

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE PINTURA COMO INICIACIÓN AL ARTE URBANO

Proyecto Ganador de apoyo a iniciativas comunitarias, Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, 2021. Modalidad: Prácticas artísticas y culturales colaborativas

Las iniciativas comunitarias son estrategias llevadas a cabo por actores locales, en las cuales movilizan o ponen en acción sus capacidades y recursos para el logro de un objetivo común, teniendo como base el conocimiento de su territorio, identidad, historia y pertenencia. Para el CDCM, la iniciativa debe combinar propuestas culturales con enfoque comunitario, con una valoración por la generación de procesos y la potenciación de capacidades instaladas, la generación de articulaciones entre personas, grupos e instituciones, para la reflexión y la creación de respuestas sostenibles a problemáticas, necesidades o intereses en pro del bien común.

Durante el 2021, el colectivo de artistas Lemm and Buda, conformado por Laura Estefanía Moreno Morales y Alejandro Beltrán Uribe, desarrollaron esta propuesta que conjuga la memoria, el arte urbano y los saberes del territorio, denominándola “prácticas artísticas de pintura como iniciación al arte urbano” en una apuesta por seguir fortaleciendo una escuela popular que trascienda el conocimiento técnico al conjugarlo con la reflexión, el reconocimiento y apropiación del territorio y su valor patrimonial.

Antecedentes de la propuesta

Conformado en el 2016, “Lemm and Buda” es un colectivo de jóvenes artistas que habitan la comuna 4, los cuales a lo largo de su trayectoria se han interesado especialmente en temáticas de memoria colectiva y procesos participativos, incluyendo recorridos patrimoniales que inspiran sus intervenciones artísticas y urbanas en diversos territorios de la ciudad de Medellín. Juntos comienzan a desarrollar trabajos tipo mural, esto les lleva a conocer grupos culturales y personas del sector que ayudan a ampliar su percepción de la relación entre arte, espacio y comunidad, viéndose reflejados en actividades cotidianas, situaciones de empleo informal y convivencia en el espacio público, haciendo de ello el sustrato para el desarrollo de sus trabajos.

Sus ejes investigativos se encuentran en el campo multidisciplinario es por ello que crean lazos de interés común con historiadores, sociólogos, antropólogos y especialistas de otras áreas que ayudan a mantener el enfoque en la conceptualización de temáticas como trabajo, desplazamiento y tránsito, las cuales se han formalizado en pinturas sobre diferentes medios.

Propuesta de trabajo

Busca fortalecer el aspecto patrimonial del sector mediante actividades que promuevan intervenciones pictóricas realizadas por artistas locales, jóvenes y adultos, que contribuyen a visibilizar y resguardar la memoria viva de sus habitantes. Para ello se propusieron:

*Dos recorridos patrimoniales, uno en el que se reconocen las historias de artistas de la comuna cuatro y la importancia de sus calles. El segundo dirigido por un artista urbano de la ciudad “Barzoneo

y pintas del barrio” en el que se analiza y reflexiona sobre la gráfica en el espacio público

*Prácticas artísticas de Pintura como iniciación al arte urbano compuesta por cuatro laboratorios artísticos de dos secciones cada uno, dirigidos a habitantes de la comuna cuatro.

1. Laboratorio de “Pintura en spray” Dirección: Lemm and buda Tallerista: Alejandro Beltrán Intensidad Horaria: cuatro horas diarias Días: dos por semana Comprendemos los “Laboratorios Artísticos” como el lugar en el que se gesta la experiencia y la memoria, en el que por medio de distintas prácticas, pretendemos visibilizar a través de la imagen una parte de la población que transita constantemente las calles de la urbe y que representan la memoria viva colectiva de la comuna 4 de Medellín. El laboratorio es el espacio para compartir y para permitirnos hacer usos pocos usuales de técnicas admirables como la pintura, brindamos herramientas y conocimientos sobre: “can control” en pintura en aerosol; “stencil” como plantillas recortadas para elaboración de figuras; “caps” o boquillas, sus tipos y usos; con el propósito de proyectar estos aprendizajes en un ejercicio práctico en el espacio público. Todos los laboratorios cuentan con un componente teórico y práctico.

