

CUADERNO DE ARTISTA

Experiencia YoSoy

FMC

FUNDACIÓN
MUSEOS
DE LA
CIUDAD

hila

ESPAÑOL

Pabel Muñoz López
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

Jorge Cisneros
Secretario de Cultura

Paula Jácome
Directora Ejecutiva / Fundación Museos de la Ciudad

Unidad de Gestión del Conocimiento - Proyecto Hila

Isadora Ponce
Coordinadora de Gestión del Conocimiento

Diana Narváez Díaz
Andrea Palma
Gabriel Barreto
Denise Neira

Propuesta pedagógica y producción de contenidos

Daniel Galeas Sarzosa
Coordinación y Conceptualización Editorial

Rafa Soto Guarde
Corrección de estilo

Poli Lunar
Ilustración
Centro de Arte Contemporáneo de Quito

Francisco Suárez
Coordinador

Carolina Enríquez Peñaherrera
Natalia Mena Reyes
Museología Educativa

© Fundación Museos de la Ciudad.

Quito renace.

Quito
Alcaldía Metropolitana

Yosoy

CUADERNO DE ARTISTA

Tu **cuaderno de artista** es mucho más que un simple cuaderno, es una extensión de ti mismx. Es un espacio seguro donde puedes expresar tus sentimientos, ideas, miedos y deseos. A través del arte, puedes explorar tu identidad, desarrollar tu creatividad y conectar con tu mundo interior, y también con el exterior. Podrás reconocer quién eres ahora, lo que te apasiona, y construir tu identidad por medio del arte.

¡Tu cuaderno de artista es como una especie de lienzo personal, así que exprésate libremente!

¿Qué hay en este cuaderno?

Sección 1: Cartografía Sensorial del CAC

Sección 2: Cartografía Sensorial YoSoy

Sección 3: Derivas por el arte contemporáneo

Sección 4: Referencias del arte contemporáneo

Sección 5: Mi identidad en el arte contemporáneo

Sección 6: Identidad Fluctuante

Sección 7: ¿Qué es el arte urbano?

Sección 8: Técnica *paste-up*

Sección 1

Cartografía sensorial del CAC

Existen muchas maneras de hacer mapas; esta práctica se conoce como **cartografía**, y en esta experiencia vamos a explorar tanto el **plano arquitectónico** del espacio como las **cartografías afectivas** que representan las emociones, historias y percepciones personales del lugar.

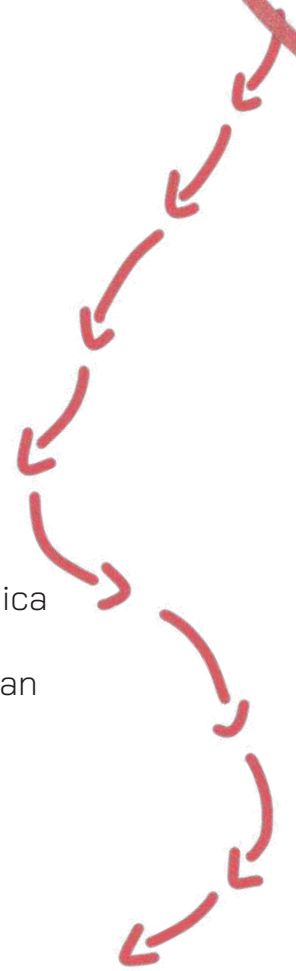
Pasos para la creación de la cartografía sensible:

Construiremos **nuestra propia cartografía** utilizando palabras, símbolos y técnicas de collage. El objetivo es representar no solo la historia y los usos del espacio, sino también lo que significa para cada uno de nosotros y nosotras. Este ejercicio es una exploración del espacio en capas, combinando historia, emociones y símbolos personales.

A lo largo del recorrido, deberás registrar las palabras, datos, formas o imágenes que llamen tu atención. Para poder organizar estas ideas te proponemos pensar este ejercicio por capas.

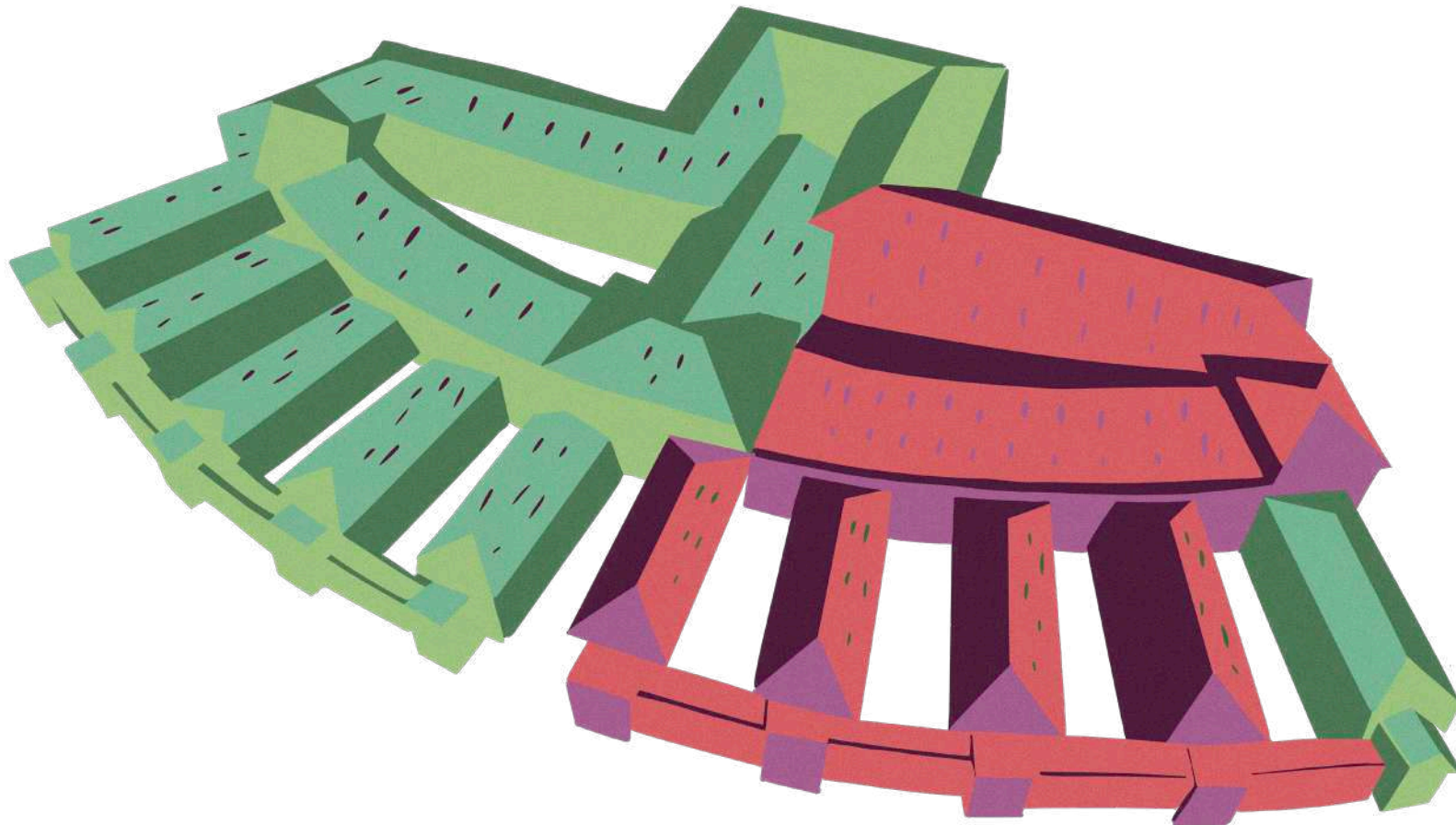
Cartografía

Se entiende, en este contexto, como una práctica de creación de mapas que trasciende la representación geográfica tradicional. En lugar de centrarse solo en la ubicación física, se convierte en una herramienta artística y subjetiva para explorar las conexiones emocionales, sensoriales, históricas y simbólicas entre personas y espacios. En el arte contemporáneo, la cartografía traza tanto rutas físicas como las huellas invisibles que dejan nuestras experiencias y relaciones en un lugar determinado. Puedes revisar a artistas como: Julie Mehretu y Guillermo Kuitca.

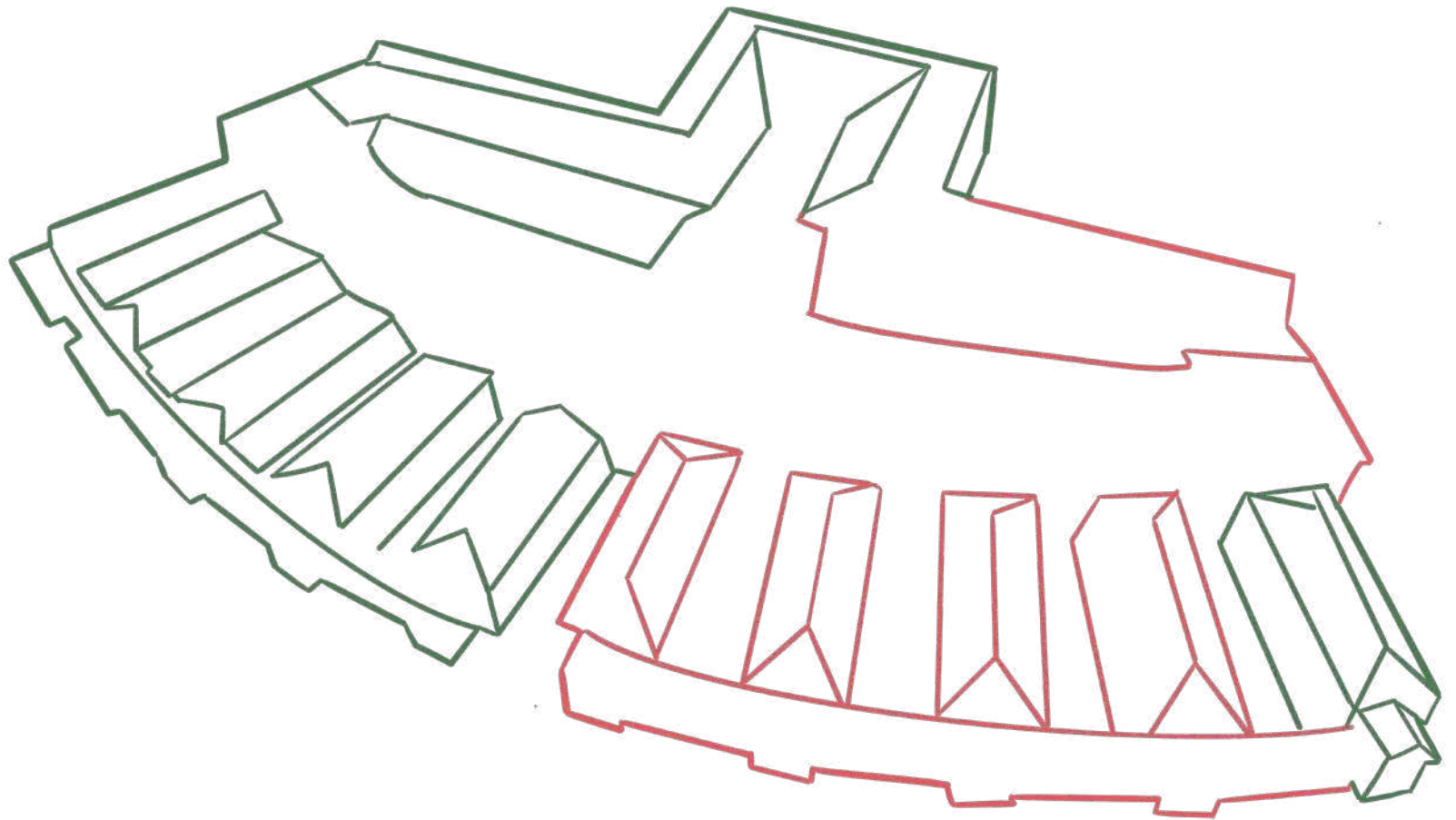
Capa 1: Mapa base

En esta capa está el plano arquitectónico del CAC para que puedas familiarizarte con la disposición física del Centro de Arte Contemporáneo (CAC).

