

ESTO **NO** ES GRAFITI

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Los motivos principales que nos animan a presentar este proyecto son, por un lado, el momento en el que se encuentra el Centro: en pleno crecimiento, no llegando a su tercer año de vida, sumado a la falta de señas de identidad del barrio que ayuda sin duda a que nuestros edificios emerjan como lugares neutros e impersonales; y por otro, nos planteamos la situación en la que se encuentran nuestros adolescentes, llenos de miedos ante un futuro incierto, con una gran falta de motivación que provoca en muchos casos que venir al Colegio sea un suplicio. Esto nos lleva a proponer la necesidad de realizar intervenciones vinculadas al arte urbano que ayuden a que el alumnado sienta el "cole" como algo más suyo.

Pero no se trata de decorar nuestro colegio, la propuesta que aquí presentamos, incorporará en cada una de esas intervenciones mensajes, ya sean implícitos o explícitos, que susciten interrogantes e inviten a la reflexión y que obliguen al alumno a participar de una experiencia enriquecedora de manera inconsciente, tratando de introducir cambios en la rutina tanto de alumnos, como de familias, profesores y personal del PAS que contribuyan a construir un debate acerca del lugar que ocupa lo creativo en la educación, sus estrategias y procedimientos. Y, además, permitan a nuestros adolescentes conocer alternativas al grafiti que se alejen de las firmas, letras y muñecos que ensucian nuestras calles sin aportar una lectura diferente de nuestra realidad.

OBJETIVOS

A partir de la teoría situacionista de la ciudad, hemos abordado la práctica del grafiti y del arte urbano como lecturas transversales de la camisa de fuerza arquitectónica que el entorno construido impone, lecturas cercanas a las del *parkour*, el *skate* o el *urbex*. El presente proyecto ha supuesto una serie de recorridos que,

adoptando los parámetros de estas culturas, desvelan segmentos insospechados de la ciudad.

El arte callejero, al integrar sus elementos en lugares públicos bastante transitados, pretende sorprender a los espectadores. Suele tener un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, la crítica política o, simplemente, a la reflexión. Sin embargo, existe cierto debate sobre los objetivos reales de los artistas que actualmente intervienen el espacio público.

Nuestro proyecto ha conseguido englobar tanto al grafiti como a otras formas de expresión artística callejera.

Para lo cual, partimos del grafiti para intentar encontrar mayor diversidad de estilos y búsquedas estéticas por los artistas del movimiento a través, por ejemplo, de pegatinas y posters: es donde podemos ver la evolución de este arte de la calle. En un recorrido visual por diferentes ciudades como núcleos del arte callejero y algunos de sus exponentes más reconocidos. Con estos artistas se ven manifestadas en sus obras no sólo las variantes técnicas y estéticas, sino también distintos trasfondos ideológicos. Lo que nos permitió comprobar cómo, desde mediados de los años 90, el término *Street art*, o, de forma más específica, *Post-Grafiti*, se utiliza para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas (plantillas, posters, pegatinas, murales...), que se alejan del famoso grafiti.

DESTINATARIOS Y PARTICIPANTES

Las citadas intervenciones fueron realizadas en su mayor parte por alumnos de 1º de Bachillerato artístico aunque también participaron, sobre todo en los talleres, alumnos de 1º, 3º y 4º de ESO.

DESARROLLO. PRINCIPALES ACCIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Inspirados en la obra del artista urbano **Matt W. Moore**, más conocido como **MWM**, realizamos un mural en la fachada que da acceso al restaurante Bitácora.

En la fachada principal del edificio de Secundaria los alumnos trabajaron de forma individual sobre paneles de DM de 3mm de grosor y con unas dimensiones de 70 X 55mm que dieron forma a un mural de grandes dimensiones. Inspirada, en este caso en la obra del artista callejero **Barry McGee** se resuelve como un gran collage/mural que muestra retratos junto a figuras geométricas así como diferentes tipografías que protagonizan textos muy sugerentes.

