

Formación General: Santiago Street Art, aprendiendo a ver la ciudad desde sus muros.

Profesor: Sebastián Cuevas Vergara, Nicolás Orellana Castro
Primer Semestre 2016

Descripción general y enfoque

Santiago actualmente es considerada como una de las capitales mundiales de la pintura urbana, a la par de grandes ciudades como Berlín, París o Nueva York, sin embargo, no se han realizado suficientes estudios académicos que analicen tal fenómeno y el impacto que genera en la sociedad y su entorno urbano. Este curso teórico-experiencial busca poner en contacto a alumnos con la cultura del arte urbano en Santiago y a su vez analizar con una visión crítica la relación entre este movimiento pictórico y sus múltiples aristas socio-espaciales, logrando con esto un entendimiento del imaginario colectivo generado en una ciudad que enfrenta radicales transformaciones, tanto físicas como culturales.

Esta propuesta, pionera desde la formación académica, busca profundizar en el análisis del impacto de nuestra ciudad en la propagación de este fenómeno y, a su vez, de este fenómeno en la ciudad, mediante un programa estructurado en tres etapas:

1. Seminarios de presentaciones teóricas y discusión en torno a la historia, motivaciones y evolución global/local de la pintura urbana y su relación con las transformaciones urbanas, especialmente en los últimos 20 años.
2. Tours guiados a pie por importantes barrios de Santiago (Lastarria, Bellavista y Brasil) junto a una visita a la ciudad de Valparaíso, con el objetivo de observar/analizar la relación de diversas obras y su impacto en el entorno urbano. Tales visitas se complementarán con la exposición de experiencias personales de artistas urbanos invitados a nuestro curso posterior a cada visita.
3. Finalmente los alumnos desarrollarán propuestas creativas grupales sobre nuevas formas de interpretación de este fenómeno (fotografías, videos, textos), con el fin de generar aproximaciones a una teoría analítica de esta dinámica específica de la ciudad.

Contenido programa

Los contenidos se desarrollan en 3 unidades, divididas en 14 sesiones cada una se detallará a continuación:

UNIDAD 1

Aproximación a la Pintura Urbana en Santiago (Graffiti - Street Art - Muralismo)

Sesión 1 - Presentación de los profesores, trabajo personal y motivaciones para desarrollar el curso.

Introducción a las razones por manifestarse en los muros de la ciudad como medio de expresión desde las culturas originarias. Esta expresión y fenómeno cultural a pesar de su desarrollo en la ciudad por más de 20 años, tiene muy poco espacio a nivel de la academia. Aquí se plantearán las preguntas iniciales para aproximarse a este fenómeno: ¿Por qué es tan relevante el arte urbano en la ciudad? ¿Cuál es el origen del arte urbano? ¿Cuáles serían las etapas del arte urbano en Chile?. A su vez, se definen los conceptos básicos de: Pintura Urbana, Muralismo-Brigadas, Graffiti, Street Art.

Sesión 2 - Introducción fenómeno y ciudad contemporánea a nivel global.

Presentación sobre los orígenes de la cultura del graffiti en Nueva York en los años 70's, luego su evolución durante los años 80's. La diáspora y transformación de este fenómeno en Europa a partir de los 90's y finalmente su evolución en la última década. Aquí, se realizará una presentación a modo de viaje geográfico analizando la obra de los principales artistas dentro de estas décadas. Además se realizará un pequeño resumen de artistas y estilos más influyentes en la pintura urbana: América, Europa, América Latina. En paralelo, se presentarán ideas en torno a la discusión de la ciudad contemporánea desde los 70's y transformaciones en la manera de entender el entorno urbano, especialmente desde el punto de vista simbólico.

Sesión 3 - Introducción fenómeno y ciudad contemporánea a nivel local

Revisión de la historia del desarrollo de la pintura urbana a partir de los años 90's, desde la perspectiva de la ciudad y los lugares donde se fue desarrollando la pintura urbana en Santiago. Estableciendo la relación de este desarrollo con el abandono de muchos lugares de la ciudad, especialmente en la periferia de Santiago y Barrios de carácter patrimonial en abandono.

