

Por Tomás Munaretto

Yael Radeland

Manuel Vidondo

Giuliana Zapata

STREET ART

La verdad sobre el arte callejero

Los artistas más importantes del mundo

Los tipos de Street Art, su costado social

Y mucho más...

¿QUÉ ES STREET ART?

Por Tomás Munaretto

El término arte urbano traducción de la expresión inglesa street art, comprende toda manifestación artística que tiene lugar en la vía pública, frecuentemente de manera ilegal. El arte urbano engloba tanto al grafiti como muchas otras formas de expresión artística que se realizan en espacio públicos. Desde mediados de 1990 el término "street art" se utiliza para describir el trabajo de un conjunto diverso de artistas que desarrollaron una forma de expresión artística en las calles mediante el uso de innumerables y novedosas técnicas. El uso de plantillas o también llamados "Stencil", cobró fuerza en París en la segunda mitad de 1960. A mediados de los años 90 se refuerza este movimiento artístico con la aparición de "Stencils" de gran tamaño cobrando más y más adeptos a lo largo del mundo, consolidándose aún más. El grafiti y el "stencil" son las formas más comúnmente conocidas del street art. El arte urbano tiene como pretensión utilizar un espacio cotidiano de alto tránsito para sorprender a sus espectadores y llevarlos a la reflexión o meramente al disfrute de los sentidos, aunque es más frecuente observar un trasfondo crítica hacia la sociedad, la política, etc.

Ficha de artista de tapa: Blu, el mensajero.

Datos personales: Italiano, en el anonimato desde sus comienzos en 1999.

Obra: Mural en Buenos Aires. Cientos de figuras con los ojos tapados por una venda sin fin con los colores de la bandera argentina y una multitud de gente parece estar siguiendo obedientemente a su líder, figura oscura, que está por encima de ellos llevando una banda presidencial y un traje y corbata; simbolización de la crítica social a la ceguera y mutismo forzados por los colores patrios.

IMPRONTA FEMENINA EN LAS CALLES

Por Giuliana Zapata

La impronta femenina también está en las calles, y un claro referente con trayectoria es Alice Pasquini.

Esta italiana sabe intervenir las calles con un gran sentido de la narración visual. Sus murales, cargados de emoción y hasta toques de romanticismo transmiten su variado y rico concepto del universo femenino inmerso en el entorno urbano. La mujer que configura Pasquini es una mujer fuerte pero de rasgos delicados, donde el soporte aleatorio cobra una relevancia singular. Ha hecho cantidad de trabajos en Italia, pero también dejó sus gráficos intensos y tan expresivos en partes de España, Ucrania y Francia.

Las obras de Alice son principalmente de pintura en aerosol de color y pintura acrílica o tinta sobre papel o Photoshop para las ilustraciones. Sus figuras humanas tienen todas bastante movimiento, incluso los que por alguna razón muestran seriedad el ambiente que lo rodea complementa el cuadro con mucha vida. Su influencia está a la vista: sus colores, siempre tendiendo a los pasteles se caracterizan por sus trazos, nos recuerdan al neoimpresionismo; y sus figuras humanas al amor femenino.

FOLKLORE Y HIP HOP URBANO

Por Manuel Perez Vidondo

En un país donde el ferrocarril ha sido bastardeado por décadas uno puede presumir que los viajes en tren son una tortura para los usuarios que cada día se suben a los vagones para ir de su casa al trabajo y viceversa. También están los que lo usan para ir a la facultad, al colegio o simplemente para ir de A a B. Y de hecho los es, día a día más de un millón de personas entran y salen de la capital arriba de estas formaciones que hacen sufrir a más de uno por lo agobiante que puede llegar a ser. Sin embargo si uno tiene suerte puede cruzarse con 3 personas que te cambian el viaje y te sacan una sonrisa por mas apretado que vayas. Probablemente tengas que viajar el Belgrano Norte o la Línea Mitre porque Folk-Hop utiliza esas líneas para llevar su arte al mundo. “Mi nombre es Israel y esto fue Folk-Hop para todos ustedes que tengan un buen viaje”, es la última frase de Israel su cantante en cada uno de los vagones que estos muchachos se paran para hacer unos temas. Como su nombre lo indica este

género, homónimo a la banda, es un blend entre la música de estas latitudes como puede ser el folklore, con el hip-hop. También Israel y compañía se han atrevido a intervenir algún que otro tema de tango. Y como hizo en su momento Mercedes Sosa con el Rene de Calle 13, en “Hay un niño en la calle”, estos muchachos hacen algo que es una experiencia totalmente distinta de lo que uno espero. Jóvenes y adultos dejan sus libros y auriculares para escucharlos. Es un fenómeno raro, por lo general la gente está muy inmiscuida en sus cosas y no le presta atención a los artistas del tren o a los vendedores. Sin embargo Folk-Hop levanta miradas por todos lados. Comenzaron ya hace unos años con el “hit” Ojos de Cielo. Todos los pasajeros los conocían como “los que cantan Ojos de Cielo”, luego llevaron al ferrocarril más de su material y el público cada día público valora cada vez más a los artistas que se ganan la vida pasando la gorra, y no solo pidiendo una moneda, sino que se la ganan.