Realizamos un taller de arte urbano en el **espacio Tabacalera**, un centro social autogestionado multidisciplinar donde podemos encontrar teatro, música, danza,

pintura, conferencias, reuniones, audiovisuales, talleres, eventos, intervenciones en el barrio... Intentando que el carácter colectivo, público y de transformación social esté presente en todas ellas.

El taller consistió en una visita por las instalaciones del centro para enseñarnos obra de artistas de reconocido prestigio dentro y fuera de nuestro país. Y una segunda parte, más práctica, consistente en un taller sobre **"Stencils"**. Sin duda, una experiencia muy enriquecedora y motivadora para los chicos de cara a seguir trabajando en las intervenciones en Hipatia con nuevas ideas y técnicas.

En diferentes espacios del centro hemos realizado diferentes ejercicios entre los que se cuentan posters, pintura mural, Space invaders realizados en diferentes tamaños y con diversos materiales. En las escaleras que dan acceso a la planta superior hemos colocado cerca de 200 máscaras, realizadas con material reciclado y acompañadas por un texto realizado también con materiales reciclados que dice **"Be different"**.

En el vestíbulo hemos recreado un espacio "único" por la suma de intervenciones de diversa índole entre los que se cuentan una figura en posible pintada sobre una plancha de madera, un camaleón que se camufla en una pared de ladrillo, y cientos de mariposas que se pierden en una mancha de colores próxima a un dibujo realizado con cinta aislante sobre cartón. Y una frase enmarcada que dice **"si te ocupas de la verdad y la bondad, la belleza se ocupará de sí misma"**.

Para el patio del centro hemos realizado diferentes intervenciones versionando la obra del polifacético artista Keith Haring y sus figuras humanas fluorescentes y dinámicas que se han convertido en símbolos callejeros indispensables en el floreciente arte callejero de Nueva York en los años ochenta. Son composiciones que incluyen frases y muñecos que **tiemblan, se contorsionan y crean situaciones extrañas** entre la coreografía y el surrealismo.

VALORACIÓN DE LOGROS Y POSIBILIDADES FUTURAS

Después de valorar a nuestros alumnos y compañeros a partir de unas encuestas con preguntas muy sencillas en las que analizamos qué aceptación habían tenido los diferentes ejercicios, nos encontramos con una respuesta muy positiva a lo largo de todo el proceso, ya que conforme íbamos interviniendo nuevos espacios eran continuos los elogios y compartida la satisfacción de poder aportar carácter y personalidad a nuestro Colegio.

En el presente curso continuamos realizando intervenciones empleando diferentes lenguajes con objetivos distintos. Así como aceptando peticiones de compañeros para realizar colaboraciones en sus proyectos aplicando nuestra creatividad y energía. Ahora mismo hemos decidido centrarnos en el patio del colegio porque entendemos, que una zona dedicada al ocio y al recreo de los más pequeños, no puede estar rodeada por un frío y sobrio muro de hormigón. Para lo que hemos contactado con el colectivo **"Madrid Street Art Projets"**, con el que realizaremos un taller en 1º de ESO y un safari urbano con 1º de Bachillerato artístico en los próximos meses.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS O SUGERENCIAS PARA SU APLICACIÓN

El proyecto que presentamos gira en torno a la motivación y la creatividad de nuestros adolescentes. Para lo que entendemos que la educación artística hoy debe hacer el esfuerzo por acercarse a su realidad e intereses.

Si pensamos en lo que nos proponen autores como **Alejandro Jodorowsky** cuando nos sugiere que si la realidad no corresponde a nuestras ilusiones, las que están mal son nuestras ilusiones y no la realidad. Y continúa diciendo: **"Cuando veas que no logras lo que esperas, analiza lo que has obtenido y venéralo"**. Tenemos que preguntarnos, a diario, cómo ser más creativos y eso despertará en nosotros una necesidad de hacer, cambiar o alterar algo.

Nos tenemos que dar la oportunidad de explorar, descubrir, documentar y compartir experiencias en nuestras comunidades de aprendizaje y de práctica.

"La creatividad no consiste en una nueva manera, sino en una nueva visión".