A su vez, se demostrará como la estructura de la ciudad va modificando y determinando ciertos "estilos" o formas de intervenir el arte urbano.

Sesión 4 – Los nuevos medios y la difusión del arte urbano en la ciudad.

La aparición en medios de comunicación especializados (revistas, vídeos) ha generado que gran parte de la experiencia se haya convertido en un acto de consumo de imágenes. El vídeo se ha consolidado como una de las principales herramientas de comunicación del arte urbano. Gracias a la aparición de Internet y la influencia de sus redes sociales, la comunicación del arte de las calles se expande a muchos lugares. Esto rescata a su vez el carácter global de estas intervenciones, permitiendo a artistas de diferentes procedencias comunicarse y exponer sus obras a un público masivo, que amplía los límites de comunicación urbanos. Durante esta sesión mostraremos los mejores ejemplos de estos medios y formas de representar la ciudad a través de la pintura urbana desde los años 70's hasta la actualidad.

Sesión 5 - Introducción metodología de análisis vinculando las obras con los siguientes fenómenos urbanos:

El curso se plantea con el objetivo de descubrir la relación entre la pintura urbana y los fenómenos urbanos en Santiago. Por esto, a modo de introducción, de esta relación se presentarán diferentes fenómenos urbanos de las últimas décadas en Santiago y la

a. Espacios públicos abandonados y arquitectura moderna-funcionalista.

El fracaso de la planificación de los espacios públicos y de proyectos de arquitectura inspirados en la modernidad funcionalista, han dado pie para que las obras de la pintura urbana se apropie de estos lugares y le otorguen una segunda vida a estos espacios. El mejor ejemplo de esto es el proyecto de la Remodelación San Borja, donde la red de espacios públicos en evidente deterioro comienzan a ser utilizados de manera espontánea por artistas a partir de los años 90 's.

b. Nuevos espacios de movilidad e Infraestructura (corredores de buses y líneas de metro)

Los corredores de transporte hacia la periferia en Santiago como las avenidas Santa Rosa, Gran Avenida, La Florida, Vicuña Mackenna, Independencia, entre otras, se transformaron en lugares de gran visibilidad y principales puntos de movilidad de personas en Santiago. Por este motivo los muros entorno a estos corredores, comienzan a ser apropiados, conformando en estas calles verdaderos corredores visuales de arte urbano

c. Terreno Baldíos – Periferia La importante renovación de usos de suelo en el centro de Santiago y expansión urbana hacia la periferia, generan una gran cantidad de terreno baldíos en Santiago, que son propicios para las intervenciones de pintura urbana en sus muros interiores y perimetrales. Los muros entorno a estos lugares en abandono y sin uso, comienzan a ser utilizados como soporte para la pintura urbana, evidenciando de esta manera los procesos de renovación urbana (demolición-construcción). El mejor ejemplo de esto, es lo sucedido en los muros de los terrenos ubicados en Plaza Italia (Alameda con Ramón Corbalán) y Santa Lucía (Alameda con Santa Rosa), así como en grandes extensiones de terrenos eriazos en El Bosque, Maipú, La Florida, Cerro Navia, entre otras comunas.

d. Rehabilitación de imagen urbana Barrios Bellavista, Yungay, Cerro Alegre.

El deterioro de los barrios patrimoniales es evidente en Santiago, al igual que su necesidad de renovarse. Esta renovación en usos ha sido acompañada de una nueva imagen urbana de estos barrios como Bellavista y Yungay. En estos lugares de arquitectura residencial tradicional, la pintura urbana ha acompañado a la construcción de una nueva imagen, recuperando por medio de los colores y la interacción con la arquitectura la expresión original de estos lugares.

UNIDAD 2

Aprendiendo de la ciudad y arte urbano, recorridos guiados y conversaciones con artistas.