SOY MAS QUE UNA PINTADA

Por Giuliana Zapata

Es fácil resumir la definición de Street Art con los graffitis, las pintadas o los murales. Pero es mucho más que eso. Toda obra de arte expuesta en las calles y a disposición de cualquier observador es Arte Callejero. Una performance, un baile, un banda de músicos, un cantante, un actor... toda manifestación artística. La ciudad se torna un espacio público donde cualquiera puede demostrar su pasión y regalar al resto de los ciudadanos de la urbe un momento de arte, un momento distinto en la cotidianeidad. La participación del espectador se da tan sólo con transitar por allí, por donde estén los colores, por donde esté la música, las obras, las palabras, los mensajes que llaman a la conciencia. Además, hay quienes son motivados por los retos y los riesgos que están asociados a la instalación ilícita de dichas obras en lugares públicos. Pero el valor del Street Art es la dimensión que pueden cobrar las obras, tanto en tamaños inmensurables, como en la audiencia inagotable que puede ganar por este aspecto público que bien lo caracteriza. Street Art, es más que aerosol y pseudónimos con letras raras. Es un espacio de expresión artística, multitudinario y multidisciplinario per se.

PUM PUM!

Por Yael Radeland

En la ciudad de Buenos Aires podemos ver actualmente un movimiento de street art muy activo, muralistas, graffiteros, colectivos de estencil, pintadas de protesta; y cada uno con su técnica, color y objetivo propio. Para quien no camina atento estas pintadas pueden pasar desapercibidas, pero para quien presta atención a las paredes y postes podrá reconocer figuras y firmas que se repiten, este es el caso de PUM PUM. De PUM PUM solo sabemos que es mujer y estudio diseño. Su rostro nunca se deja ver ya que lleva a cabo la filosofía de anti-ego, sin objetivo de comunicar un mensaje político o esconder su nombre para evitar causas por vandalismo. Mayormente en los barrios de Palermo y Colegiales se destaca por graffitear niñas rubias con gran flequillo y cuerpo pequeño, siempre acompañada por calaveras o conejos. Su estética está muy definida empleando siempre

el uso de aerosoles y marcadores con colores vivos. Mas allá de no ser reconocido el rostro de la autora sus diseños se esparcen por todo Buenos Aires, por ejemplo en los baños del bar Mundo Bizarro, en la terraza de Le Bar, en la galería Hollywood in Cambodia y en varios modelos de zapatillas y cuadernos que customizo. Y para quienes lo deseen pueden conocer sus diseños en diferentes muestras de arte.

BANKSY: EL GRAFFITERO MÁS FAMOSO

Pintó una ventana en el muro de Gaza, colgó sus propias obras en los grandes museos del mundo (disfrazado con barba postiza, sombrero y gabardina), vendió por más de 300 mil euros piezas pintadas en las paredes de Londres, y en 2010 dirigió el extraordinario documental Exit Through the Gift Shop. Se dice que nació en Bristol, en 1974. Su rostro nunca fue fotografiado, los registros doc-

umentales de sus acciones son contados. Él es Banksy, pero su nombre verdadero es una incógnita. La intención de su arte, no lo es. Como todo transgresor que se valore, Banksy es un activista, un agitador clandestino que tatúa la piel de las ciudades con imágenes de policías homosexuales besándose, monos que se ríen de los humanos o ratas que parecen controlar el mundo. Sus dardos visuales

no son en absoluto decorativos, y cada uno de sus actos y murales puede leerse como una burla a las hipocresías sociales en general, y al mercado del arte en particular. Hoy, las grandes ciudades sólo son contemporáneas si Banksy pintó en ellas. Las ratas, los monos y su risa representan la huella urbana del justiciero enmascarado, la inesperada firma global que instala el arte de regreso en la calle.

Graffitimundo trabaja junto a los artistas de street art más reconocidos promoviendo el arte callejero en Buenos Aires y brindándoles su apoyo. Realizan tours guiados por toda la ciudad revelando las historias escondidas en cada mural. Marcando una diferencia entre las obras que denotan un interés político y otras que solo intentan ser originales y atractivas a la vista. En el recorrido se muestran puntos clave donde encontrar los mejores graffitis y galerías de arte al aire libre. Cuenta con una parada en un estudio de artistas callejeros y finaliza en una galería de arte callejero de la ciudad, donde se tiene la oportunidad de conocer

a los artistas en persona y comprar sus obras a precios accesibles. Buenos Aires se convirtió en una de las ciudades más originales y excitantes de arte callejero del mundo, es por eso que todo lo recaudado por

proyecto y continuar con su difusión. **D e t a l l e s :** Tour gratuito para argentinos los días sábado y domingo; a pie de 2 horas y media de duración desde Colegiales hasta Palermo Soho.