

CURSO CFIE_ITINERARIO III ARTE y SOSTENIBILIDAD

Técnicas de Muralismo y Graffiti

GRAFFITI Y MURALISMO

Según la RAE

Graffiti: Firma, texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos, sobre una pared u otra superficie resistente. Escritor de graffiti.

Muralismo: Arte y técnica de la pintura mural. Muralista: Artista que cultiva la pintura y decoración murales.

Arte urbano: Este concepto designa todo el arte que se desarrolla en la calle, al margen de los circuitos artísticos tradicionales (a veces de forma ilegal) y que busca dejar un mensaje político, social o cultural en un espacio público.

Este arte engloba tanto al graffiti como a otras formas diferentes de expresión artística callejera. La expresión *arte urbano* es una alternativa en español a *street art*.

GRAFFITI

El graffiti neoyorquino responde, por tanto, a nuestra descripción de graffiti: “consiste en inscripciones ejecutadas de forma sistemática, dirigidas a un público concreto y que utilizan códigos formales que sólo ese público está acostumbrado a descifrar. Es decir, que funcionan como sistema de comunicación interno de una escena subcultural cerrada. Esta tradición es la que nos ocupa realmente, por ser precedente directo del postgraffiti”.

1. Abarca Sanchís, Francisco Javier (2010) *El postgraffiti, su escenario y sus raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad*. (Tesis)

Subway art

Los graffitis eran una forma de escapar de toda aquella crudeza post-Vietnam, y pensábamos que “las cocheras eran un lugar seguro para nosotros, los escritores de grafiti. Porque ahí no entraban los traficantes de drogas ni los criminales”, apunta Mare 139, uno de los míticos de la época dorada del grafiti de Nueva York.

El grafiti había sido un grito, de escritores entre 12 y 18 años, la mayoría, y lo importante es que eran de todas las razas. El grafiti derribó las barreras raciales de finales de los 60 y principios de los 70 entre quienes lo practicaban

DIVULGADORES DEL GRAFFITI

CRAIG CASTLEMAN

Libro *Getting Up: Subway Graffiti in New York* publicado en 1982

Escritor y profesor de inglés de inmigrantes, escribió el primer libro del mundo sobre graffitis conjuntamente con sus alumnos, para enseñarles a leer y escribir.

DIVULGADORES DEL GRAFFITI

ALUMNADO DE CRAIG CASTLEMAN

Getting Up: Subway Graffiti in New York, 1982

Entre los escritores de grafiti y los divulgadores del mismo, hubo siempre un sueño: cambiar el mundo. Contaban, o vivían unas historias, para hacerlo mejor

DIVULGADORES DEL GRAFFITI

HENRY CHALFANT

Documental Style Wars en 1983

Libro Subway Art en 1984, Spray Can Art en 1987

DIVULGADORES DEL GRAFFITI

MARTHA COOPER
Libro Subway Art en 1984,
Hip Hop Files: Photographs 1979-1984

CULTURA HIP HOP

4 ELEMENTOS: MC, DJ, BREAKDANCE, GRAFFITI

En el New York de los años 70's había muchísima delincuencia. Por aquel entonces había muchas firmas en las paredes pero a la vez una tasa de criminalidad altísima. Había muchas bandas y el graffiti en las paredes ocupaban un segundo plano de la actualidad. Aunque, el graffiti en los trenes era duramente castigado, aquellos que se atrevían a pintar en los vagones eran considerados como valientes.

DIVULGADORES DEL GRAFFITI

**JAVIER ABARCA
(MADRID 1973)**

**ES ARTISTA, INVESTIGADOR Y
DOCENTE ESPECIALIZADO EN
GRAFFITI Y ARTE URBANO**

Pionero del graffiti español
Entre 2006 y 2015 impartió asignatura sobre graffiti y arte urbano Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

Publica desde 2008 la **web Urbanario**. Es fundador y director de la feria editorial Unlock y del congreso Tag Conference. Desde 2020 imparte su **docencia online en la Escuela Urbanario**.