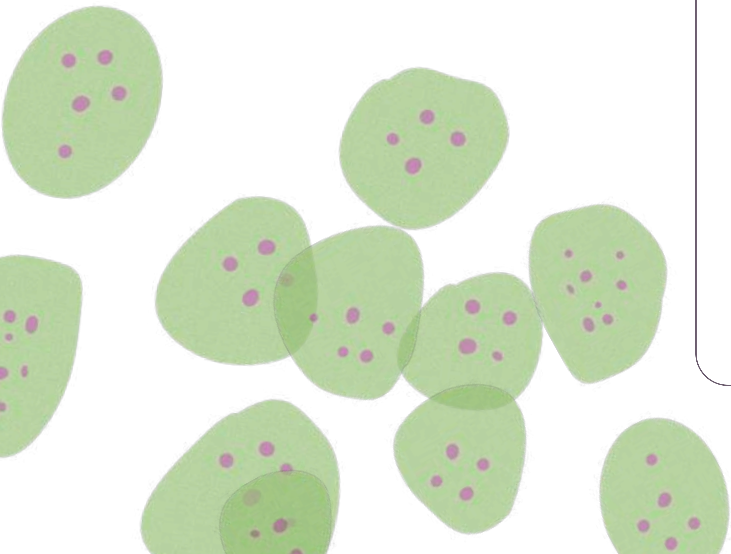
Capa 2: Textos

En esta hoja anotaremos palabras que describen nuestras impresiones del espacio. Estas pueden ser emociones, descripciones sobre la materialidad del lugar, su historia de uso o incluso adjetivos que surjan espontáneamente.

Capa 3: Grafos

Añadimos gráficos expresivos que reflejan nuestras percepciones del espacio. Estos pueden estar inspirados en detalles arquitectónicos, trazos intuitivos o incluso líneas abstractas que representen nuestras sensaciones o las huellas que han dejado los distintos usos en el espacio.

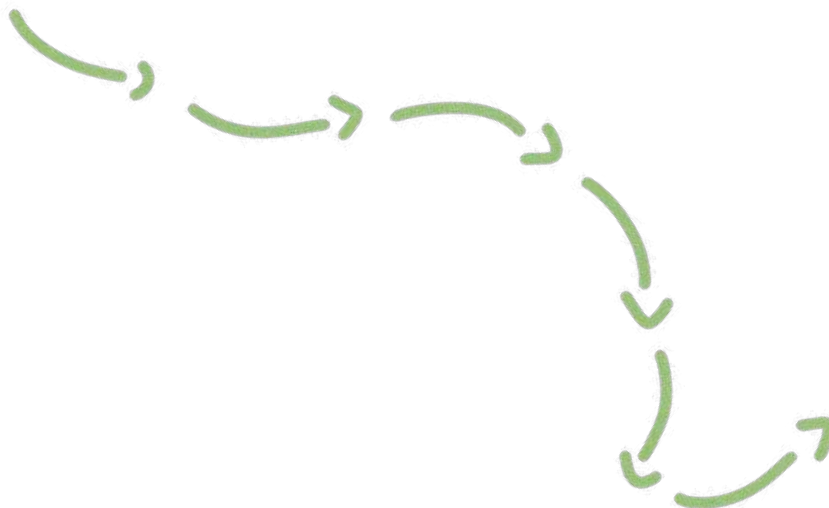
Arma tu Mapa Sensible del CAC:

Al terminar el recorrido, con todos los registros que hicimos, armaremos el mapa a través de un **collage**.

En esta hoja exploraremos una nueva composición que será nuestra **cartografía sensorial-emotiva-histórica del CAC**.

Para la realización del collage usaremos todos nuestros dibujos y anotaciones de las capas 1, 2 y 3, pero también usaremos recortes de revistas o periódicos que puedan potenciar nuestras ideas.

Podemos experimentar libremente con la combinación de las capas y de diferentes estéticas, creando un mapa único que refleje la interacción entre nuestras emociones, la historia del CAC y el espacio en sí.

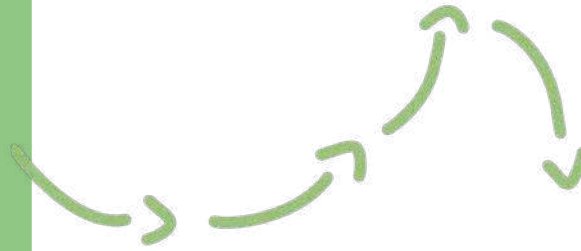
Collage

Consiste en ensamblar diferentes materiales y elementos, como papel, fotografías, texturas y objetos tridimensionales, para explorar conexiones visuales y conceptuales. En el arte contemporáneo, el collage también se utiliza como una herramienta para cuestionar y reconfigurar narrativas, reflejando la complejidad de las identidades y ofreciendo un medio para la autoexpresión y la reflexión. Puedes revisar a: *Wangechi Mutu, Martha Rosler, Pamela Pinto*.

Para esta actividad nos estamos inspirando en la cartografía, pero también en los collages fotográficos de *David Hockney*

Sección 2 Cartografía Sensorial YoSoy

Ahora te proponemos realizar un mapeo sensible - emotivo - histórico de ti mismx.

Para esto, partiremos de ideas parecidas a las que realizamos en el **Mapa Sensible del CAC**. Sin embargo, hay varias diferencias entre un ser humano y un espacio arquitectónico y, por eso, te presentamos una estructura de capas mucho más flexible.

CAPA 1. Hitos

Aquí podemos relacionarnos con nuestra historia, el lugar de donde venimos, las costumbres de nuestra familia, los momentos o logros que nos han marcado. Te sugerimos responder estas preguntas con pocas palabras o con símbolos y, si lo consideras conveniente, utilizar líneas para unir las ideas.

Algunas preguntas que te ayudarán:

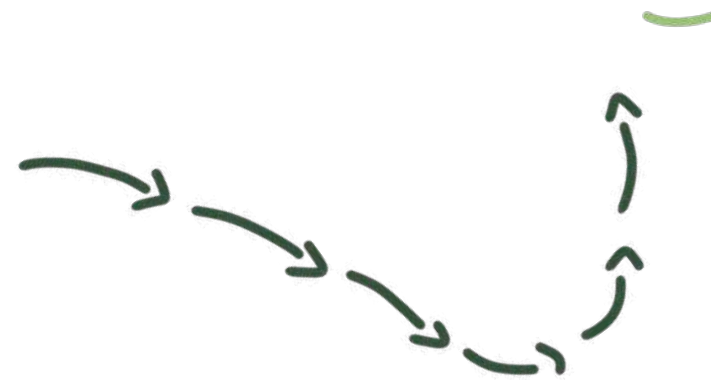
Pasos para la creación de la cartografía sensible

¿Cuál es mi nombre y qué significa para mí?

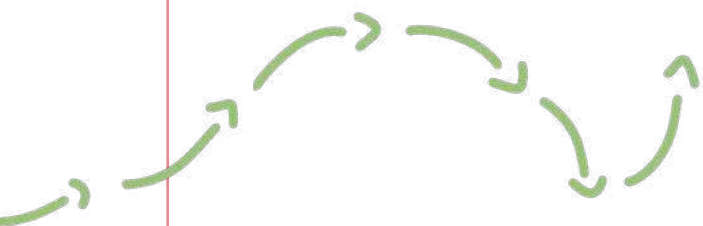
¿Cuándo y dónde nací?

¿Cuál es una costumbre familiar que tenemos que es muy importante?

¿Qué hitos importantes han marcado mi vida?

Dibuja en las siguientes hojas tus ideas, en cada una encontrarás instrucciones y preguntas para detonar tu creatividad.

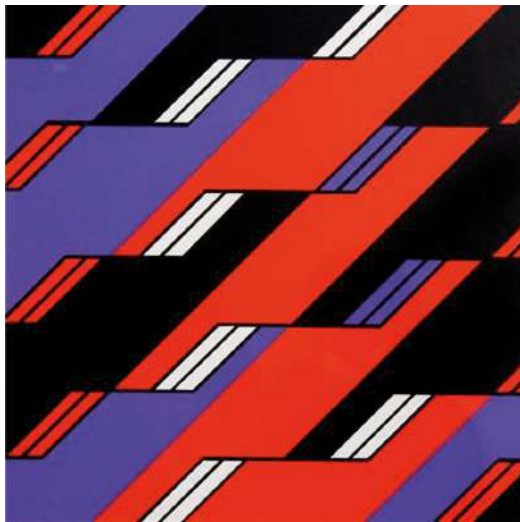
CAPA 2. Sensorial

Esta puede ser una capa más abstracta o geométrica; nos gustaría saber sobre tus colores favoritos, patrones gráficos o trazos geométricos que te parecen interesantes.

Algunas preguntas que te ayudarán:

¿Qué sentidos son importantes para mí?

¿Qué me gusta ver, oír, oler, tocar o saborear?