2. Laboratorio de Stencil “Otra forma de decir las cosas” Dirección: Lemm and buda Tallerista: Laura Moreno Intensidad Horaria: cuatro horas diarias Días: dos por semana Buscamos brindar a los participantes herramientas que les permitan un acercamiento estético al banco de memorias que como artistas, colectivos y junta de acción comunal de la piñuela estamos creando, en este laboratorio aprenderás que es, un poco de su historia, referentes y tendrás una práctica de “cut control” o control de corte en la que realizaras tu propia plantilla.

3. Laboratorio de cartelismo “La ciudad y sus señales” Dirección: Lemm and buda Tallerista: Sebastian Fernández Intensidad Horaria: cuatro horas diarias Días: dos por semana Pretende acercar a los jóvenes a el cartelismo como una técnica de arte urbano, instrumento de divulgación y activación de memoria, revisar la técnica del cartel como un factor “testigo” del desarrollo de la ciudad de Medellín, como le ha servido para promover los eventos de ciudad, la cultura ciudadana e ir escribiendo una identidad.

4. Laboratorio de mini wall “otro ladrillo en la pared” Dirección: Lemm and buda Tallerista: Laura Moreno y Alejandro Beltrán Intensidad Horaria: cuatro horas diarias Días: dos por semana El muro en pequeño formato es una herramienta que nos permite un acercamiento a escala de futuros proyectos e incluso la pieza realizada puede convertirse en una obra personal de los participantes. Para ello utilizamos pequeños vaciados en cemento, estructuras realizado con ladrillos a pequeña escala, entre otros, así los partícipes también se enfrentan a las diferentes superficies y sus diversas formas de trabajarlas.

Bitácora de la iniciativa comunitaria

Este texto surge de la invitación a documentar el paso a paso del proyecto, con anotaciones, anécdotas, dificultades, aprendizajes y reflexiones que surgieron en cada una de las actividades de planeación y ejecución de la propuesta, con la intención de hacer reflexiva la práctica y dejar una huella narrativa del proceso realizado. A continuación se presenta la bitácora realizada por los personas involucradas en la iniciativa.

Semana 1. Planeación, revisión de cronograma y convocatoria. Actividad 1 solicitud de espacios físicos para la realización de los laboratorios : Anotaciones, preguntas, reflexiones,

aprendizajes, citas, testimonios

Solicitud de espacios físicos para la realización de los laboratorios de nuestro proyecto prácticas artísticas de pintura como iniciación al arte urbano: dicha actividad se viene realizando desde el 18 de octubre hasta el 28 del mismo mes, para ello acudimos a la JAC La piñuela y a la biblioteca pública piloto filial Juan Zuleta Ferrer.

Cronograma propuesto:

Taller de pintura en spray -Guía: Buda -Fecha: 3 Noviembre -Lugar: Jac La Piñuela -Horario: 4pm-8pm

Recorrido guiado: "Barzoneo y pintas del barrio" Gráfica e historia en el espacio público -Guía: Buda - Fecha: 7 Noviembre -Lugar de encuentro: Estación Berlín del Metro plus -Lugar de llegada: Skate park La Piñuela -Horario: 4pm-8pm

Taller de stencil "Otra forma de decir las cosas" -Guía: Lemm y Buda -Fecha: 10 Noviembre -Lugar : Jac La Piñuela -Horario: 7pm-10pm

Taller de cartelismo "La ciudad y sus señales" -Guía: Bocha -Fecha: 12 Noviembre -Lugar : Biblioteca pública piloto filial Juan Zuleta Ferrer

1. Horario: 1pm-5pm

Taller de stencil "Otra forma de decir las cosas 2" -Guía: Lemm y Buda -Fecha: 17 Noviembre -Lugar : Jac La piñuela

1. Horario: 7pm-10pm

Taller de mini wall "Otro ladrillo en la pared" Construcción y ensamble -Guía: Lemm -Fecha: 19 Noviembre -Lugar : Jac La piñuela

1. Horario: 7pm-10pm

7. Taller de mini wall "Otro ladrillo en la pared 2" Instalación -Guía: Lemm -Fecha: 20 Noviembre - Lugar : Biblioteca pública piloto filial Juan Zuleta Ferrer

1. Horario: 1pm-5pm

8. Taller de cartelismo "La ciudad y sus señales 2" -Guía:Lemm, Buda, Bocha

Fecha: 22 Noviembre -Lugar : Jac La Piñuela

1. Horario: 7pm-10pm

9. Espacio de prácticas y acabado de piezas -Guía: Lemm, Buda, Bocha -Fecha: 23 Noviembre -Lugar : Biblioteca pública piloto filial Juan Zuleta Ferrer