ESCUELA URBANARIO

NUEVO FORMATO
SIN CALENDARIO
100% A TU RITMO

ENTENDER EL GRAFFITI

Historia, teoría y crítica

CURSO ONLINE

18h video-clases
9h tutoría en vivo
+ artistas invitados
+ extras
100% a tu ritmo

Profesor:
Javier Abarca

urbanario.es/escuela

ESCUELA URBANARIO

NUEVO FORMATO
SIN CALENDARIO
100% A TU RITMO

ENTENDER EL ARTE URBANO

Historia, teoría y crítica

CURSO ONLINE

18h video-clases
9h tutoría en vivo
+ artistas invitados
+ extras
100% a tu ritmo

Profesor:
Javier Abarca

urbanario.es/escuela

DIVULGADORES DEL GRAFFITI

EDWARD NIGHTINGALE

Libro OTIS 1999-2019, Graffiti Avantgarde.
MOSES & TAPS, etc.

Anteriormente escritor de graffiti

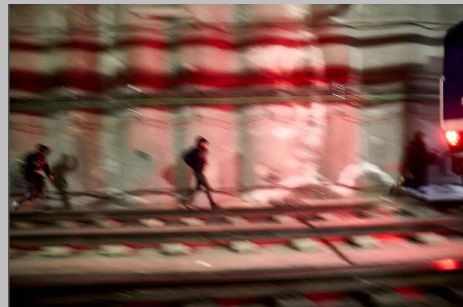
Dedicado a retratar la escena internacional de graffiti sobre trenes, pero “no el graffiti en sí, sino mostrar lo suficiente con sus fotografías para saber lo que está pasando”

DIVULGADORES DEL GRAFFITI

ENRIQUE ESCANDELL

Autor de *Subterráneos*, documenta las 'misiones' de un pequeño grupo de individuos que forman la comunidad más cerrada e inaccesible dentro del mundo del grafiti: los escritores de metro.

POSTGRAFFITI

“El comportamiento artístico no comercial por el cual el artista propaga sin permiso en el espacio público muestras de su producción, utilizando un lenguaje visual inteligible para el público general, y repitiendo un motivo gráfico constante o bien un estilo gráfico reconocible, de forma que el espectador puede percibir cada aparición como parte de un continuo”.

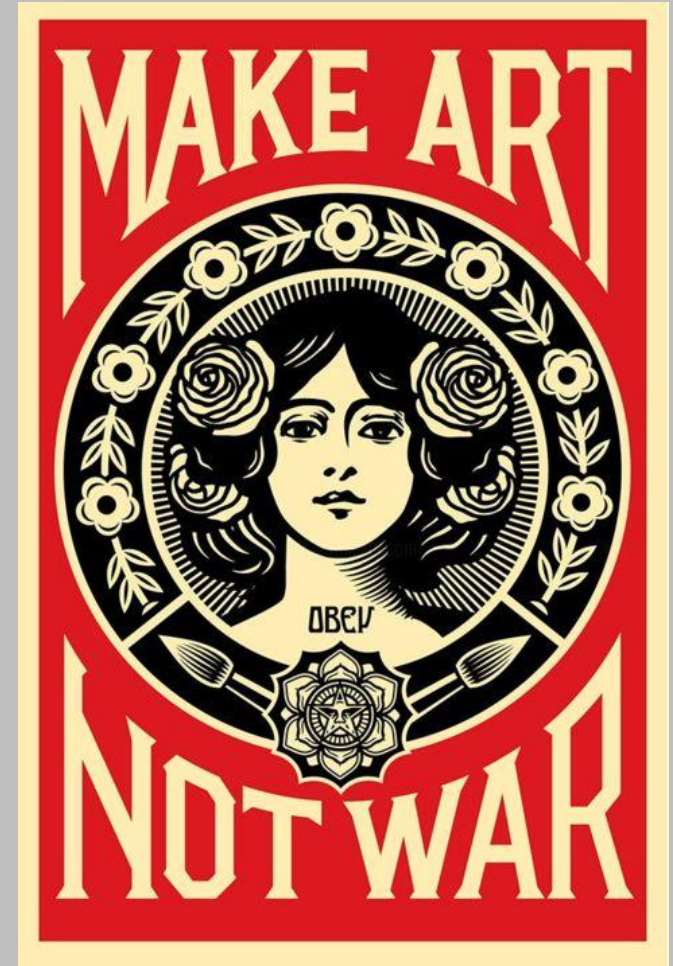
POSTGRAFFITI

Icónico

“Una especie de campaña publicitaria ilegal hecha a mano que no busca –en principio– beneficio económico”.”