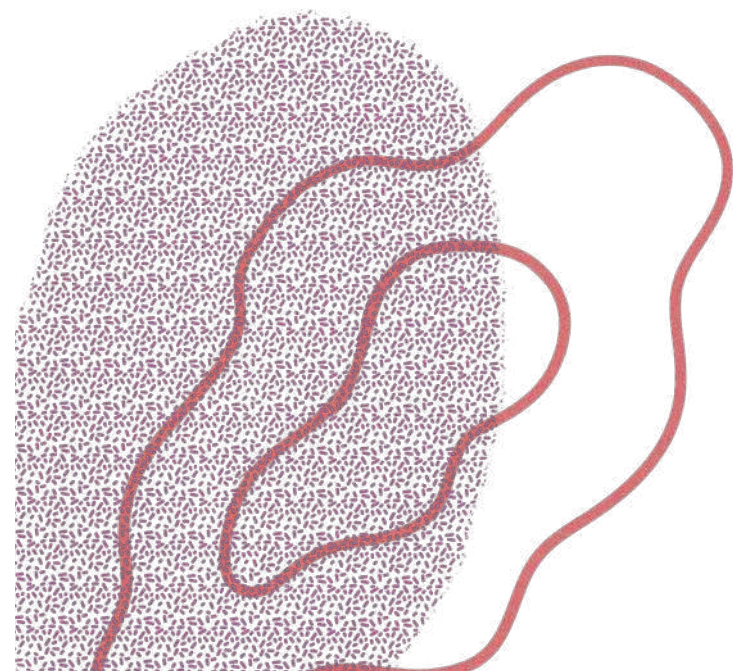
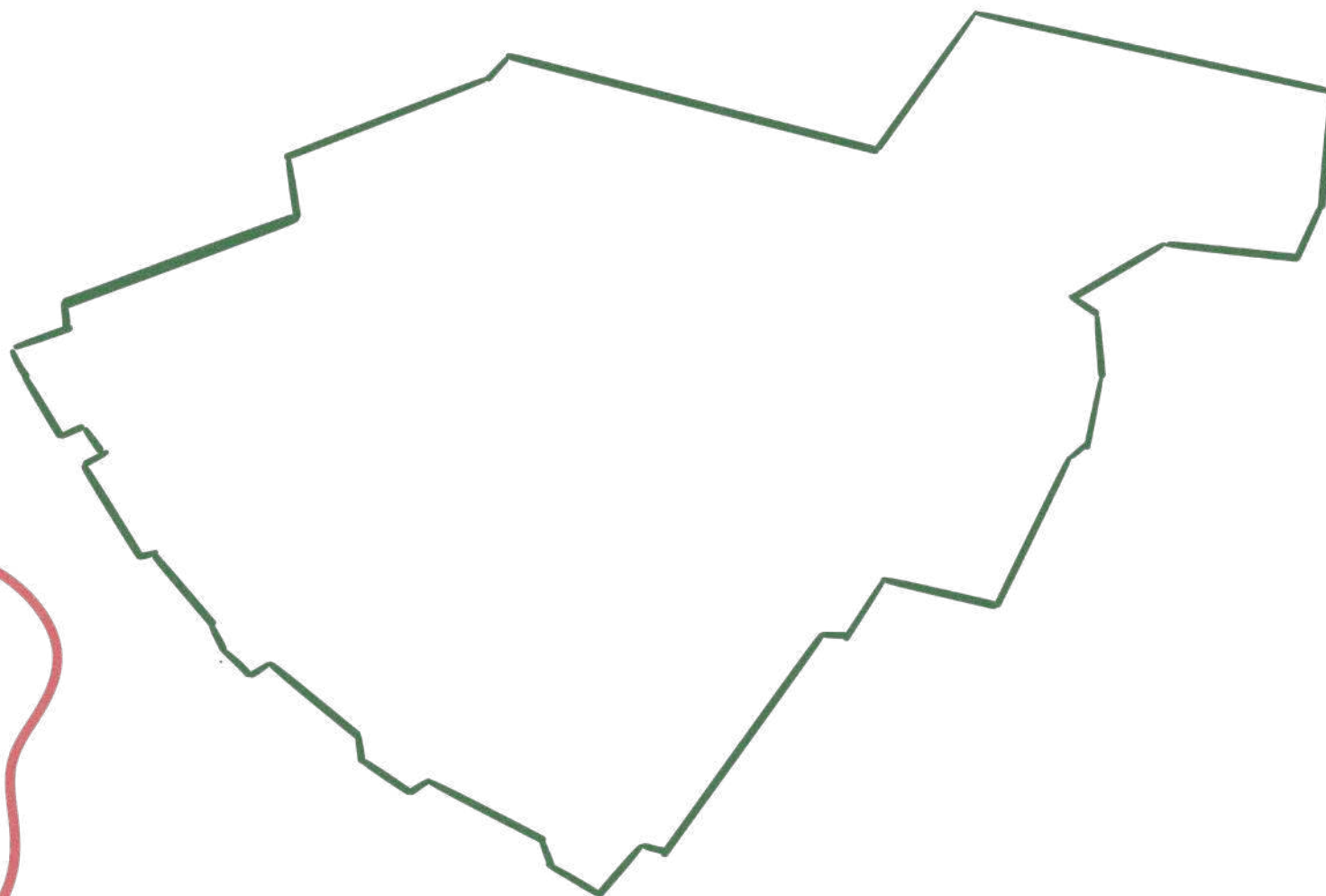

Araceli Gilbert, "Diagonal N° 3", 1979. Colección Magdalena Cueva, Quito, Ecuador

Patrones gráficos

Se refiere a composiciones visuales repetitivas o secuenciales que organizan elementos de forma coherente para crear un diseño o estructura. Estos patrones pueden basarse en formas, colores, líneas, texturas o figuras que se repiten con variaciones o de manera regular. En el contexto del arte y diseño, los patrones gráficos ayudan a generar ritmos visuales, estructurar composiciones y transmitir significados abstractos o simbólicos. Puedes revisar a: *Araceli Gilbert, Rashid Johnson, Beatriz Milhazes.*

Busca la manera de resolver esta capa empleando formas y colores diversos, por ejemplo, si te gusta saborear una sandía, puedes representarlo con líneas de colores rojas y verdes, cruzadas con pequeños puntos negros.

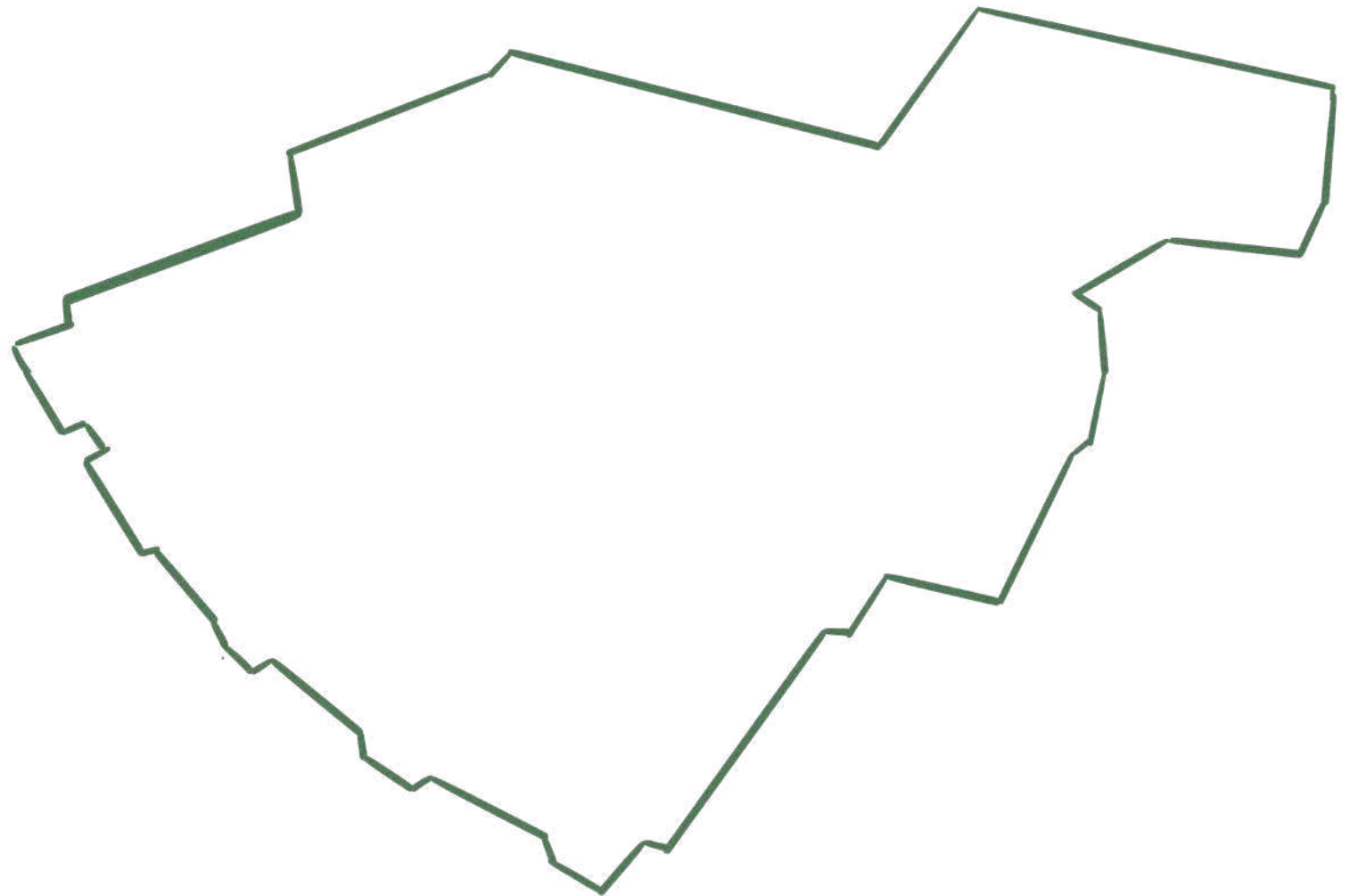

CAPA 3. Alrededor

¿Tenemos algún animal y planta que nos guste especialmente? ¿Hay alguno que no nos agrade tanto? ¿Tenemos un tipo de nube favorito? ¿Qué clima preferimos y cuál es el que menos nos gusta?