1. Horario: 1pm-5pm

10. Socialización de resultados -Guía: Lemm, Buda, Bocha -Fecha: 1 de diciembre -Lugar : Jac La piñuela

1. Horario: 5pm-7pm

Actividad 2. Realización pieza gráfica para la convocatoria a los laboratorios Anotaciones, preguntas, reflexiones, aprendizajes, citas, testimonios

El 24 de octubre se realiza la pieza gráfica, a la fecha no contamos con la pata de logos del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, dicha información se nos suministra el 28 de octubre, sin embargo la pieza gráfica fue publicada el 25 de octubre en redes sociales con el fin de cumplir el cronograma del proyecto y permitir un mayor alcance del público objetivo.

Actividad 3 Creación del formulario de inscripción Anotaciones, preguntas, reflexiones, aprendizajes, citas, testimonios

El formulario de inscripción fue realizado el 24 de octubre. Preguntas claves para la adecuada implementación de metodologías: ¿qué interés tienes en los laboratorios o que te gustaría aprender en ellos? Algunas respuestas: -Can control -Tengo interés de aprender de este arte, siento atracción y pasión por hacerlo. -Me interesa aprender sobre diferentes técnicas de arte urbano. -Aprender manejo y técnicas de la pintura en spray -Manejo de elementos como aerosol -Me gustaría aprender técnicas de pintura, mejorar mis técnicas de stencil y buscar aprendizajes nuevos. -Desarrollo de trazo limpio y ciencia del color -Aprender varias técnicas, pintar y envolverme más en el arte urbano -Me encantaría aprender más sobre pintura y así poder plasmarlos -Cartelismo y miniwall -Me gustaría indagar más sobre el cartelismo y el stencil; debo aclarar que tengo conocimientos muy básicos sobre ellos, pero me llaman muchísimo la atención, porque tengo ideas que quisiera materializar con estas técnicas. - Más sobre la técnica de la pintura en spray -Técnicas par la intervención callejera, todas las que mencionan me agradan y le agrego que me gustaría mejorar el graffiti y poder practicarlo -Me

interesa mucho el cartelismo, poder usar la calle como una especie de galería. Arte Para todxs -Artes -Para el cartelismo engrudo y técnicas de pegado. Aparte... El manejo del aerosol y las boquillas -Me gusta el arte y sus formas de expresión -Lettering y graffiti -Dar mensaje social en los muros del mundo, pasar del rayón a la creación colectiva de mensajes, que las paredes nunca dejen de hablar. Vi lo que van a enseñar y son técnicas poderosas de las cuales conozco solo lo básico -Todo en cuanto a la aplicación de la pintura sea en spray o brocha

Semana 2. Compra de materiales e inicio de talleres

Actividad 3 mes de noviembre- Compra de material.

Actividad 4 mes de noviembre- Taller de pintura en spray

Taller de pintura en spray guiado por "Buda" Alejandro Beltrán, en la Junta de Acción Comunal La Piñuela. En las dos primeras horas se desarrolla una parte histórica y teórica del surgimiento de la pintura en un nuevo medio el "spray" y su aporte al desarrollo del arte urbano. En la segunda parte del taller se desarrolla la práctica, para lo que usamos el "celograff" como medio de intervención efímero.

Testimonios: Luz Jurado: No conozco de pintura en spray y yo aquí aprendí demasiado, es más le estaba contando a un compañero que había avanzado mucho en una sola clase David perez: muy bacano el curso no conocía estas "latas" (aerosoles) y me llama mucho la atención el rayar y aprender Santiago Zapata: muy agradecido con los profes por facilitar este espacio, los que estamos acá tenemos el ánimo de aprender, quitar el medio frente al material y aunque vemos lo práctico, trazos y demás, la teoría también es importante y con ustedes podemos encontrar referentes y conocimiento, saber de dónde vienen las cosas. Paskín Restrepo: Es muy bacano tener la referencia entre el fondo y la forma, que se le transmite al espectador, yo creo que esa teoría también sirve para entender que más allá que yo lo disfrute va haber alguien que va a pasar por ahí y lo va ver. ¡Qué bueno encontrar quien le enseñe a uno de esto! Eduardo: Lo que más me gusto hoy fue la parte teórica saber sobre orígenes Jei: que bueno saber como se desarrollo el material de donde vienen las latas, y conocer de graffiti

Actividad 5 mes de noviembre- trabajo de campo-visita a la Biblioteca Pública Piloto filial Juan Zuleta Ferrer

Hablamos con Patricia Cataño y reservamos el espacio para nuestro laboratorio, un lugar idóneo con su tejado y laterales abiertos, aceptamos la propuesta de Doña Patricia de hacer un intercambio cultural, en el que ella o alguien de su equipo de trabajo de la biblioteca nos leerán historias cortas.