Shepard Fairey

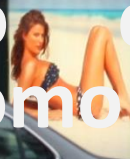

“Andre the Giant Has a Posse” con su influyente campaña de arte callejero

POSTGRAFFITI

Narrativo

“El artista no repite un motivo gráfico concreto sino que ejecuta imágenes siempre nuevas, aunque todas ejecutadas con un estilo gráfico característico que permite al espectador percibir las como parte de un continuo”.

POSTGRAFFITI

Narrativo

Si el postgraffiti icónico es cercano a la publicidad,
el narrativo lo es a la pintura.

El trabajo basado en el proceso gráfico con la intención de contar una historia, más que repetir un logo. Es también ahí donde el estilo pictórico o ilustrativo, técnica y materiales utilizados, y estilo en la localización donde surgen más diferencias.

the
he

BANKSY

BLECK LE RAT

Artista de grafiti parisino que después de aprender la técnica de “pochoir” en la Escuela de Bellas Artes, influenciado por el stencil propagandístico de Mussolini y el grafiti que vio en el metro en un viaje a Nueva York, plasma en las calles de París su obra desde 1983.

Muralismo

Se desarrolla principalmente en el espacio público y su objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente a través de obras gráficas, materializadas en **intervenciones plásticas en diferentes entornos y escalas.**

- Temáticas culturales, simbólicas, de representación valores, de denuncia social...
- Intervienen organizaciones, instituciones públicas, etc.