Sesión 6 - Exploración ruta: Plaza Italia-San Borja-Lastarria

El centro de Santiago ha sido el principal punto de encuentro de artistas y centro de experimentación para la pintura urbana en sus diferentes formatos (graffiti, street art, muralismo). Los lugares más representativos de esto son los muros de cierros perimetrales entorno a terrenos baldíos cercanos a Plaza Italia, también la red de espacios públicos elevados en abandono de la remodelación San Borja y las fachadas de los muros medianeros en el Barrio Lastarria.

Sesión 7 - Análisis de fotografías y percepciones, junto a presentación-conversación con artistas invitados.

Sesión 8 - Exploración ruta: Barrio Bellavista

El Barrio Bellavista o también lo que conocemos como La Chimba "El otro lado del río" es uno de los lugares con mayor concentración de obras, artistas y estilos. En este Barrio la pintura urbana comienza a relacionarse con la composición de las fachadas y con los colores originales de sus casas. La renovación programática y cambio de uso de estos lugares a restaurant, bares y hostels ha sido acompañada de la creatividad del Graffiti y Street Art, configurando una nueva imagen urbana de este barrio.

Sesión 9 - Análisis de fotografías y percepciones, junto a presentación-conversación con artistas invitados.

Sesión 10 - Exploración ruta: Valparaíso, Cerro Alegre y Concepción.

Valparaíso gracias al atractivo de su geografía y diversidad arquitectónica, junto a su pasado multicultural, lo convierten en un escenario ideal para recorrer sus calles y para las intervenciones del arte urbano. El objetivo de este recorrido es comprender el rol de arte urbano en la relación de los procesos de renovación e imagen urbana global de Valparaíso, especialmente en el Cerro Alegre y Concepción.

Sesión 11 - Análisis de fotografías y percepciones, junto a presentación-conversación con artista invitado.

UNIDAD 3

Desarrollo de propuestas grupales sobre nuevos medios de comunicación

Sesión 12 – Workshop grupal con el objetivo de desarrollo de propuestas creativas sobre nuevos medios de representación del arte urbano y la ciudad. Esto tomando como base las temáticas abordadas en los recorridos realizados en la anterior. En este desarrollo se plantea un enfoque creativo en la búsqueda de nuevas formas de ver la ciudad, desarrollando de esta forma las habilidades de cada estudiante.

Sesión 13 – Workshop grupal con el objetivo de desarrollo de propuestas creativas sobre nuevos medios de representación del arte urbano y la ciudad. Esto tomando como base las temáticas abordadas en los recorridos realizados en la anterior. En este desarrollo se plantea un enfoque creativo en la búsqueda de nuevas formas de ver la ciudad, desarrollando de esta forma las habilidades de cada estudiante.

Sesión 14 - Exposición final de las propuestas creativas entorno a nuevos medios de representación del arte urbano y la ciudad. Aquí, se presentarán a una comisión de invitados con el fin de dar cierre y llegar a las conclusiones finales del curso.

Requisitos

El curso está orientado a alumnos de todos los niveles de las carreras de Arquitectura, Diseño y Geografía no requiriendo conocimientos previos específicos.

Bibliografía

No se exigirá lectura obligatoria, sin embargo se recomienda la revisión del siguiente material audiovisual:

Style Wars (1983)

Style Wars es un documental que trata sobre los orígenes de la cultura hip hop, realizado por Tony Silver y Henry Chalfant, rodado en Nueva York en 1983. La película hace especial hincapié en el graffiti, ya que el breakdance y el rap están presentes en menor medida

<https://www.youtube.com/watch?v=4stY3ycAYP8>

Wildstyle. (1982)

Wildstyle es una película-musical, que intenta retratar la vida de la cultura del graffiti a finales de los 70's en New York. Los actores de esta película son graffiteros reales y actores del hip hop de aquella época como: Lee Quiñones, la Rock Steady Crew, The Cold Crush Brothers, Patti Astor, Sandra Fabara y Grandmaster Flash.