Actividad 6 mes de noviembre- Recorrido guiado: “Barzoneo y pintas del barrio”

El recorrido tiene como punto de encuentro La estación Berlín del Metroplús, allí hablamos de la importancia de este territorio, algunos textos hablan de sus orígenes en 1917 y generación tras generación van creando una historia plasmada en sus paredes, al igual que muchos alrededores de estaciones de transporte público. Cuando caminas por Berlín puedes encontrar desde casas grandes y antiguas, hasta las “pintas” de “Bombing” “tags” “throw ups” “block letters” “Quick piece” “Wild style”, “muralismo” entre otros estilos de arte urbano gráfico.

En este lugar les hablamos a los participantes de algunos puntos que consideramos importantes “territorio y comuna” : Nuestra comuna es la 4 y se compone de cerca de 15 barrios con quienes somos vecinos, también es un territorio que cuenta con una gran cantidad de sitios de interés cultural como ejemplo se encuentran los museos, entre ellos: el museo cementerio San Pedro, La casa museo maestro Pedron Nel Gómez, MUUA. Dichas notas que divagan entre la historia de barrios y la apreciación estética son valiosas a la hora de intentar comprender la gráfica urbana, ya que estos “rayones” en ocasiones se dan tras la labor de caminar, de allí que cerca a las estaciones de transporte público aforen, también se convierten en marcaciones territoriales, mensajes directos, otros tantos cumplen funciones decorativas, informativas y hasta publicitarias, recordamos que los juicios de valor como “lindo” o “feo” son subjetivos y que en ocasiones un “rayón” en el espacio público puede tener más valor por su osadía, mensaje e incluso ubicación.

Actividad 7 mes de noviembre- Taller de stencil “Otra forma de decir las cosas”

Taller de stencil guiado por “Buda” Alejandro Beltrán y “Lemm” Laura Moreno, en la Jac La piñuela, en las dos primeras horas se desarrolla una parte teórica en la que conocemos que es la técnica del stencil o plantilla de corte, tipos, usos y referentes artísticos. Desarrollo práctico: cada participante selecciona una imagen que pasará a la técnica aprendida sobre diferentes materiales, cada material implica un grado de dificultad distinto en su desarrollo. Con el uso del stencil se pone en práctica los conocimientos aprendidos en el taller anterior de “pintura en spray”

Actividad 8 mes de noviembre- Taller de cartelismo

Testimonios:

Daniela Ratona: a mí me expandió mucho la mirada en cuanto al cartelismo, yo solo me esperaba las primeras cosas que mostraba, pero cuando mostró todas las otras posibilidades que hay, ¡muy útil!

Bocha: ¿cómo les pareció la parte de historia?

Paskin: a mí me pasó al contrario de la parcerá, pensé que íbamos a usar collage y ver como esas otras formas de cartel, me parece súper importante por que también es pillarse que no solo con collage se puede hacer cartel si no que uno puede diseñarlo desde el principio y hacer algo bacano.

luz: a mí desde lo teórico me pareció muy bacano, me recordó referentes y me gusta la combinación teórico práctica, la teoría es muy importante y ese es el derecho.

Jei: aprendí mucho de historia por que no me las sabía todas y parece primera vez que hago collage, cartel, pintura y aerosol y muy fructífero

Tomas: solo he estado en dos talleres y me ha gustado mucho el estilo del spray, y pues también me ha gustado pintar, yo en mi casa dibujo, pero me ha encantado el experimento del collage y me gustaría venir muchos más días.

Ed: A mí siempre me ha gustado a parte teórica de todo este asunto, el man dedicó mucha parte a eso y me gusto

Kelly: me gusto la parte teorica por que el chico que expuso se tomó la parte de explicar q tiene un cartel, referentes y persona que no conocía y ver como se ha transformado el cartel y el collage en el pasar del tiempo, eso lo inspira a uno

Bocha: los participantes vienen con la mejor disposición eso enriquece nuestras prácticas artísticas y el que hacer de nosotros, son personas motivadas que participan mucho y quieren conocer cosas nuevas.