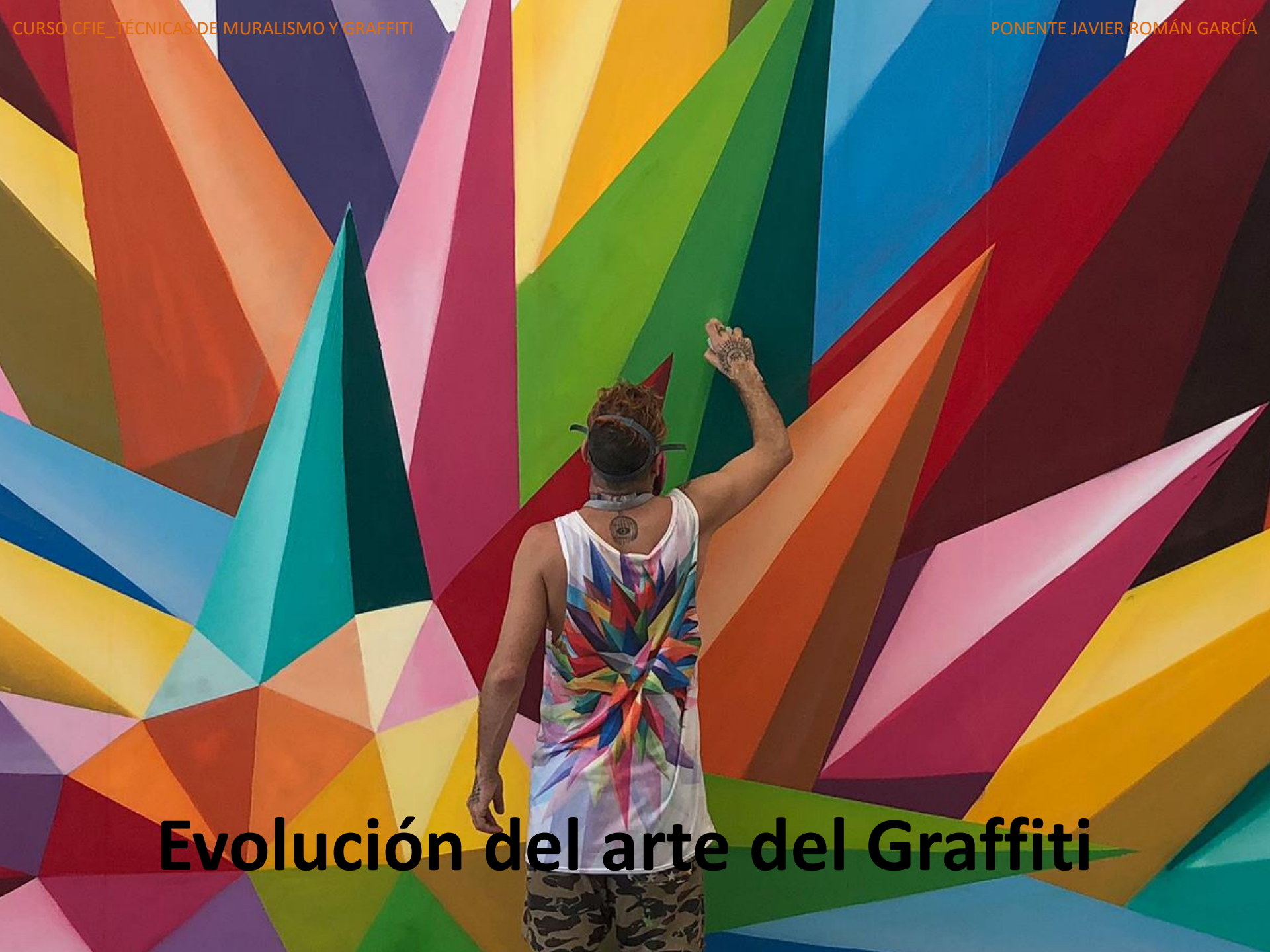
Graffiti y Muralismo

Semejanzas:

- Arte efímero.
- Materiales y herramientas utilizadas.
- Riesgos por trabajos en altura, toxicidad.

Diferencias:

- Ilegalidad, multas y sanciones.
- Riesgos vitales (acciones ilegales).
- Temáticas y códigos formales (subcultura graffiti)