https://www.youtube.com/watch?v=L80I-93V6AA&list=PLH1eDrVws-M_KniqsasERDHLRGprbf5O3

Basquiat (1996)

Basquiat es una película basada en la vida del artista, estadounidense Basquiat, nacido en Brooklyn, que fue reconocido por sus habilidades en el graffiti como base para crear pinturas estilo collage en telas. Es recordada en esta película la actuación de David Bowie quien interpreta al amigo y mentor de Basquiat, Andy Warhol.

https://www.youtube.com/watch?v=_ZW87QICWaE

Beautiful Losers (2008)

Beautiful Losers es un documental que describe la carrera y el trabajo de un grupo de artistas que desde la década de 1990 comenzó un movimiento en el mundo del arte utilizando la estética do it yourself del skateboarding, graffiti y la música underground como el punk rock y el hip-hop. Algunos de estos artistas son: Thomas Campbell, Cheryl Dunn, Shepard Fairey, Harmony Korine, Geoff McFetridge, Barry McGee, Margaret Kilgallen, Mike Mills, Steven "Espo" Powers, Aaron Rose, Ed Templeton y Deanna Templeton.

<https://www.youtube.com/watch?v=JhS3BjEuGCY>

INFAMI (2007)

Es documental que describe el interior de las peligrosas y obsesivas vidas de los más reconocidos, y verdaderas leyendas del graffiti gen EEUU. Dentro de estos se encuentran SABER, TOOMER, JASE, CLAW, EARSNOT, EMEM.

<https://www.youtube.com/watch?v=ysQo-1rzTC8>

BOMB IT

BOMB IT es un documental internacional del fenómeno del Graffiti y Street Art, en un recorrido por los cinco continentes es posible observar la escena de la pintura urbana en ciudades como New York, Cape Town, London, Paris, Amsterdam, Tokyo, Berlin and Sao Paulo.

https://www.youtube.com/watch?v=cdk_0-a2GwY

EXIT THROUGH THE GIFT SHOP (2010)

Documental realizado por Banksy donde, se revela el lado más misterioso de su vida y proceso creativo, creando una historia de ficción y realidad entorno a su figura. A su vez, también se muestra parte de algunos artistas de la escena del Street Art, como: Shepard Fairey, Space Invader, Mr. Brainwash, entre otros.

<https://www.youtube.com/watch?v=md2o2vfttIw>

GRAFFITI WARS ROBBO & BANSKY (2012)

Este documental muestra la disputa entre el reconocido artista BANKSY y Robbo uno de los más respetados graffiteros de Londres. El documental, muestra la historia de un muro, donde van sucediendo diferentes intervenciones de ambos artistas.

<https://www.youtube.com/watch?v=kuAxp2T4MM>

PAREDES QUE HABLAN (2009)

Son una serie de microdocumentales producidos por I-SAT entorno a destacados artistas Latinomericanos, especialmente argentinos.

https://www.youtube.com/results?search_query=PAREDES+QUE+HABLAN

LAS CALLES HABLAN (2013)

Documental que describe el fenómeno del Street Art, principalmente de la escena de artistas de la pintura urbana contemporánea en Barcelona, España.

<https://www.youtube.com/watch?v=zQHx6Z3Avbk&list=RDzQHx6Z3Avbk#t=962>

CHILESTYLE (2012)

Trailer Documental de Graffiti y Street Art Chileno, el proyecto contempla la identificación de un estilo Chileno con una fuerte influencia de las brigadas muralistas, dentro los artistas que aparecen en la presentación se encuentran: Aislap, Inti, Cekis, Charkipunk, entre otros

<https://www.youtube.com/watch?v=b5jEH8Knl-4>

FRENTE AL MURO (2015)

Es una serie de 3 documentales que aborda el fenómeno del Muralismo, Las Brigadas y el Graffiti en Chile. (solo tráiler)

<https://vimeo.com/ondemand/frentealmuro/133561274>