorrido, pero ¿qué ocurre con el arte urbano? Pues que es un arte efímero, un arte que se modifica día a día, desapareciendo algunas obras y apareciendo otras. Por ello, en esta ruta te incluimos un plano con el lugar de encuentro y el final. Complétalo anotando los murales e intervenciones que más te han gustado para poder ver cómo evolucionan en el futuro.

¡Importante! Ésto es una ruta, trae calzado cómodo, almuerzo y ganas de caminar.

A2 2ª Sesión - Actividad recomendada para EP5 y EP6

¿Qué vamos a hacer?

En esta actividad realizaremos un *sticker*. El *sticker* urbano apareció en las calles a finales de los años 70. Es una pegatina de pequeño formato, por lo que se puede esconder en el bolsillo y pegar en muchos lugares en muy poco tiempo.

¿Cómo lo vamos a hacer?

Ahora te toca a ti. Es el momento de hacer el diseño de tu sticker. A continuación, te proponemos algunas preguntas:

¿Qué voy a dibujar?

Es el momento de elegir una temática personal o colectiva. Intenta basarte en cosas que te interesen. Como por ejemplo: animales fantásticos, días representativos, objetos animados, etc.

¿Cómo voy a hacerlo?

Elige el tamaño de tu sticker y el formato (cuadrado, redondo...). También debes decidir si vas a utilizar únicamente el color negro para el contorno o muchos colores para rellenar los dibujos.

¿Dónde voy a pegarlo?

La ubicación es muy importante. Según el lugar que escojas tendrá mayor o menor visibilidad.

Si logras que tu sticker comunique algo, que haga pensar o que saque una sonrisa, ¡será un buen diseño!

Una vez que tengas el diseño de tu sticker, pásalo al papel de pegatina, recórtalo y pégalo.

MI DISEÑO: realiza aquí tu boceto a lápiz. Dispones de más espacio en la página siguiente para realizar tus bocetos y diseños. de *sticker*.

La ruta de los colores: Graffiti y arte urbano en València

Proyectos Educativos

A2 2ª Sesión - Actividad recomendada para EP5 y EP6

MI DISEÑO: realiza aquí tu boceto a lápiz.

Algunos consejos:

A la hora de recortar las pegatinas, deja siempre un margen blanco de más o menos medio centímetro como protección (nunca recortes a ras del dibujo).

Para que los stickers duren más se puede aplicar laca sobre ellos o puedes plastificarlos con forro de libros. Antes de pegarlos, asegúrate que la superficie en la que vayas a pegarlos esté limpia y lisa.

A2 2ª Sesión - Actividad recomendada para ES1-ES2-ES3-ES4-BC1-BC2-EAI-CFS y UP

¿Qué vamos a hacer?

Durante esta actividad nos vamos a introducir en la técnica del *Yarn bombing* y el *Graffiti textil*: una forma divertida de trabajar en grupo para hacer más cálida, amable, colorida y reivindicativa nuestra ciudad mediante lana de diferentes colores.

Para inspirarnos, veremos varios ejemplos de artistas que han trabajado con lana en la ciudad de València como el colectivo **Teje la Araña**, **Lana Connection**, **Urban Knitting València**, colectivo **Enredant**, **Mujeres y Punto**, **HOTTEA**, **Hilando Vidas** y las instalaciones de **Raquel Rodrigo** y su proyecto **Arquicostura**.

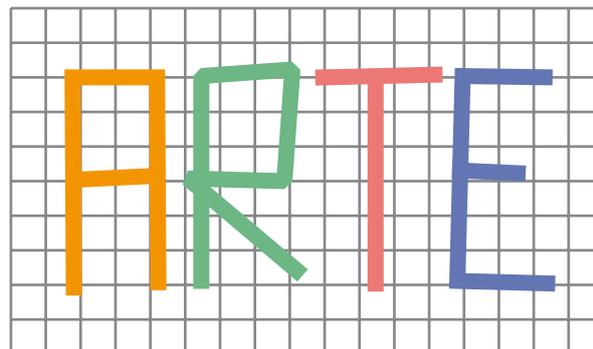
¿Cómo lo vamos a hacer?

Lo primero que debemos hacer es localizar un soporte para nuestra intervención. Lo ideal es una verja de varillas, una puerta o una valla de chapa perforada como las de la imagen.

A continuación, vamos a pensar y elegir una palabra o una frase breve. Podemos realizar una lluvia de ideas con los conceptos que nos preocupan o que nos gustaría visualizar en el espacio público. Por ejemplo: respeto, igualdad, diversidad, etc.

Una vez elegida nuestra palabra realizaremos un diseño previo para saber el tamaño y los colores que vamos a utilizar.

Después, realizaremos en grupo nuestra intervención pasando el hilo de lana llana por los agujeros de la valla tantas veces como sea necesario. Puedes completar tu intervención con pompones y dibujos sencillos. ¡Da rienda suelta a tu creatividad!

A3 ¿Te ha gustado el programa?

Tienes un mapa con las obras que más te han gustado y has aprendido técnicas y estilos. ¿Por qué no te conviertes en guía de tus conocidos? Hazles un recorrido por el arte de nuestras calles.

También puedes dar un paso más allá haciendo stickers de mayor formato (puedes ayudarte de una impresora) y pegarlos con pegamento en spray o engrudo.

Si lo tuyo es la lana, te animamos a ensayar la técnica del ganchillo y apuntarte al *Yarn bombing* con intervenciones más complicadas.

4 Evaluación

De las siguientes afirmaciones, marca el número 5 si estás muy de acuerdo, 4 si estás bastante de acuerdo, 3 si estás poco de acuerdo, 2 si no estás de acuerdo y 1 si estás totalmente en desacuerdo.

	1	2	3	4	5
Me ha resultado fácil seguir las explicaciones del/la educador/a.					
El personal educador dominaba los temas tratados.					
El personal educador ha resuelto las dudas adecuadamente.					
El personal educador nos ha motivado y animado a participar.					
El programa me ha aportado nuevos conocimientos.					
Las sesiones han sido amenas y divertidas.					
Me ha gustado el uso del material de apoyo: videos, ilustraciones, cuentos...					

5 Bibliografía

Libros

Bingham, H. (2017). *Banksy. El arte rompe las reglas*. Barcelona: Editorial Mediterránea.

Bou, L. (2008). *Street Art*. Barcelona: Editorial Monsa.

Pereira, S. (2005). *Graffiti*. Francia: Editorial Fritway publish.

VV. AA. (2013). *Street Art. Recetario de técnicas y materiales del arte urbano*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Vídeos

Sendra, A. (2007). R.E.A. *Una historia de graffiti a València*. Disponible libremente en Youtube y Vimeo.

Street Art in Barcelona: Stickers / Pegatinas (Part 2). Disponible en Youtube.

Vida Looka. *Stick of it all*. Disponible en Vimeo.