Evolución del arte del Graffiti

Evolución del arte del Graffiti I

OKUDA

Templo del color:
la iglesia skate.
Llanera, Asturias

Fallas de Valencia

ZETA

Evolución del arte del Graffiti II

Letras, kekos, diseño gráfico

Murales colaborativos

ZETA

Evolución del arte del Graffiti III

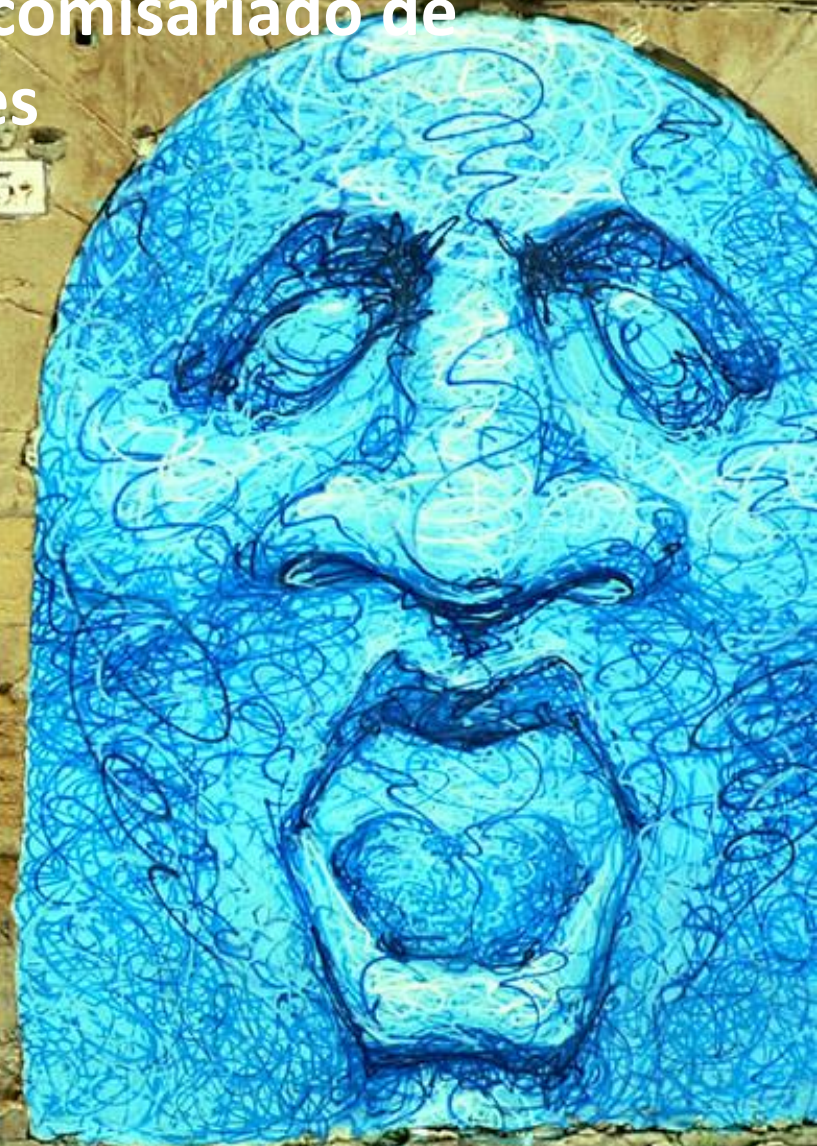
SUSO33

“No volveré a pintar paredes”

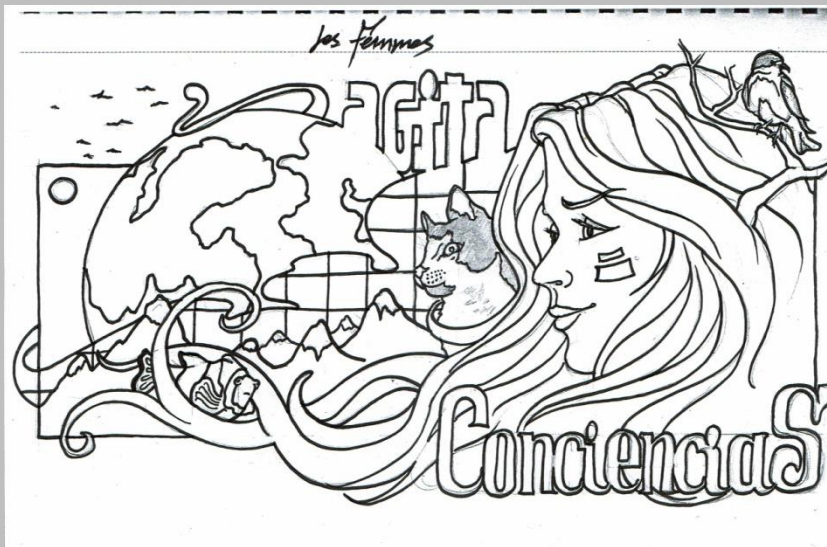
Exposiciones, murales de gran formato, publicación de libros, video mapping, comisariado de exposiciones