La creatividad siempre implica una transformación de lo que se conoce y puede tomar diversas formas, se puede llegar a nuevas conclusiones agregando, quitando o cambiando lo que se nos presenta inicialmente.

Durante el pasado curso hemos podido comprobar y disfrutar de como la Educación Artística permite sentir, explorar, conocer y transformar la realidad a la vez que facilita el desarrollo integral y armónico de las cualidades humanas. La presencia del arte en la educación favorece la comprensión y expresión de la belleza. Su propósito, por tanto, es el desarrollo de la sensibilidad estética, el despertar de los procesos creadores y la ampliación de los potenciales personales, posibilitando profundizar en el papel del arte como una esencial e irrenunciable forma de conocimiento.

El arte callejero promueve la lucha social, sorprende al espectador y lo conmueve. Es un campo de estudio para los sociólogos, comunicólogos, diseñadores gráficos e historiadores. El arte urbano es una representación de la libertad de expresión

ante la opresión, de la esperanza y de la capacidad de progresar; una filosofía e ideología, que intenta romper los límites de la creatividad, descubrir nuevos horizontes. Es un retrato de las costumbres y tradiciones de los pueblos modernos, un vestigio que será admirado del mismo modo que las pinturas rupestres, un cuadro inmóvil que congela la vida de las grandes ciudades; y particularmente, de nuestra época.

Si te dijeran que hay un movimiento artístico cuyo objetivo es combatir el acoso visual de la publicidad al que somos sometidos todos los días los transeúntes de diferentes ciudades, ¿lo apoyarías? ¿Te incorporarías?

Acerca de estos temas, trabajan artistas como Poster Boy, que más que ser un artista es un movimiento liderado en el que un grupo de personas alrededor del mundo encabezadas por Henry Matyjewicz intervienen anuncios publicitarios distorsionando los mensajes originales. El objetivo es criticar los mensajes que saturan los espacios urbanos y manifestarse en contra de ellos, a veces con mensajes políticos y en otras ocasiones solo con gestos sin mucho sentido.

Por último, aunque no menos importante, este tipo de actividades fomentan el **trabajo colaborativo** puesto que la creación y diseño de una intervención es un proyecto de cierta envergadura y requiere de la colaboración y el aporte de todos los miembros del equipo, donde cada uno de ellos debe comprometerse y asumir un rol para que el trabajo pueda llegar a buen término.

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES O UNIDADES DIDÁCTICAS

DESTINATARIOS

La unidad didáctica que hemos diseñado está dirigida a alumnado de segundo ciclo de Secundaria o primero de Bachillerato.

OBJETIVO PRINCIPAL

- **Dar a conocer** el arte urbano y toda la temática que lo rodea: técnicas, tendencias, corrientes, identidad, estética, grafiti...

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Conocer y clasificar** diferentes corrientes, tendencias, técnicas y manifestaciones artísticas que se dan en el AU (Arte Urbano).
- **Reflexionar** sobre las manifestaciones artísticas que se desarrollan en el ámbito urbano vinculadas al AU, Street Art, desde sus orígenes hasta hoy.
- **Sensibilizarse y valorar** la capacidad expresiva de estas manifestaciones.
- **Comprender** las diferentes funciones e intenciones del AU:

Función estética:

Reconocer y apreciar las distintas tendencias a través de los elementos, técnicas y discursos: imagen, tipografía y expresionismo abstracto.

Función expresiva:

Transmitir a la sociedad ideas, sentimientos y creencias, tanto a nivel individual como colectivo.

Función reivindicativa:

- a) Comprender las diferentes funciones e intenciones del AU.
- b) Reconocer los distintos mensajes: informativos, de denuncia, persuasivos, transgresores... que encontramos en el AU.
- c) Comprender cómo el factor de la ilegalidad afecta a la producción de cierto tipo de AU y reflexionar sobre ello.

- **Tomar en consideración** las consecuencias y la repercusión que pueda tener la práctica artística del AU y reflexionar sobre ello.

