Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica
Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica

EL GRAFITI, INTERVENCIÓN Y VIDRIERA URBANA

ARQ Clarín.com

Portada Arquitectura Urbano Construcción Inmobiliario Diseño Patrimonio

Cultura urbana

El graffiti, intervención y vidriera urbana

POR PABLO GÜIRALDES - ESPECIAL PARA ARQ -

Desde Nueva York hasta el Tigre, el arte urbano redibuja las caras de nuestras ciudades al mismo tiempo que sirve como soporte para una nueva generación de artistas.

Cruzando el canal San Fernando entramos al Tigre, y para seguir hacia el centro doblamos por la avenida Italia, antiguo corredor de industrias y astilleros locales hoy abandonados y esperando nuevo destino. Un borde urbano duro, áspero, lindando con la vía del Tren de la Costa. Si seguimos nos vamos a encontrar con los accesos al casino Trillenium, hito del turismo timbero y más adelante con la calle que lleva al Puerto de Frutos, el destino más tradicional y auténtico del Tigre de tierra firme, hoy un poco más emprolijado, aunque quizás no le hiciera falta. Pero para llegar falta un rato, y el primer tramo de la avenida Italia, del lado de "la ciudad" es un paisaje fascinante por lo desolador. El Tigre industrial que ya no es, en ruinas e invadido por la maleza, techos caídos, máquinas abandonadas, quizás más imponente por el vacío y el silencio.

La pausa mental que suponíamos en este recorrido entre ruinas y bordes, hoy ya no ocurre, porque durante el trayecto nos sorprenden enormes murales, producto de un programa de arte joven en la ciudad de Tigre, desarrollada a principios de este año. La iniciativa se llamó 100x100, y la muestra –por ahora y hasta nuevo aviso, permanente- se abrió con un festival donde hubo música –urbana y de la otra-, skaters, números artísticos, y otros eventos.

Este borde urbano está en busca de una nueva identidad urbana, cultural y generacional, y los responsables del arte en el municipio encontraron un vehículo apropiado. La ciudad intervenida por estos artistas jóvenes es una más de tantas barriadas fronterizas entre territorios más definidos, que los jóvenes urbanos de hoy rescatan como reservorio de una autenticidad social añorada, un lugar con historias y tensiones, arquitecturas y espacios, esperando ser revalorizadas. Su firma: graffitis y murales, arte urbano.

La oficialización de las iniciativas antes clandestinas y nocturnas de los artistas callejeros es una transición habitual estos días pero resulta paradójica, ya que por un lado los saca de su situación

REFERENCIA: **5MMG187**

El hábitat humano

Cultura urbana

El graffiti, intervención y vidriera urbana

POR PABLO GÜIRALDES - ESPECIAL PARA ARQ -

Desde Nueva York hasta el Tigre, el arte urbano redibuja las caras de nuestras ciudades al mismo tiempo que sirve como soporte para una nueva generación de artistas.

Cruzando el canal San Fernando entramos al Tigre, y para seguir hacia el centro doblamos por la avenida Italia, antiguo corredor de industrias y astilleros locales hoy abandonados y esperando nuevo destino. Un borde urbano duro, áspero, lindando con la via del Tren de la Costa. Si seguimos nos vamos a encontrar con los accesos al casino Trillenium, hito del turismo timbero y más adelante con la calle que lleva al Puerto de Frutos, el destino más tradicional y auténtico del Tigre de tierra firme, hoy un poco más emprolijado, aunque quizás no le hiciera falta. Pero para llegar falta un rato, y el primer tramo de la avenida Italia, del lado de "la ciudad" es un paisaje fascinante por lo desolador. El Tigre industrial que ya no es, en ruinas e invadido por la maleza, techos caídos, máquinas abandonadas, quizás más imponente por el vacío y el silencio.

La pausa mental que suponíamos en este recorrido entre ruinas y bordes, hoy ya no ocurre, porque durante el trayecto nos sorprenden enormes murales, producto de un programa de arte joven en la ciudad de Tigre, desarrollada a principios de este año. La iniciativa se llamó 100x100, y la muestra –por ahora y hasta nuevo aviso, permanente- se abrió con un festival donde hubo música –urbana y de la otra-, skaters, números artísticos, y otros eventos.