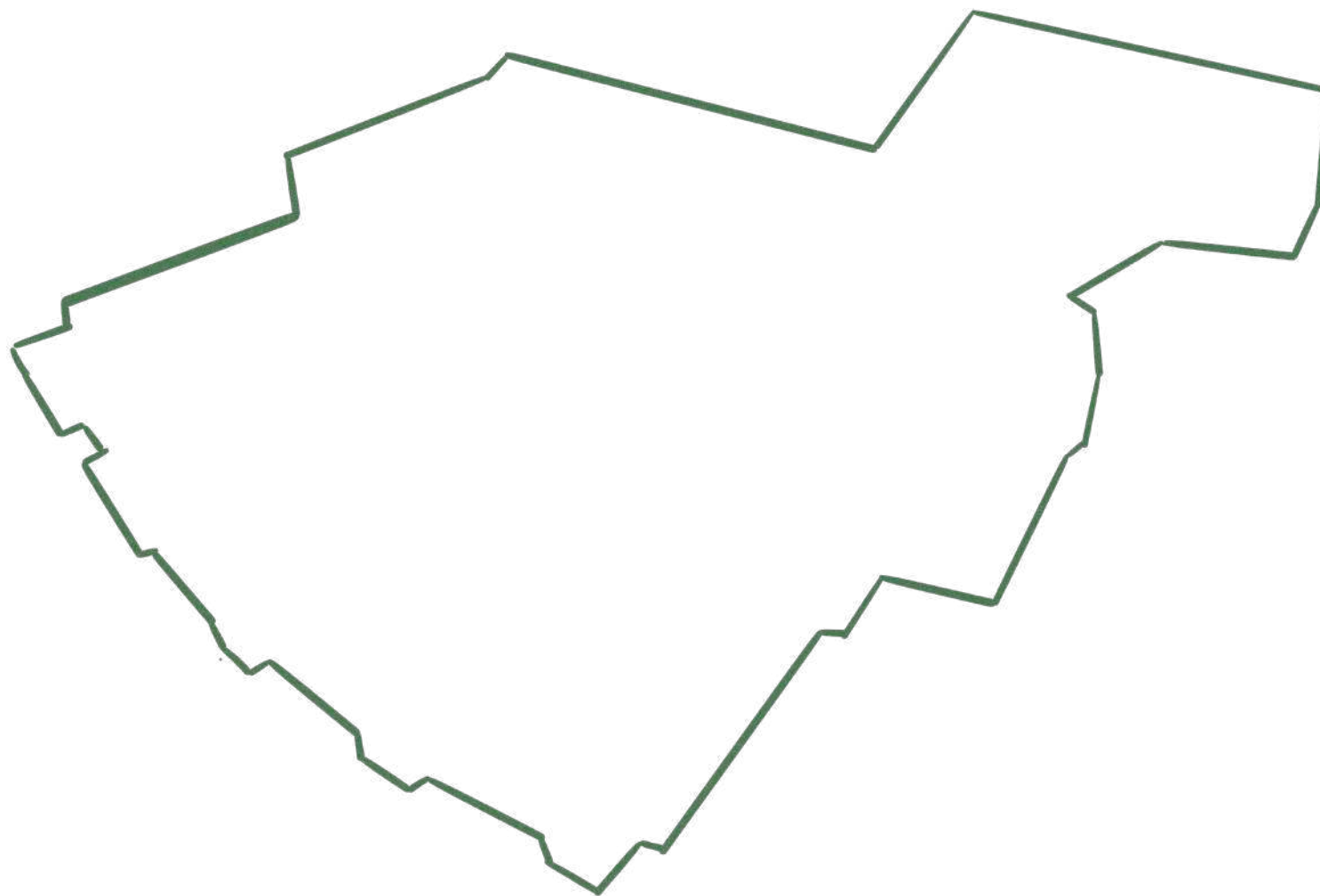
Aquí vamos a mostrar nuestro alrededor, además de lo que quieres tener cerca de ti y lo que prefieres mantener lejos. En esta capa, podemos usar la técnica del collage para representar esas sensaciones, objetos o seres.

Aquí, nos preguntaremos sobre nuestra relación con otras especies y paisajes.

Arma tu propio Mapa Sensible YoSoy

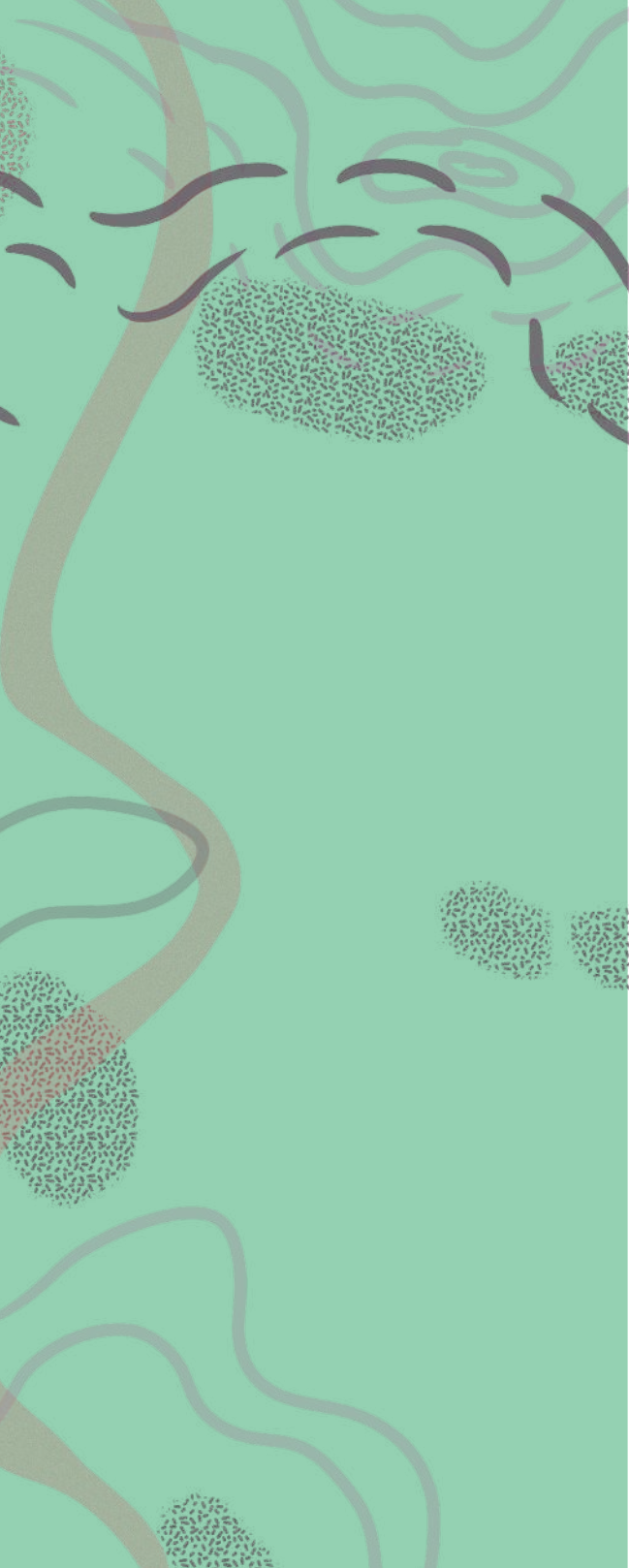
Al igual que en la actividad del mapa del CAC, en esta hoja debes recortar las ideas que dibujaste en las anteriores hojas y armar un collage que muestre tu identidad. Puedes usar todas las técnicas o ideas para intervenir esta hoja.

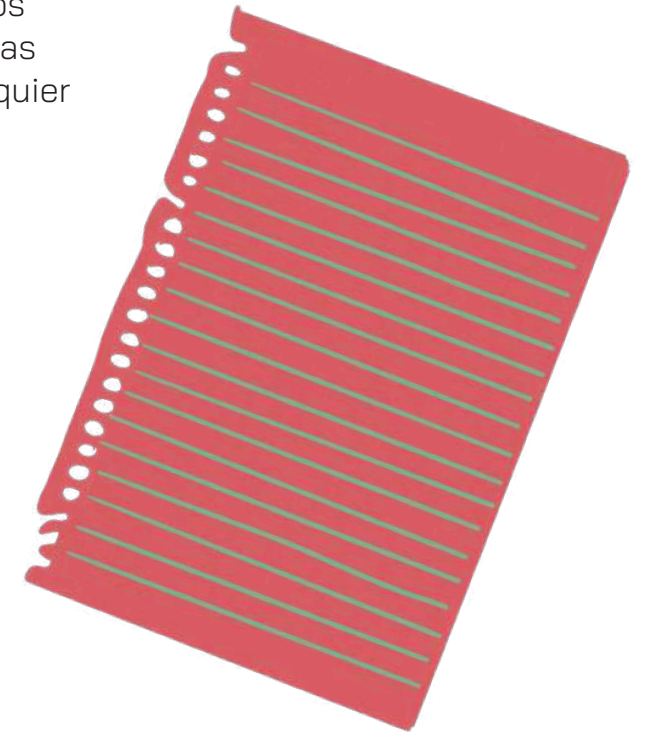
Sección 3

Derivas por el Arte Contemporáneo

Aquí podrás encontrar información que te permita acercarte al mundo del Arte Contemporáneo. Está dividida en dos apartados: **Recorridos materiales y Línea del tiempo del arte contemporáneo.**

Ambas nos sirven para entender las emociones, ideas y sensaciones que puede causar el arte contemporáneo y ¡todas están bien! Recuerda que el arte no sólo está en los museos, sino en otros lugares, como la calle, la escuela, el mercado, las plazas, el espacio público, la naturaleza y cualquier espacio que permita crear y sentir.

1.- Recorridos materiales:

Te compartimos algunos lenguajes, materiales y símbolos que se usan comúnmente para crear obras de arte.

Personas y cuerpos

Algunas obras pueden hacerse usando el cuerpo y sus acciones. A este tipo de arte se le llama PERFORMANCE. El *performance* pasa en un momento específico y, muchas veces, se registra con fotografías o videos. Algunas veces vas a poder verlo en el momento preciso en que ocurre. Otras, podrás ver un video o fotografías de la acción. Y en ocasiones encontrarás simplemente el espacio y las cosas que se usaron en ese *performance*, como una huella de lo que pasó. ¿Qué acciones crees que pueden hacer los cuerpos?

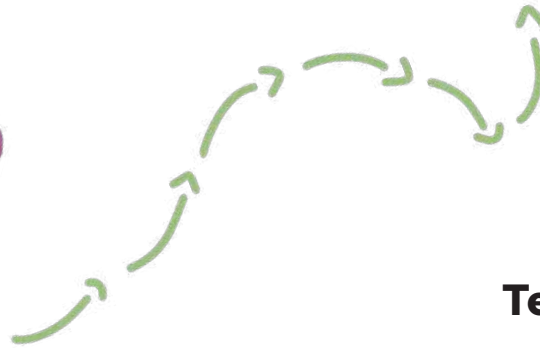

Objetos/Imágenes táctiles

Se pueden crear obras de arte contemporáneo utilizando objetos que ya existen o que no sean comunes como materiales artísticos. Es por eso que puedes encontrar en un museo de arte contemporáneo: camas, canoas, macetas, inodoros, espejos, tambores, globos, cajas, comida, autos o cualquier objeto que nunca hubieras imaginado. A veces, esas obras incluso se pueden tocar. Los objetos que se usan significan algo en la obra y hacen que la idea de los o las artistas se vuelva materia.

Imágenes

Las imágenes son formas que nuestros ojos ven. En el arte, son cosas que alguien hizo para ser vistas. Por ejemplo, una pintura en la calle o en el museo, o las fotografías que, en el pasado, sólo podían hacer quienes conocían algunos procesos químicos y tenían una cámara. Ahora, con los avances tecnológicos, como computadoras y celulares, la mayoría de las personas pueden crear imágenes, compartirlas y verlas o acercarse a ellas por medio de descripciones.