CONOCIMIENTOS

DECLARATIVOS	PROCEDIMENTALES	CONDICIONALES	FUNCIONALES
<ul style="list-style-type: none"> Diferenciación y clasificación de las distintas corrientes, tendencias, técnicas y manifestaciones artísticas: <ul style="list-style-type: none"> • Uso de plantillas y pegatinas (stencil) • Grafiti, TAG (spray) • Muralismo • Cartelismo • Fotografía • Animación (Blu) • Light grafiti Diferenciación de las diferentes funciones del arte urbano: <ul style="list-style-type: none"> • Función estética • Función expresiva • Función reivindicativa Identificación de los factores que determinan la ilegalidad: <ul style="list-style-type: none"> • Lugar, propiedad, leyes, normativa... Conocimiento de las consecuencias y la repercusión del arte urbano: <ul style="list-style-type: none"> • Información sobre hechos, ideas, pensamientos • Puesta en valor estética de lugares degradados, abandonados... • Medio de expresión público... 	<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda y clasificación de imágenes según las funciones del arte urbano: <ul style="list-style-type: none"> • Estética, expresiva o reivindicativa del arte urbano. Comprobación de las diferentes manifestaciones artísticas urbanas mediante conocimiento del entorno y búsquedas: <ul style="list-style-type: none"> • Calles, barrio, ciudad, libros, Internet... Búsqueda y selección de imágenes según intereses y preferencias. Se utilizarán para la creación de un PORTFOLIO. Utilización de los materiales (físicos y teóricos) recogidos y reflexiones para la creación de un portfolio. Redacción, descripción y reflexiones sobre las imágenes seleccionadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Reconocimiento de elementos referentes del arte urbano en el entorno que les rodea y sus características. Comparación y relación entre las diferentes funciones del arte urbano. Relación de los conocimientos previos con las imágenes proyectadas correspondientes a diversas técnicas, corrientes, tendencias, manifestaciones y artistas del arte urbano. Reconocimiento y relación en las obras de los artistas de todas las características mencionadas. Aplicación de los conceptos adquiridos en lo que se refiere a la redacción de un texto, una descripción y una reflexión. 	<ul style="list-style-type: none"> Creación de un portfolio individual y personal tras la investigación y documentación relacionado con la temática dada. Corregir y evaluar la adecuación de las definiciones, listados, redacciones, exposiciones y conclusiones individuales y grupales. Creación, razonamiento y defensa de un trabajo teórico grupal. Proyección y exposición oral de diversas imágenes, información, referentes relacionadas con los temas planteados. Sensibilización y valoración de la expresividad de las manifestaciones en el AU. Concienciación de las consecuencias y repercusión de la práctica del Street Art. Respeto por la opinión de los demás.

DESARROLLO

SESIÓN Nº	Nº OBJETIVO	ACTIVIDAD	TIEMPO	TÉCNICA	TAREAS EVALUACIÓN	MATERIALES
1	1,2	¿Qué sabemos?, ¿qué vamos a aprender?: • Comenzaremos preguntando si saben lo que es el AU y qué elementos forman parte de él. Intentaremos en grupo "dar nombre" a las distintas manifestaciones de AU y comenzar a clasificarlas para el ejercicio posterior.	40'	Asamblea	Observación de la participación, el interés, las aportaciones y los comentarios	
2	1,2,3	Proyección Power Point: imágenes que presenten distintos movimientos, artistas, tendencias, técnicas y funciones.	15'	Exposición oral y visual	Actitud y atención	Ordenador: ppt + proyector + pantalla
3	1,2,3,4	Búsqueda y captura de imágenes para comprensión de la teoría dada en clase. Teniendo en cuenta las funciones: estética, expresiva y reivindicativa.		Documentación: Fotografía	Valoración del material aportado	Cámara de fotos, ordenador y conexión a Internet
4	1,2,3,4,5	Puesta en común: exposición: ¿qué sé ahora?, ¿qué ha averiguado/encontrado?... • El profesor les ayudará durante la exposición a dar nombre y situar histórica/estética/funcionalmente... sus imágenes.	Sesión completa	Exposición oral y visual	El resto del grupo evaluará a sus compañeros	Ordenador + proyector + pantalla
5	1,2,3,4,5	Investigación, búsqueda, documentación y captura de imágenes para realización del portfolio según los intereses del alumno/a. • La técnica que más les guste, la función, ...		Documentación	Implicación y resultados obtenidos	Cámara de fotos, ordenador y conexión a Internet
6	1,2,3,4,5	Análisis de imágenes partiendo de la reflexión y realización del portfolio. Criterios que utilizarán para analizar esas imágenes: estéticos (cuales exactamente), de función (informativa, expresiva...) de ubicación (público, privado...) de legalidad...	2 sesiones completas	Expresión escrita	Portfolio y análisis de imágenes	Cuaderno, material de escritura, ordenador, Word...
7	1,2,3,4,5	Presentación individual de cada portfolio.	Sesión completa, si no se termina se utilizará la siguiente sesión	Trabajo escrito y exposición oral y visual	Exposición oral y portfolio	Apuntes, Internet, Word, Power point