Este borde urbano está en busca de una nueva identidad urbana, cultural y generacional, y los responsables del arte en el municipio encontraron un vehículo apropiado. La ciudad intervenida por estos artistas jóvenes es una más de tantas barriadas fronterizas entre territorios más definidos, que los jóvenes urbanos de hoy rescatan como reservorio de una autenticidad social añorada, un lugar con historias y tensiones, arquitecturas y espacios, esperando ser revalorizadas. Su firma: graffitis y murales, arte urbano.

La oficialización de las iniciativas antes clandestinas y nocturnas de los artistas callejeros es una transición habitual estos días pero resulta paradójica, ya que por un lado los saca de su situación

marginal y les da un espacio de trabajo, pero por otro los domestica y les alquila la antorcha de la lucha por estos mismos espacios, y los significados de resistencia y búsqueda de autenticidad, quizás a cambio de financiación, difusión y latas de pintura. ¿O no?

Tentaciones clandestinas en la Gran Manzana

"El arte debe confortar a los perturbados y perturbar a los confortables"
Banksy

Un poco más al norte, en algunos barrios de Nueva York con carácter parecido a nuestro Tigre Sur, alguien está moviendo la frontera del arte urbano una vez más. Banksy, el más famoso artista callejero de este momento (quizás de siempre, dado que el género es muy joven) explota su fama clandestina produciendo intervenciones diarias y sorpresivas durante todo el mes de octubre en la ciudad.

Hasta ahora sus acciones incluyeron un camión estacionado con un paisaje adentro, una pintura de dudoso gusto vandalizada (y por ende valorizada) en un negocio de productos de segunda mano, un camión de ganado lleno de animales de peluche, el agregado de la frase "The Musical" al final de varios graffiti, y otras acciones entre sutiles y rotundas.

Banksy escapa definiciones, mantiene siempre la iniciativa, y a pesar de los miles de imitadores, de haber vendido obras en remates por precios millonarios y de mucho centimetraje en revistas de papel y digitales, todavia nadie (salvo algunos colaboradores) conoce su verdadera identidad.

Sus obras son generalmente realizadas con stencils, o calcos, muy bien dibujados y pintados con aerosol, pero en esto se parece a muchos otros. Banksy hizo del mensaje y de la ubicación de sus obras el obscuro objeto de la admiración de muchos, la envidia de otros, y la rabia de otros tantos. Avisó que iba a estar en NY, y todos los días publica lo que hizo el día anterior para frustrar más a los que lo tratan de encontrar.

Un vecino de Nueva York se preguntaba qué hacer con la obra que a él le tocó, un par de negras siluetas chinas pintadas sobre el arco de la entrada de su casa.

Tras los muros, sordos ruidos

"Todos los artistas están dispuestos a sufrir por su obra. Pero, ¿por qué hay tan pocos dispuestos a aprender a dibujar?"
Banksy

Volviendo a nuestras ciudades, el arte callejero se ha transformado en uno de los vehículos de expresión más auténticos pero también más resistidos de una generación a la que le gusta vivir y sufrir la ciudad. La movida grafittera se completa con una serie de códigos, estilos de vida, vehículos (skates y bicicletas) y lugares de encuentro como las plazas transformadas en skate parks espontáneos, o los skate parks ya construidos en distintos barrios.

Las paredes de muchos edificios, las fachadas de muchas casas de la ciudad pueden ser, dependiendo de la suerte que nos toque, el lienzo de una obra de arte o una víctima más de una cultura del aerosol que esta siempre un poco (o mucho) fuera de control.

Los artistas urbanos están en guerra consigo mismos. Pintar sobre el trabajo de otros no está mal visto ni fuera de los códigos. Un celebre mural de un luchador de sumo bajo el puente de las vías y Libertador, al lado del campo de polo, fue cubierto con leyendas de un día para el otro. Un vándalo vandaliza a otro, ¿o debemos consagrar y proteger los que consideramos "realmente" arte? ¿Y cuál seria la forma de decidir?