Ideas, bocetos, composición y adaptación al muro

Ideas y bocetos

▪ Motivos a representar

Localización

Temática

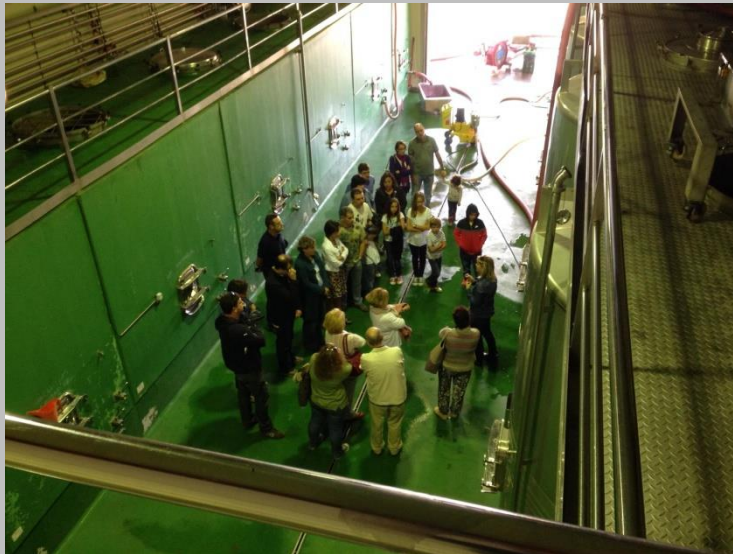

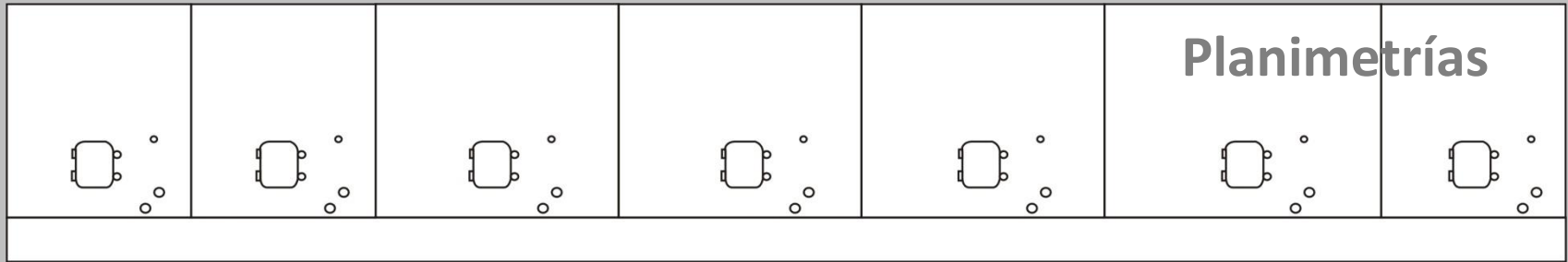
Fotomontaje

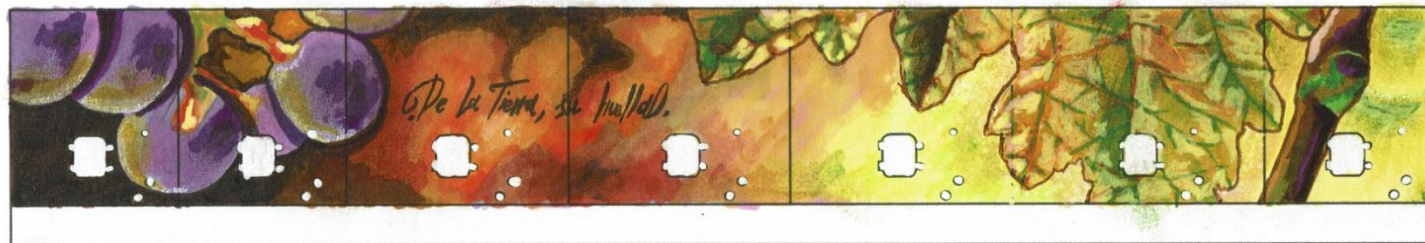
Delimitados por

- Localización
- Encargos de entidades privadas y/o públicas

Acuarelas, rotuladores, acrílicos

Mural ejecutado

Composición y adaptación al muro I

- Perspectiva visual
- Dimensiones del muro

Composición y adaptación al muro II

- Relación con el entorno adyacente

Composición y adaptación al muro II

- Tipología del soporte: Formas arquitectónicas, planos
- Materiales: hormigón, ladrillo, etc.
- Aplicación de imprimación en función soporte

Herramientas y materiales básicos: el aerosol

Tipos aerosol: sintético y al agua

Marcas: Montana Colors, Molotow, Montana Cans, Flame, Loop Colors...

Colores opacos, translucidos, fluorescentes

Colores opacos,
translucidos,
fluorescentes

Ventajas:

- Colores ya preparados
- Amplia gama y marcas
- Pintar superficies diversas
- Gran formato, rapidez, texturas, etc.