REFERENTES

- El Tono
- Poster Boy
- Zosen
- E1000
- Keith Haring
- Os Gemeos
- Barry McGee (Twist)
- Obey Giant
- Blu
- illboard Liberation Front
- Guerrilla Girls
- Blu
- Mentalgassi
- Banksy
- Shepard Fairey
- Blek le Rat
- Vota Dier
- Dr. Hoffman
- Reas...

RECURSOS

Documental *"Exit Through the Gift Shop"*.

www.youtube.com/watch?v=rsCGvUiVz-s

Bibliografía:

- Trespass: historia del arte urbano no oficial
- Carlo Mc Cormick, Sara Schiller, Ethel Seno
- Nombres esenciales del arte urbano. Mario Suárez
- Street Art. Stickers!
- Street art. Graffiti, stencils, stickers, logos. Louis Bou
- 400ml Project. Varios autores
- PEEL: The art of Stickers

RECURSOS ON LINE

- Festival poliniza.
- Programa Ritmo Urbano.
- La tertulia de las Musas.
Blog de actualidad, medios de comunicación y cultura.
- **Urbanario.es**
Reflexiones acerca de las naturalezas del graffiti y del arte urbano.
- Arteurbano.tv
Diario de influencias, vivencias, expos, apoyo a otros y lo que me voy encontrando en el camino.
- **Grafica colectiva.org**
- **esculturayarte.com**
- **www.behance.net/gallery/Intervenciones-Urbanas/1145941**
- **graffiticreator.net**
- **estiloycolor.com**

- www.daimgallery.com
- www.positivos.com

EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación continua basada en las distintas tareas propuestas y cuyo resultado final será la construcción de un portafolio personal que recopile imágenes e investigaciones de cada alumno/a en torno a toda la temática tratada, realización y exposición de un trabajo realizado en grupo.

Criterios generales de actitud y participación (10%)

- Interés y participación activa en la realización de las distintas tareas.
- Comportamiento respetuoso respecto al resto del grupo.
- Claridad y corrección de las definiciones, argumentaciones, reflexiones, exposiciones y redacciones, tanto de forma oral como escrita.

Portafolio (50%)

- Identificación e interiorización de los componentes y características del arte urbano.
- Adecuación en la búsqueda, selección y relación de imágenes, ejemplos, definiciones, características...
- Captura y búsqueda personal de imágenes realizadas en la calle.
- Uso de los distintos recursos para una búsqueda reflexiva de la información.
- Originalidad, claridad, expresión escrita, ortografía y sintaxis, modo de presentación del trabajo y recursos utilizados para la realización de la tarea.
- Adecuación en la documentación e investigación propia del alumno/a.
- Capacidad de análisis sobre las imágenes seleccionadas y relación con lo expuesto de forma teórica.

Exposición y trabajo grupal (40%)

- Aplicación de los conceptos teóricos aprendidos a la creación de la obra.
- Claridad y corrección de argumentos utilizados en la exposición.
- Dinámica de la exposición oral.
- Utilización de diferentes recursos.