Como sucede con el ejemplo de Banksy o de los 100 artistas de Tigre, comienza a producirse alguna forma de curaduría o seleccion cualitativa, lo cual separará el "buen" arte urbano del garabato vandálico que sufren muchas inocentes paredes. Pero en este proceso de consagracion y seleccion se pierde –como quizás en Tigre, pero no en Banksy, que de algún modo logró ser su propio curador– la esencia contestataria, la adrenalina de buscar el momento, el lugar, los compañeros de lucha urbana, de "desafiar al sistema".

Quizás la verdadera frontera, el lienzo más genuino del arte callejero sin edición son las grandes paredes y edificios que dan a las vías del tren o en zonas de galpones y fabricas, palimpsestos de graffiti sobre graffiti, con esas grandes letras ilegibles que muestran en su trazo curvo y agitado la gestualidad del brazo enarbolando la lata de aerosol, animales y caras diseñados en pos de una iconografía fugaz de expresiones personales conocidas solo por los miembros de cada grupo, y que a veces se hacen patrón colectivo, textura, cultura, y otras muchas, simplemente, otra pared ensuciada.

El arte urbano existe en todos lados y en ninguno, en un eterno presente de olvido inmediato.

GRAFFITI. La obra de Banksy ya es una marca reconocible.

Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica
Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica

Ficha de catalogación

Título:	El graffiti, intervención y vidriera urbana	
Autor:	Pablo Güiraldes	
Fuente:	*Clarín* (Argentina)	
Resumen:	Bordes urbanos y paisajes industriales son lugares propicios para la expresión de esas manifestaciones espontáneas y provocadoras que llenan las paredes de grafitis. Una expresión estética presente en todas las latitudes y que cruza también las fronteras entre el arte reconocible y el anónimo. Banksy es buen ejemplo de ello.	
Fecha de publicación:	12/01/14	
Formato		Noticia
	X	Reportaje
		Entrevista
		Artículo de opinión
Contenedor:		1. Los retos de la salud y la alimentación
		2. Los desafíos ambientales
		3. Las nuevas fronteras de la materia y la energía
		4. La conquista del espacio
	X	5. El hábitat humano
		6. La sociedad digital
		7. Otros temas de cultura científica
Referencia:	5MMG187	

Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica
Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica

Propuesta didáctica
Actividades para el alumnado

1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en cuenta lo que se dice en el texto sobre los grafitis:

1. Los grafitis de Tigre de los que se habla en el reportaje están prohibidos por la administración municipal.	**V**	**F**
2. Los grafitis de los que se habla en el reportaje están en el centro urbano de Tigre.	**V**	**F**
3. La promoción pública a los grafitis plantea algunos interrogantes sobre su coherencia con las intenciones originales de este tipo de activismo urbano.	**V**	**F**
4. Banksy es uno de los principales grafiteros de Tigre.	**V**	**F**
5. Banksy pasó un mes pintando sorpresivamente en distintos lugares de Nueva York.	**V**	**F**
6. Todo el mundo sabe desde sus comienzos quien es realmente Banksy.	**V**	**F**
7. Banksy no avisó de que iba a pintar en las calles de Nueva York.	**V**	**F**
8. Ningún grafitero pinta jamás sobre la obra de otro.	**V**	**F**
9. Varias de las ilustraciones del reportaje son de Banksy.	**V**	**F**
10. En Tigre son muy pocos los grafiteros que han pintado paredes.	**V**	**F**

2. ¿Dónde está Tigre? ¿Cómo es ese lugar?

3. Busca información sobre el Festival Tigre 100x100 del que se habla en este reportaje. ¿Qué opinas de esa iniciativa?

4. Busca información sobre Banksy. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde y cuándo trabaja? ¿Qué le hace singular?

5. En octubre de 2013 Banksy estuvo un mes en Nueva York. Busca información sobre lo que hizo allí y sobre la forma en que fueron recibidas sus obras.