Desventajas

- Toxicidad
- Vapores
- Goteos
- Burbujas
- Cuariteados

Boquillas

Caps

Otras herramientas y materiales I

A collection of painting materials and tools. In the foreground, there's a red tray with brushes and rollers. Behind it, a white bucket of PYMA acrylic paint (Blanco Base BL) is prominent. To the left, a yellow spray bottle and a white bucket are visible. To the right, there are plastic bottles of water and paint. A blue-handled roller is in the foreground.

▪ Materiales: pintura plástica, acrílica, tintes, agua, barniz, mortero...

▪ Herramientas: rodillos, brochas y pinceles, extensores, cubos, pulverizador a presión, rejillas, cinta adhesiva, bota de marcaje, cinta métrica

Otras herramientas y materiales II

- EPI'S: Mascarilla vapores, guantes látex/nitrilo o de tela, gafas de protección...

Técnicas de pintura aplicadas con aerosol

Técnicas de pintura aplicadas con aerosol I

Imprimación del soporte mural:

- Pintura plástica (exterior-interior)
- Tintes
- Rodillos, extensores, brochas, paletinas y pinceles

Técnicas de pintura aplicadas con aerosol II

Encuadre y marcaje del boceto:

- Cuadrícula (bota marcaje)
- Proyección de la imagen/diseño
- Según color fondo, marcaje con tonos claros o semitransparentes para corregir con tonos más oscuros si es necesario

Técnicas de pintura aplicadas con aerosol III

Relleno de fondos y colores base

- Rodillos y extensores
- Proyección de la imagen/diseño
- Según color fondo, marcaje con tonos claros o semitransparentes para corregir con tonos más oscuros si es necesario

Técnicas de pintura aplicadas con aerosol IV

Procesos de difuminado y texturas I

- Aerosol, pulverizador, brochas y rodillos de diversos pelo
- Según cada diseño, existe la posibilidad de texturizar las formas, planos, volúmenes, etc., mediante la variedad de boquillas y con una práctica avanzada con el aerosol

Técnicas de pintura aplicadas con aerosol V

Aplicación de claro-oscuro

Técnicas de pintura aplicadas con aerosol VI

Procesos de difuminado y texturas II

- Aerosol con diversidad de boquillas
- La forma básica que deja el aerosol con una pulsación corta es un punto, una forma que sirve como efectivo elemento decorativo. A través de los diferentes difusores se puede probar todo tipo de puntos: desde delgados y compactos hasta gruesos y huecos.
- La proyección de pintura que el aerosol lanza a la una superficie depende de su posición respecto a ésta. Se puede experimentar con el spray en posición oblicua para realizar difuminados y cambios de grosor.

Técnicas de pintura aplicadas con aerosol VII

Procesos de retoque, detalles y brillos

- Limpieza y repaso de zonas salpicadas por difuminados y gotas
- Recorte de líneas y planos
- Aplicación de sombras y brillos mediante tonos semitransparentes/opacos en zonas diversas

Técnicas de pintura aplicadas con aerosol

Aplicación de barniz acabado

- Barniz acrílico con filtro UV
- Protección contra contaminación ambiental
- Mejora conservación de colores, sobre todo los que contienen pigmentación a base de cadmio o similar

Bibliografía/Webgrafía

-
- <https://mirkoreisser.de/en/>
 - <https://madc.tv/>
 - <https://www.musa71.net/>
 - <http://www.osgemeos.com.br/pt>
 - <https://www.montanacolors.com/>
 - <https://www.molotow.es/>
 - <https://www.writersmadrid.es/>
 - <https://www.sprayplanet.es/>

- @elninodelaspinturas
- <https://urbanario.es/>
- <https://www.festivalasalto.com/>
- <https://www.sebasvelasco.com/>
- <https://okudasanmiguel.com/>
- @zeta1970
- @ira183
- @enriqueescandell
- @edwardnightingale
- @marthacooper
- @henrychalfant
- <http://suso33.com/>
- <https://obeygiant.com/>
- <http://www.aryz.es/>

Gracias por vuestra atención