Actividad 9 mes de noviembre- Segundo taller de stencil. Recordamos la característica del uso repetitivo de una plantilla de corte

Actividad 10 mes de noviembre- Taller de mini wall

Durante las dos primeras horas compartimos referentes y un poco de teoría, recordamos que el mini wall no es una técnica si no un “medio”, reflexionamos acerca de que es el arte urbano, reconocimos su amplitud y complejidad y recordamos que las prácticas artísticas que realizamos están enfocadas al arte urbano gráfico y la pintura como medio.

Actividad 11 mes de noviembre-Segundo taller de mini wall

En las dos primeras horas se terminaron los muros en pequeño formato que los participantes estaba realizando, en el segundo bloque vimos el documental de Luis Ospina titulado “Un tigre de papel” compartimos un chocolate caliente con pan, ya que en el compartir y el hablar desde la espontaneidad nos acerca a los participantes, quienes en este punto sentimos cercanos y consideramos su empatía con el proyecto como uno de nuestros logros.

Actividad 12 mes de noviembre Espacio de prácticas, acabado de piezas y repaso de manejo del spray

Actividad 13 mes de noviembre-planeación socialización. Se crea el flyer de invitación

Actividad 14 mes de noviembre-socialización

Los chicos nos comparten sus procesos, en la imagen con ladrillos en pequeño formato “Paskin” y la “bruja” dos participantes de nuestro proyecto crean un objeto tridimensional, simulando unas escalas con muros en los laterales, usan el “grafitti” para plasmar sus “tags” y hacen uso de herramientas como “Stickers”

En la imagen vemos a Olga una de las participantes del proyecto, con algunas dificultades visuales tiende a acercarse para ver más claramente los objetos, ella observa la serie de diapositivas que el equipo “Lemm and Buda” creó para socialización, imágenes de todo el proceso de las “Prácticas artísticas de pintura como iniciación al arte urbano” esto nos lleva al ejercicio de recordar, permitiéndonos a la vez a autoevaluarnos.

Las imágenes de copias de carteles corresponden al trabajo de Jei castañeda uno de los participantes del proyecto, en la socialización hablamos acerca de su proceso creativo y nos regaló a todos algunas réplicas con las que podremos empapelar o usar como “paste up” en intervenciones del espacio público.

Resultados obtenidos

¿Cuáles fueron los logros más significativos que alcanzó con su proyecto?

-Motivar al aprendizaje y el conocimiento colectivo, cuando enseñamos también aprendemos, desarrollamos el contenido de los laboratorios y en cada uno recibimos retroalimentación de los participantes, llevaban libros para prestarnos, compartían sus propios referentes y creamos un grupo de whatsapp para intercambiar información relacionada al arte urbano, recordando también que aunque nos enfocamos en la pintura, prácticas como el teatro callejero, el performance, la danza, entre otros, son parte de esa urbe que nos convoca a todos y todas.

-Desestigmatizar la imagen del artista urbano gráfico con el grupo participe en los laboratorios-taller, compuesto por jóvenes, un adulto mayor y un niño, dicho grupo se ha caracterizado por su activa participación y diálogo. Olga siendo la adulta mayor del grupo nos ha manifestado sus pensamientos y posturas, ahora ve diferente a quienes pintan en las calles, también analiza más las pintas de las paredes y ha disfrutado recordar sus épocas de estudios en artes.

¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron durante el desarrollo de su proyecto?

-La reserva de los espacios físicos debido al desarrollo de otras actividades, sin embargo no representa una gran dificultad ya que mediante el diálogo logramos organizar un cronograma que nos permita el desarrollo de nuestra propuesta

¿Cuáles aportes significativos realizó el proyecto en términos de desarrollo comunitario?

Incentivamos la participación de habitantes de nuestra comuna, incluso algunas más distantes, en las prácticas artísticas Conocimos algunos aspectos históricos del Barrio Aranjuez Logramos conformar un grupo interesado en aprender y reflexionar acerca del arte urbano gráfico, mediante el conocimiento libre y colectivo Aportamos a la construcción del tejido social entre los participantes y las entidades que apoyaron nuestra iniciativa comunitaria.

From:
<https://centroculturalmoravia.org/wiki/> -

Permanent link:
<https://centroculturalmoravia.org/wiki/iniciativa-comunitaria-practicasartisticasdepintura>

Last update: **2022/02/28 14:26**