6. Busca en libros o en Internet imágenes de las intervenciones urbanas de Banksy. Prepara, en una presentación de diapositivas o en copias impresas, una selección de imágenes de sus trabajos. Piensa que fueras el comisario de una exposición sobre su obra y que quieres darla a conocer a un público que no supiera nada de él. Puedes seleccionar cuantas quieras, pero debes organizarlas con criterios que pudieran hacer atractiva esa exposición a un público que no conociera las intervenciones de Banksy.

7. Provisto de cámara fotográfica (o de video) busca en tu entorno imágenes de grafitis que te parezcan interesantes y prepara un reportaje amplio que pudiera tener como destino una exposición análoga a la que se sugiere en la actividad anterior. Si te parece puedes hacer también una investigación de este tipo seleccionando imágenes o videos de grafitis de otras ciudades que encuentres en Internet.

8. Identifica lugares del entorno de tu centro educativo o de la zona en la que vives que podrían tener mejor aspecto si en ellos se interviniera de manera similar a la del proyecto Tigre

100x100. ¿Crees que se podría organizar un festival similar en ellos? ¿Te animas a proponerlo a quienes pudieran estar interesados en promoverlo? Convendría que prepares un dossier que lo justifique y explique algunas propuestas sobre cómo organizarlo. Quizá los resultados de otras actividades te puedan resultar útiles para ello.

9. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas.

Quiniela sobre los grafitis y el arte urbano			
1. La mayoría de los grafitis son meras gamberradas.	**1**	**X**	**2**
2. La mayoría de los grafitis son obras de arte.	**1**	**X**	**2**
3. Si una imagen no puede entrar en un museo no es arte.	**1**	**X**	**2**
4. Banksy es un artista.	**1**	**X**	**2**
5. Banksy no hace grafitis.	**1**	**X**	**2**
6. Los grafiteros son siempre jóvenes rebeldes.	**1**	**X**	**2**
7. Los grafiteros saben muy bien dónde deben hacer sus obras.	**1**	**X**	**2**
8. Deberían establecerse lugares específicos en los que esté permitido hacer grafitis.	**1**	**X**	**2**
9. Un grafitero tiene siempre algo de insumiso.	**1**	**X**	**2**
10. El grafiti es radicalmente urbano y es ya un icono de la ciudad.	**1**	**X**	**2**

1: De acuerdo; **X:** En duda; **2:** En desacuerdo

Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica
Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica

Propuesta didáctica
Sugerencias para el profesorado

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una lectura atenta del texto.

- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y resolver posibles dudas. Las actividades 2 y 3 proponen buscar más información sobre el contexto en el que se desarrolla, cerca de Buenos Aires, el festival del que se habla en el reportaje. La actividad 4 y 5 proponen indagar sobre la trayectoria de Bansky y las actividades que desarrolló en Nueva York en el momento que se comenta en el reportaje. La actividad 6 sugiere seleccionar imágenes de la obra de Banksy y comentarlas de modo que pudieran formar parte de una exposición dirigida a un público que no conociera su trabajo. El trabajo de los alumnos en este caso podría ser similar al de un comisario que organizara la exposición, incluyendo los textos que podrían incluirse en un posible catálogo de esa exposición. La actividad 7 propone hacer algo similar, pero partiendo de una investigación sobre grafitis urbanos en el propio entorno y/o partiendo de imágenes obtenidas en Internet. La actividad 8 plantea la posibilidad de dinamizar un proyecto que pudiera inspirarse en la iniciativa de Tigre y que podría tener como escenario el propio centro escolar o el contexto en el que viven los alumnos. La actividad 9 plantea cuestiones valorativas que pueden generar cierta controversia en relación con los grafitis y el arte urbano.

- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los trabajos sobre las actividades 6, 7 y 8.

- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el aula en torno a la actividad 9. Tales apreciaciones pueden ser útiles para entender las percepciones que los jóvenes tienen sobre formas de expresión propias de los contextos urbanos como las que motivan el reportaje. También sería interesante promover que algunas propuestas sugeridas en las actividades 6, 7 y 8 se pudieran llegar a realizar en el propio entorno escolar o comunitario.