Tecnología

El arte y la tecnología se juntan para crear nuevas formas de expresión artística. Las ideas y conceptos ya no sólo utilizan las técnicas tradicionales (pintura, escultura, etc.); ahora puedes encontrar obras de arte en 3D, video, inteligencia artificial, fotografía digital, videojuegos, luz, sonido, entre otros soportes.

Línea del tiempo del Arte Contemporáneo

1900-1930 VANGUARDIAS

Técnicas destacadas: Fauvismo (colores intensos, pinceladas expresivas), Expresionismo (emoción, subjetividad), Cubismo (descomposición geométrica), Futurismo (modernidad, máquina), Dadaísmo (rebelión artística), Surrealismo (inconsciente, onírico).

En el Ecuador, las vanguardias llegan más tarde, a partir de los años 70; aquí te dejamos algunos **referentes**: Judith Gutiérrez, Galo Galecio, Camilo Egas, Nicolás Delgado y Oswaldo Guayasamín.

1930- 1960 ABSTRACCIÓN

Expresionismo abstracto (grandes formatos, gestualidad), Color Field Painting (campos de color planos, monocromáticos), Arte Informal (materia, textura).

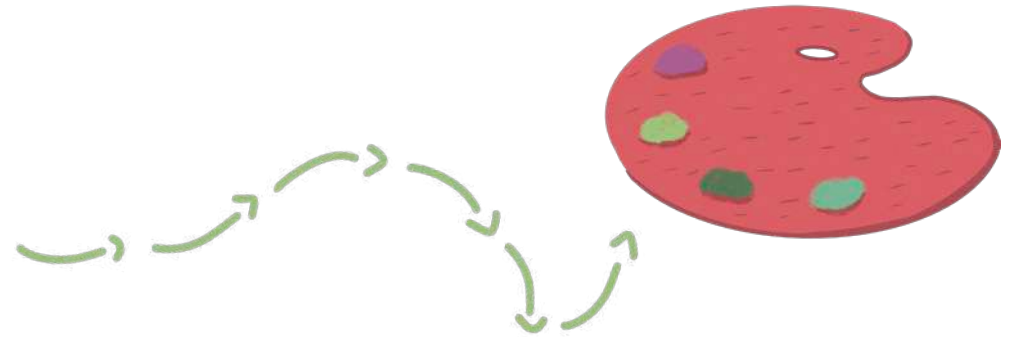
Algunos **referentes ecuatorianos** son: Antonio Romoleroux, Aracely Gilbert, Mariela Garcia y Luis Moscoso.

1950-1960 POP ART

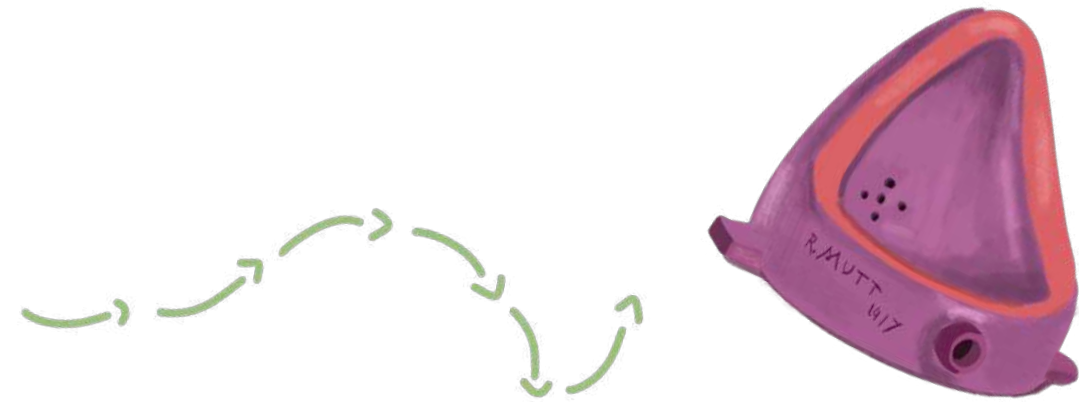
Warhol, a través de sus serigrafías de celebridades y productos de consumo, y Lichtenstein, con sus icónicas pinturas de cómics, elevaron lo cotidiano a la categoría de arte, cuestionando los límites entre lo comercial y lo artístico.

En Ecuador, un **referente** en Pop Art es David Orbea.

1960-1970 MINIMALISMO

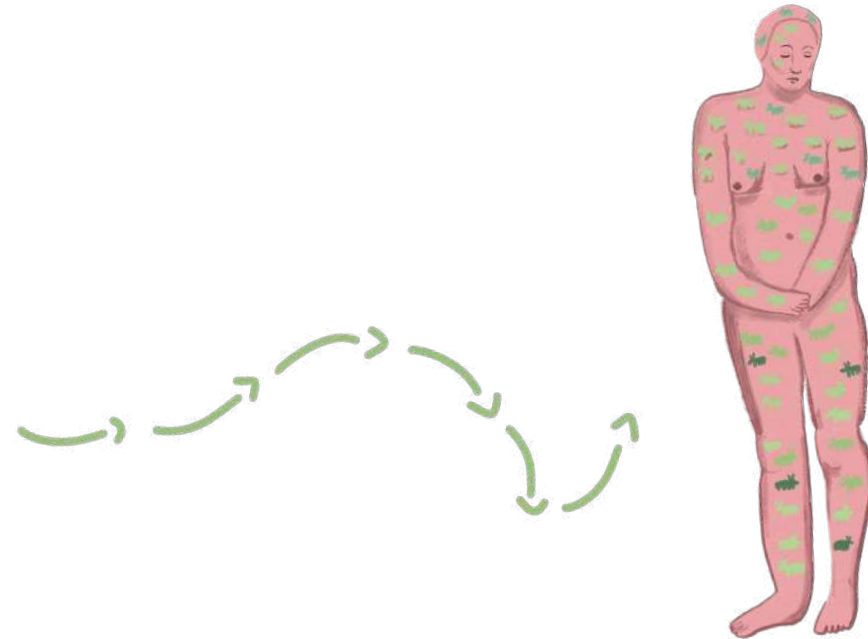
Reducción extrema de la forma y el color, enfoque en la percepción. Artistas clave: Donald Judd, Frank Stella. En Ecuador, una gran **referente** es Pilar Flores.

1960-1970 CONCEPTUALISMO

Duchamp (ready-mades, recontextualización de objetos),
Kosuth (arte conceptual, énfasis en idea e interpretación).

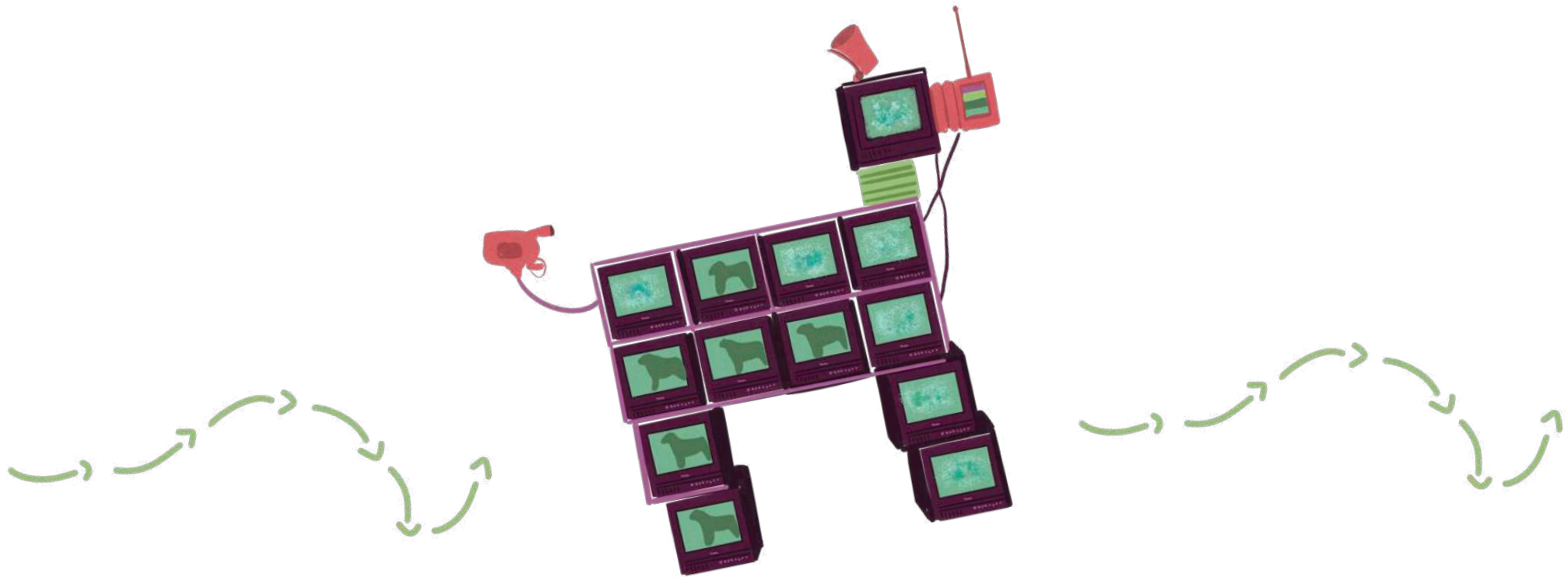
En Ecuador, son **referentes** Pablo Barriga y Pamela Pazmiño.

1960-ACT PERFORMANCE

Marina Abramović, Yoko Ono. El cuerpo del artista
como medio de expresión.

Algunos **referentes ecuatorianos** son, Jenny Jaramillo, Ricardo Luna, El colectivo La Pelota Cuadrada, Saskia Calderón, Angélica Alomoto, Valeria Andrade y Julissa Massiel.

1960- ACT VIDEO ART

Paik, Viola. El video como nuevo medio artístico.

Referentes ecuatorianas: Rosa Jijón, Sofía Acosta (La Suerte)

1960-ACT INSTALACIONES

Christo y Jeanne-Claude transformaron espacios públicos con instalaciones a gran escala, usando técnicas de empaquetado y envolvimiento con materiales como tela y plástico. Olafur Eliasson, por su parte, utiliza luz, agua y espejos para crear experiencias inmersivas que exploran la percepción del espacio y la naturaleza, destacando obras como "The Weather Project" y "Your Rainbow Panorama".

Algunas **referentes ecuatorianas** son, Magdalena Pino, Pamela Pazmiño, Martina Miño y Yana Lema.

1960-ACT ARTE DIGITAL

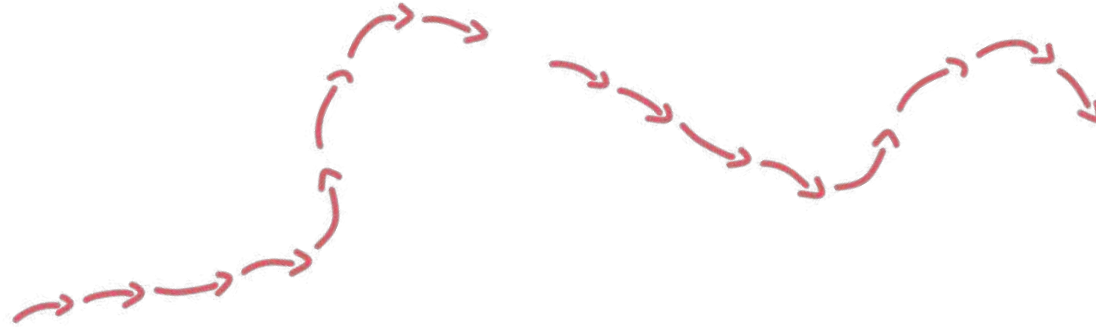
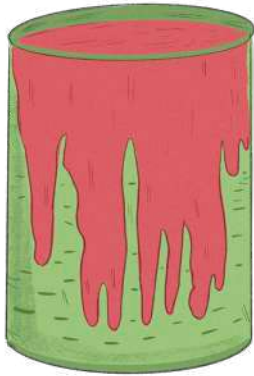
Bill Viola, a través del videoarte, utiliza técnicas como la cámara lenta y proyecciones para explorar la espiritualidad. Shirin Neshat emplea fotografía y video para tratar identidad cultural y de género, fusionando lo tradicional y contemporáneo. Ambos redefinieron el uso de tecnologías digitales en el arte. Obras creadas para internet o utilizando medios digitales. Artistas clave: Olia Lialina, Rafaël Rozendaal.

Puedes revisar algunos **referentes ecuatorianos** en la Web de la Bienal Universitaria de Arte Multimedia (BUAM) <https://buamusfq.org/>

1960-1970 LAND ART

Creación de obras al aire libre utilizando la naturaleza. **Artistas clave:** Robert Smithson, Nancy Holt y el ecuatoriano José Luis Macas.

1970-ACT STREET ART O ARTE CALLEJERO

Se refiere a expresiones artísticas realizadas en espacios públicos, como murales, graffitis, plantillas y stickers (pegatinas), que exploran temas de justicia social, identidad y crítica cultural fuera de las instituciones tradicionales. Surgió con movimientos como el graffiti en Nueva York y se consolidó en el arte contemporáneo, ofreciendo visibilidad directa al público y desafiando las convenciones de propiedad y espacio en el arte. Referentes: Banksy, Futura 2000, Invader.

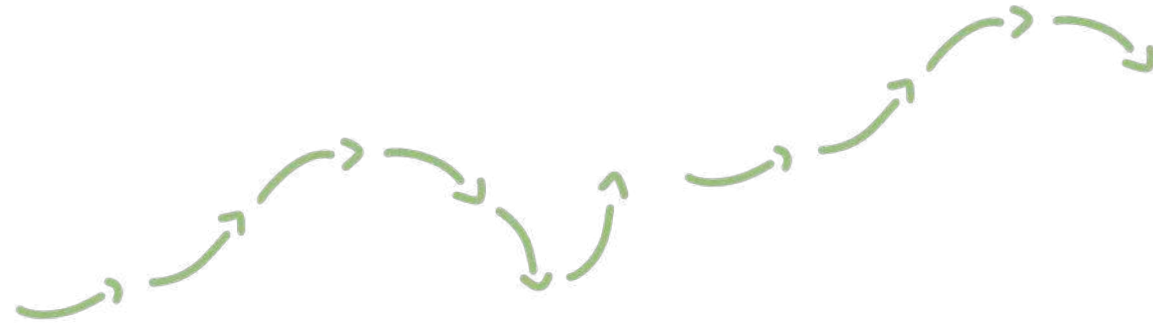
El graffiti en Latinoamérica cobra un profundo significado y solidaridad comunitaria al unirse en la lucha por causas comunes, especialmente durante momentos de agitación social, como marchas y protestas. En estas situaciones, el arte callejero se convierte en una herramienta poderosa para exponer injusticias y el malestar de la población, revelando lo que los medios suelen ocultar. Los artistas abandonan sus diferencias para crear intervenciones pictóricas masivas que reflejan la lucha y la unidad popular, aprovechando el caos y la solidaridad del momento. Así, el graffiti se manifiesta como un acto de rebeldía y una constante lucha contra un Estado corrupto y abusivo.

En Ecuador, algunos **referentes** son: Paint, Mo Vásquez, Kst, Apitatán, Los dibujitos, ConCdeCaro, BDM, Pino Supay, Ratona, Mota y María, y Huesos de Buda.

1970-1990 ARTE POSTMODERNO

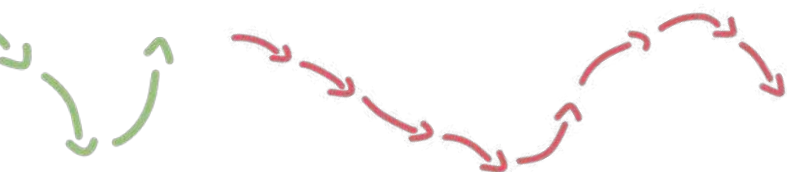
Rechazo de la narrativa lineal y de las ideas universales; mezcla de estilos y medios. Artistas clave: Cindy Sherman, Jean-Michel Basquiat.

1990-2010 ARTE RELACIONAL

La interacción social como medio y objetivo del arte. Artistas clave: Rirkrit Tiravanija, Tania Bruguera.

Algunos **referentes ecuatorianos** son: Pamela Cevallos y Alejandro Cevallos.

2000-PRESENTE ARTE CONTEMPORÁNEO GLOBAL

Fusión de culturas y uso de nuevas tecnologías. Activismo artesanal, Arte textil contemporáneo, Materialidad contemporánea. Artistas clave: Ai Weiwei, El Anatsui. Anni Albers, Sheila Hicks, Tanya Aguiñiga, Olafur Eliasson, Agnes Denes.

Algunos **referentes ecuatorianos** son: Pamela Suasti y David Cevallos.

Sección 4

Referentes del arte contemporáneo

Julie Mehretu

País de origen: Etiopía (nacida) - Radicada en EEUU
Es conocida por sus grandes composiciones abstractas que exploran capas de historia, espacio y política. Su trabajo a menudo incorpora mapas, paisajes urbanos y formas arquitectónicas.

Mira aquí su obra:

Guillermo Kuitca

País de origen: Argentina
Explora la tensión entre la geografía y la memoria personal. Sus obras transforman mapas y planos de teatros en composiciones abstractas que cuestionan las conexiones entre el espacio físico y el emocional. Es una figura clave del arte contemporáneo latinoamericano, representando esa tensión entre lo personal y lo global.

Wangechi Mutu

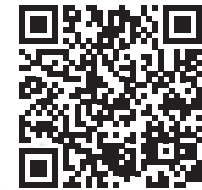
País de origen: Kenia
Trabaja con collage, escultura y video, explorando temas como el feminismo, la raza, el colonialismo o el medio ambiente. Su obra suele reinterpretar el cuerpo femenino de maneras subversivas y futuristas.

Mira aquí su obra:

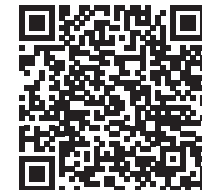
Martha Rosler

País de origen: Estados Unidos
Conocida por su arte multimedia y feminista que critica la política, la guerra y la vida cotidiana. Su trabajo incluye fotografía, videoarte, instalaciones y escritura. Es especialmente reconocida por su serie de collages políticos de la Guerra de Vietnam.

Pamela Pinto

País de origen: Ecuador
Explora la memoria, la resistencia y los derechos humanos. Los animales y la naturaleza son un tema recurrente en su trabajo.

David Hockney

País de origen: Reino Unido
Se lo asocia con el arte pop y es reconocido por sus representaciones de piscinas y paisajes californianos. Experimenta con diversos medios, incluidos la fotografía y el arte digital.

Araceli Gilbert

País de origen: Ecuador

Pionera del arte abstracto en América Latina, influenciada por el constructivismo europeo. Su obra se caracteriza por el uso del color, la geometría y la búsqueda de la simplificación formal. Es una de las figuras más importantes del arte moderno ecuatoriano.

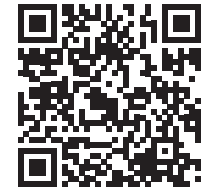
Mira aquí su obra:

Rashid Johnson

País de origen: Estados Unidos

Trabaja con materiales como la cerámica, el vidrio y la fotografía para explorar temas relacionados con la identidad afroamericana, la historia y la cultura. Sus obras suelen incorporar símbolos afroamericanos y referencias a movimientos culturales.

Beatriz Milhazes

País de origen: Brasil

Reconocida por su vibrante y colorida obra abstracta que fusiona elementos de la cultura brasileña con influencias del modernismo occidental. Sus pinturas y collages combinan patrones ornamentales y formas geométricas.

Mira aquí su obra:

Jenny Jaramillo

País de origen: Ecuador

Explora la interconexión entre el cuerpo, el territorio y la memoria a través de una amplia variedad de medios artísticos. Su trabajo combina dibujo, grabado, performance, pintura expandida, instalación y videoarte. Es una figura destacada en el arte contemporáneo ecuatoriano. Recibió el Premio Mariano Aguilera, por su trayectoria artística.

Judith Butler

País de origen: Estados Unidos

Filósofa estadounidense cuyo trabajo sobre el género, la identidad y el poder ha influido en movimientos feministas, queer y sociales. Su obra seminal Gender Trouble desafía las nociones tradicionales de género y ha tenido un impacto duradero en el pensamiento contemporáneo, incluido el mundo de las artes.

Pacha Queer

País de origen: Ecuador

Se definen como Brujas Insurrectas del Placer y Monstruos Terroristas del Género, atrincheradxs en una guarida mutante donde se entrelazan el performance y la política. Su objetivo es transformar el miedo en rabia y luchar por la emancipación de lxs cuerpos y pensamientos, impulsando una liberación radical y desafiando las normas de género establecidas

Mira aquí su obra:

Sección 5

Mi identidad en el arte contemporáneo

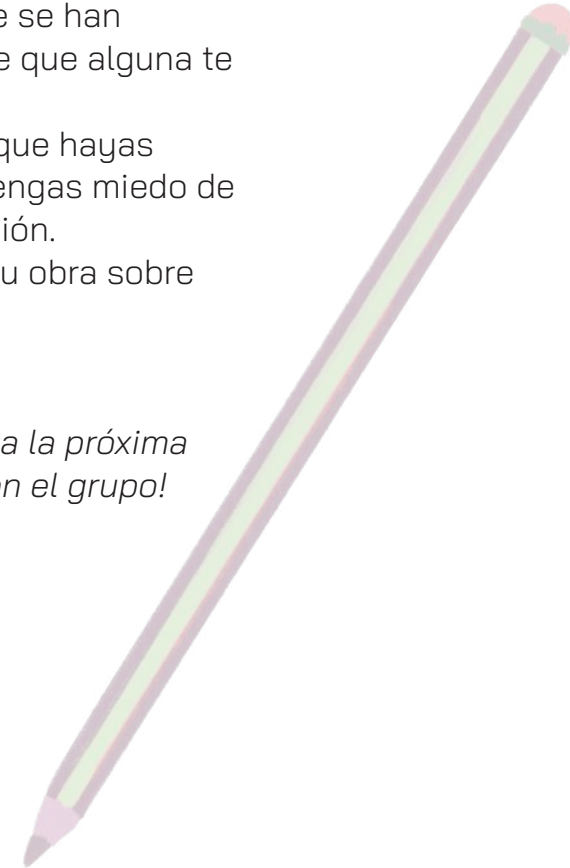

En esta sección, construirás tu propio universo artístico. Utilizando diversas técnicas y materiales, crearás una obra que sea un reflejo de tu identidad. A través del arte, podrás expresarte y descubrir nuevas facetas de ti.

Pasos a seguir:

- 1. Crea un muro de inspiración:** Recorta imágenes, palabras y objetos que te inspiren y te ayuden a visualizar tu obra.
- 2. Elige una técnica:** ¿Te gusta pintar, dibujar, recortar? Experimenta con diferentes técnicas hasta encontrar la que mejor se adapte a tu estilo.
- 3. Referencias:** Recuerda las referencias que se han observado a lo largo de la experiencia, puede que alguna te sirva como inspiración.
- 4. Construye tu obra:** Utiliza los materiales que hayas elegido y comienza a construir tu obra. No tengas miedo de experimentar y de dejarte llevar por tu intuición.
- 5. Reflexiona sobre tu creación:** ¿Qué dice tu obra sobre ti? ¿Qué emociones te transmite?

Nota: *Te invitamos a que lleves lo que has hecho a la próxima sesión en el CAC. ¡Sería muy valioso compartir con el grupo!*

Sección 6

Identidad fluctuante

Actividad de narración visual experimental

Este espacio es para experimentar sobre las posibilidades estéticas y narrativas que tiene la representación corporal, en este caso utilizaremos tu imagen. Necesitamos que tengas al menos tres impresiones de fotos tuyas (pueden ser tres copias de la misma foto, selfies, fotos de distintas edades, fotos solo de tu rostro o cualquier plano que elijas).

Judith Butler, en su teoría de la **Performatividad de género**, sostiene que la identidad no es algo fijo o estático, sino algo que se construye a través de actos repetitivos influenciados por las normas sociales. Esta visión subraya que la identidad es fluida y puede transformarse mediante actos que desafíen las expectativas culturales. Aunque Butler se enfoca en la identidad de género, te invitamos a explorar tu identidad desde esta perspectiva cambiante y abierta a reinterpretaciones.

Puedes utilizar estrategias de composición como:

- **Descomposición y reconstrucción:** Usa tu fotografía personal y recorta diferentes partes de tu rostro o cuerpo. Coloca estas piezas en nuevas posiciones para descomponer tu imagen original y construir una nueva.
- **Multiplicidad o repetición:** Utiliza varias veces la misma parte del cuerpo.
- **Fondo o figura:** Varía el espacio sobre el que está la fotografía.
- **Contexto:** Cambia o agrega elementos a la imagen.

Puedes experimentar mezclando varias estrategias e implementar otras. Puedes usar técnicas como collage, dibujo, pintura y ¡todas las que consideres!

Puedes realizar sobre las fotos que obtengas, el mismo ejercicio que con
ACTIVIDAD DE NARRACIÓN VISUAL EXPERIMENTAL

Te dejamos una opción alternativa: cómo mostrarse a través de una única foto que contenga objetos que nos representan.

Busca aquellos objetos que crees que hablan de ti, siguiendo las siguientes indicaciones:

- Tu objeto personal favorito.
- Un objeto con valor sentimental.
- Un objeto heredado.
- Si tuvieras que salvar un objeto personal de un incendio, ¿cuál sería?
- Un objeto que resuma en lo que te gustaría trabajar y/o estudiar.
- Tu prenda de ropa favorita.
- El objeto que más usas a diario.
- La fruta/verdura que más te gusta.

Estos objetos se fotografíarán juntos en el entorno elegido (puede que la neutralidad del contexto sea favorable o no, es tu decisión). En definitiva, es como una especie de bodegón/naturaleza muerta que nos cuenta quién eres, a través de esos objetos.

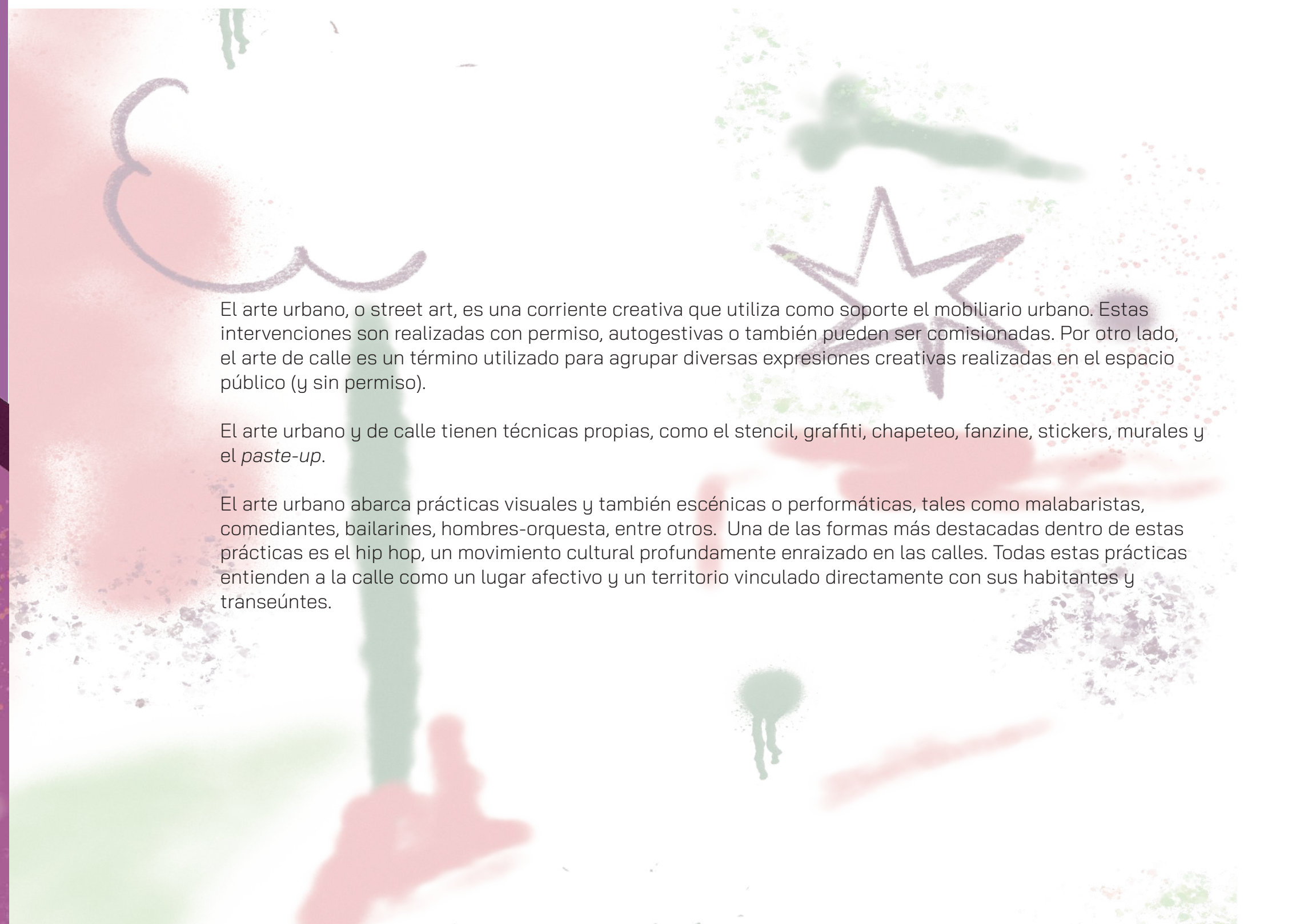
Narrativa visual experimental: la entendemos como el uso de imágenes, objetos y símbolos para construir historias no lineales o fragmentadas que se desvían de las formas tradicionales de narración. En lugar de contar una historia de manera cronológica o con una estructura clásica, la narrativa visual experimental desafía las convenciones de la narrativa tradicional al involucrar enfoques abiertos, participativos y, a menudo, interactivos. En esta práctica, los artistas suelen emplear técnicas mixtas, como el collage, el videoarte, la performance o la instalación, para generar nuevas formas de experiencia visual que invitan al espectador a completar o interpretar la historia por sí mismo. Puedes revisar la obra de Jenny Jaramillo.

Sección 7

¿Qué es el arte urbano?

The background of the page is a white canvas covered with various colorful splatters and paint marks. On the left side, there are large, soft-edged splatters in shades of pink and red. In the upper right, there are green and purple splatters. A prominent purple star with a white center is located in the upper right quadrant. A thick, vertical green stroke runs down the center of the page. At the bottom, there are more pink and red splatters, along with a small green mark. The overall aesthetic is that of a street art or graffiti-inspired design.

El arte urbano, o street art, es una corriente creativa que utiliza como soporte el mobiliario urbano. Estas intervenciones son realizadas con permiso, autogestivas o también pueden ser comisionadas. Por otro lado, el arte de calle es un término utilizado para agrupar diversas expresiones creativas realizadas en el espacio público (y sin permiso).

El arte urbano y de calle tienen técnicas propias, como el stencil, graffiti, chapeteo, fanzine, stickers, murales y el *paste-up*.

El arte urbano abarca prácticas visuales y también escénicas o performáticas, tales como malabaristas, comediantes, bailarines, hombres-orquesta, entre otros. Una de las formas más destacadas dentro de estas prácticas es el hip hop, un movimiento cultural profundamente enraizado en las calles. Todas estas prácticas entienden a la calle como un lugar afectivo y un territorio vinculado directamente con sus habitantes y transeúntes.

Características del arte urbano:

Espacio público:

Las calles, plazas, parques y otros lugares de acceso público son los soportes donde se desarrollan estas prácticas artísticas.

Diversidad de técnicas:

Se utilizan una amplia variedad de materiales y técnicas, desde las más tradicionales, como la pintura, hasta las más innovadoras, como el stencil, el collage y el videoarte.

Mensaje social:

Muchas obras de arte urbano transmiten mensajes sociales, políticos o culturales, convirtiéndose en una herramienta de expresión y denuncia.

Carácter efímero:

Las obras de arte urbano pueden ser removidas o alteradas, lo que les otorga un carácter efímero y espontáneo.

Ilegalidad:

En muchos casos, la creación de obras de arte urbano se realiza sin autorización.

Algunas de las técnicas que caracterizan al arte urbano :

Graffiti:

Escritura en el espacio público de forma ilegal, efímera y anónima. El graffiti configura un movimiento cultural.

Stencil:

Técnica que utiliza plantillas para reproducir una imagen de forma repetida.

Stickers:

Son intervenciones no pictóricas de pequeño formato realizadas de forma análoga o digital en material adhesivo. Actualmente es una de las formas más populares de arte de calle, tradicionalmente presente en intercambios masivos convocados en diversas ciudades.

Paste-up:

Consiste en la reproducción de diseños análogos, ilustraciones realizadas a mano; o reproducción digital de formatos para pared. Incluyen el uso de rodillos, goma, o engrudo. En nuestro país, esta técnica toma fuerza sobre todo en los sectores afines a movimientos populares, feminismos contemporáneos, defensa de recursos naturales y activismos.

Murales: Propuesta pictórica de gran formato, realizada con aerosol y/o acrílico. La temática del mural puede ser diversa, centrándose en reflexiones sobre el medio ambiente, culturas ancestrales e indagaciones personales.

Instalaciones: Obras tridimensionales que se integran en el espacio urbano.

Fanzine:

Es una publicación realizada de forma autogestiva, en diversos formatos; que incluye temáticas de interés de sus autores.

Chapeteo:

Caligrafía autóctona original de la ciudad de Guayaquil, que se caracteriza por un estilo gótico. Esta escritura se atribuye a las pandillas que tuvieron su auge entre las décadas de 1990 y 2000.

Tag:

Firma que representa a un escritor o una crew. Estas firmas se hacen comúnmente con aerosol, marcador, chorreador y todo lo que sirva para dejar su huella.

Arte urbano participativo:

Obras que involucran a la comunidad y que se crean de forma colaborativa.

La ciudad y el arte urbano

Documenta el arte urbano en la ciudad. Observa tu entorno (el barrio de la escuela o de tu casa) e identifica las muestras de arte urbano. Puedes realizar registros de las siguientes formas:

Fotografías: Captura imágenes de los elementos visuales que más llamen tu atención.

Dibujos: Realiza bocetos rápidos de los elementos que consideres más interesantes.

Anotaciones: Escribe reflexiones y observaciones sobre lo que ves, cómo te sientes y qué significado le atribuyes a cada elemento.

Pega las fotos, escribe o dibuja tus hallazgos en el siguiente espacio:

Sección 8

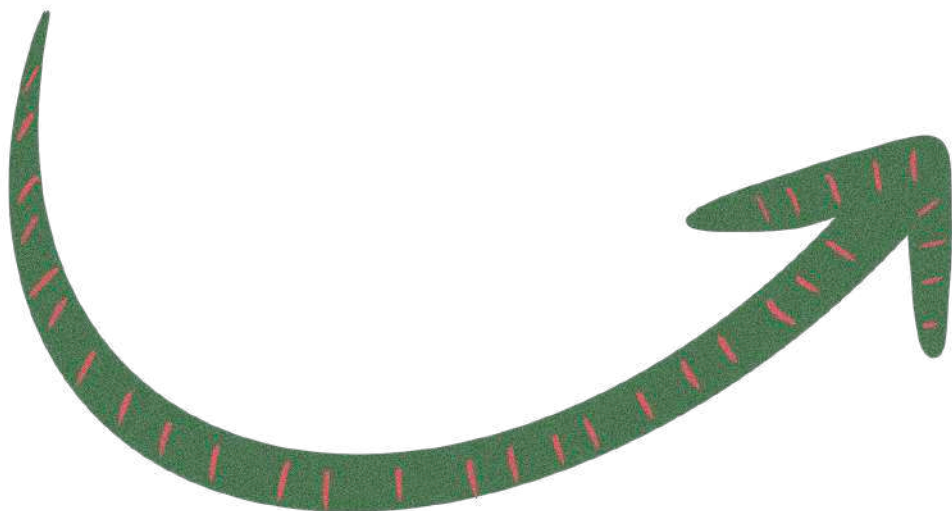

Técnica paste-up

¿Qué es el *paste-up*?

En esencia, el *paste-up* consiste en pegar carteles, afiches o imágenes en espacios públicos, transformando las calles en galerías al aire libre. Estos carteles pueden ser desde simples dibujos hasta elaboradas obras de arte y se fijan a las paredes utilizando pegamento o pasta.

Su técnica se basa en el bajo costo y la masividad. Pueden ser análogas, es decir, trazadas y dibujadas sobre papel; o digitales, impresas y copiadas en gran formato y en tiraje. En el contexto local, el *paste-up*, las pegatinas o pegas se propagaron en el país desde los años 80, en propagandas de bandas locales, específicamente con el volanteo de conciertos de punk en la ciudad de Guayaquil.

Características del *paste-up*:

Accesibilidad: Es una técnica relativamente fácil de aprender y realizar, lo que la hace muy popular entre artistas emergentes y aficionados.

Colectivo: La versatilidad de la técnica permite la interconexión de ideas y prácticas para la acción colectiva, que al combinarse promueven la transformación y renovación de las convenciones tradicionales.

Efímero: Las obras de paste-up suelen ser temporales, ya que pueden ser retiradas fácilmente o dañadas por las condiciones climáticas.

Mensaje social: Al igual que otras formas de arte urbano, el paste-up se utiliza a menudo para transmitir mensajes sociales, políticos o culturales, convirtiéndose en una herramienta de expresión y denuncia.

Bajo costo: Los materiales utilizados son generalmente económicos, lo que permite a los artistas crear obras sin grandes inversiones.

Técnicas y materiales:

Diseño: Los artistas crean diseños originales o utilizan imágenes existentes que luego imprimen en papel de alta calidad.

Impresión: Se pueden utilizar diferentes técnicas de impresión, como la serigrafía, la litografía o la impresión digital.

Corte: Los diseños se cortan a la forma deseada, a menudo con un cutter o una guillotina.

Pegado: Se utiliza una variedad de pegamentos, como pasta de papel o cola, para fijar los carteles a las superficies.

Materiales: Además del papel, se pueden utilizar otros materiales, como tela, vinilo

*o incluso objetos encontrados.

Espacios:

Los artistas de paste-up eligen una amplia gama de espacios para sus obras:

Paredes: Las paredes son el lienzo más común, especialmente en las calles, callejones y edificios abandonados.
Mobiliario urbano: Bancos, papeleras, postes de luz y otros elementos urbanos también pueden convertirse en soportes para el *paste-up*.
Transporte público: Autobuses, trenes y vagones de metro son superficies populares para intervenciones efímeras.

Artistas referentes:

Obey Giant: Shepard Fairey, el creador del icónico póster de Obama "Hope", es uno de los artistas de paste-up más reconocidos a nivel mundial.
Banksy: Aunque su identidad sigue siendo un misterio, Banksy es sin duda uno de los artistas de street art más influyentes y el *paste-up* es una de las técnicas que utiliza.
Dziners: Artista urbano y músico post-punk de Ecuador, realiza fanzines, *paste-ups*, stencils, etc.
Carolinaquilart: Diseñadora gráfica e ilustradora ecuatoriana que utiliza *paste-up* como su campo de expresión en el arte urbano.
Pame Pinto: Diseñadora gráfica y artista urbana ecuatoriana. Audaz, activista ferviente de los derechos universales. Cada obra es un mundo, una exploración de la luz, el movimiento, la ilusión óptica.
Graffitodas: Red de mujeres y disidencias artistas urbanas que nace en el 2020 en distintos países de Latinoamérica incluyendo Ecuador.

Mensajes:

Los mensajes transmitidos a través del paste-up son tan variados como artistas que lo practican. Algunos temas comunes incluyen:

Críticas sociales: Denuncia la injusticia, la desigualdad y otros problemas sociales.
Política: Expresión de opiniones políticas y activismo.
Amor y esperanza: Mensajes positivos y motivadores.
Humor: El paste-up también se utiliza para crear obras divertidas y satíricas.

¡Manos a la obra!

Te dejamos unos consejos para tu *paste-up*

¿Cómo hacer el engrudo?

Necesitarás:

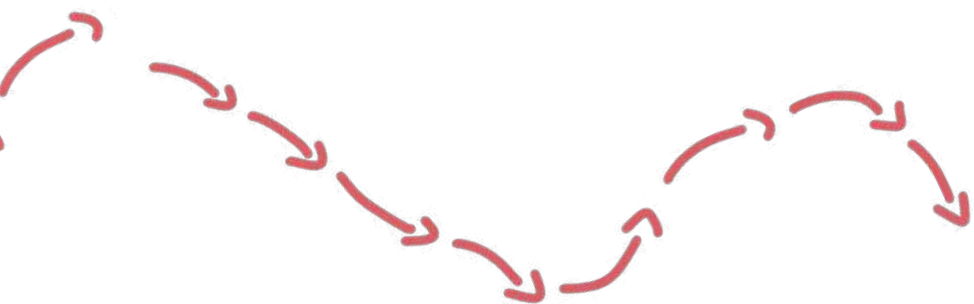
- 3 Cucharadas de harina de trigo
- 1 cucharadita de azúcar
- Agua
- Olla

Ahora, toca prepararlo:

- En un recipiente hondo, agrega 3 cucharadas soperas de harina de trigo y una cucharada pequeña de azúcar.
- Añade agua fría hasta hacer una pasta compacta y uniforme.
- En una olla, añade una taza de agua y deja hervir.
- Cuando el agua hierva, vierte la mezcla en la olla y revuelve continuamente.
- Sin dejar de revolver, calienta la mezcla hasta que hierva durante un par de minutos.
- Finalmente, deja enfriar la mezcla a temperatura ambiente y tu engrudo estará listo.

Otras alternativas al engrudo

Puedes usar pegamento blanco con agua para preparar un engrudo sencillo, aunque esta mezcla no funcionará en cualquier superficie. Por cada dos tazas de pegamento añade media taza de agua. También puedes mezclar 1/3 de agua, 1/3 de goma blanca y 1/3 de resina acrílica (resaflex)

¿Cómo empapelar?

1. Con una esponja, brocha, pincel o rodillo humedece con el engrudo la superficie que vas a intervenir, así prepararás tu lienzo. Después pega la hoja/papel con la imagen sobre el espacio.
2. Finalmente, con la esponja, brocha, pincel o rodillo coloca una capa delgada de engrudo sobre la imagen que has colocado en el espacio a intervenir.
3. Espera unos minutos a que el engrudo se seque por completo.

¡Mucha suerte!

Quito renace.

Quito
Alcaldía Metropolitana