1. **RESUMO DE CONTIDOS**

* 1. **Índice**

1. A arte urbana ……... [2](#_30j0zll)

2. [Técnicas secas](#_1fob9te) ……….... 4

3. [Técnicas húmidas ……. 6](#_3znysh7)

1. A arte urbana

A **arte urbana** ou **arte rueira**, tradución literal do termo en inglés *Street Art*, é toda expresión artística no espazo urbano, ou en elementos urbanos da contorna rural. O denominador común deste tipo de creacións é atoparse na rúa ou no espazo público e empregar unha determinada linguaxe relacionada coa cultura urbana.

Breve historia da arte urbana

Atopamos antecedentes da actual arte urbana en calquera etapa da nosa historia: dende as pinturas rupestres, pasando polas decoracións nas vilas romanas, os frescos renacentistas ou, xa no século XX, os impresionantes murais dos mexicanos Siqueiros e Rivera e o traballo underground do neoiorquino Basquiat.

É nos anos 70 do século pasado, en **París**, cando artistas formados nas escolas de arte interveñen as rúas, cambiando a forma de entender o espazo e procurando a interacción coa cidade e os seus habitantes. Considérase como primeiro artista rueiro ao artista francés **Blek Le Rat**, famoso polo seu uso do esténcil sobre a política europea.

A arte rueira xurdiu nos barrios das cidades coma unha **forma de expresión reivindicativa**, ligada ao movemento musical do **Hip-hop**, cun carácter político e de crítica social. Aínda que esa é unha das súas características principais, moitas das súas correntes empréganse coma unha forma de arte máis.

Quen fai arte urbana busca reflectir nas súas obras **temas sociais, políticos e culturais importantes** nas súas comunidades, empregando moitas veces a ironía. Cada peza pode ser unha forma de resistencia, un comentario político, un tributo ou simplemente a procura de beleza en lugares abandonados ou descoidados.

1.1. Tipos de arte urbana

A arte urbana busca nos **espazos urbanos a súa identidade e o seu código estilístico.** Este código axuda a diferenciar a arte rueira da arte pública, aínda que ambas comparten o espazo público, do que falaremos no apartado seguinte.

As formas máis coñecidas de arte rueira son: os **graffitis**, os **murais**, o **esténcil**, os **carteis** ou **pósteres,** os **adhesivos** ou ***stickers*** e as combinación destes con outras formas artísticas. Podedes atopar a explicación de estes formatos no glosario.

Os materiais máis empregados nesta disciplina son a pintura en **aerosol** e a **pintura de imprimación**, das que falaremos no apartado de técnicas húmidas e nos glosarios.

1.2. Arte ouvandalismo?

O recoñecemento da arte urbana e a súa entrada no ámbito das galerías e dos museos ten aumentado nos últimos anos. Isto modifica o xeito de percibila. Moitos artistas desta corrente saen do anonimato e colaboran coas administracións e institucións públicas e privadas para decorar os espazos públicos. A arte rueira pode ser ferramenta de **cohesión social** cunha linguaxe compartida que agrupa colectivos e comunidades en torno ao lugar intervido.

Antes, a arte rueira acostumaba ser **ilegal e efémera,** e independente do poder institucional, por iso moitas veces é vista como vandalismo. A arte pública, pola contra, considérase parte do patrimonio, ten mantemento e aspira á permanencia. É complicado establecer a diferencia entre o que é arte, reivindicación e decoración do mero **vandalismo**. Podemos dicir que unha acción é arte ou cultura cando busca enriquecer a contorna e propor un diálogo, mentres que o vandalismo é destrutivo sen achegar un valor positivo.

1.3. Glosario

- **Cartel ou póster:** Forma de arte rueira impresa e pegada na rúa, xeralmente empregando engrudo.

- Arte urbana ou rueira: Expresión artística feita no espazo urbano ou referida á cultura urbana.

- **Bloque:** Letra do graffiti.

- **Boquilla:** Chamada tamén válvula ou cap, é a peza que leva o bote de aerosol, pola que sae a pintura. Pode ser de diferentes grosores.

- **Esténcil:** Técnica na que a pintura se aplica empregando un modelo ou forma, na maioría dos casos feita de acetato ou cartón. Permite repetir a mesma imaxe.

- **Graffiti:** Consiste en firmar, debuxar ou colorear nomes, frases ou lemas, ou motivos icónicos nunha parede, cartel, porta, ou calquera espazo público. O graffiti acostuma ser unha actividade libre, espontánea e creativa. Os **lemas** acostuman ser frases ou *slogans* cun contido político ou social, cunha determinada ideoloxía ou cun carácter de protesta.

- **Mural:** Pintura feita nunha parede ou muro.

- **Sticker**: Forma calquera actividade que supoña a destrución ou deterioración de obxectos ou espazos públicos ou alleos.

- **Vandalismo:** Acto de danar ou estragar obxectos ou espazos públicos ou alleos.

* 1. **2. As técnicas secas**

Introdución ás técnicas secas

As **técnicas secas** caracterízanse polo uso de materiais que non requiren auga nin disolventes para a súa aplicación. Estas técnicas son ideais para traballos controlados, limpos e detallados.

Neste tema, centrarémonos en lapis de cores e ceras, dous materiais básicos pero versátiles.

2.1. Lapis de cores

Material necesario

- Lapis de cores de boa calidade. Poden ser escolares, artísticos ou acuarelables.

- Papel de debuxo liso ou de textura lixeira.

- Afialapis adecuado para evitar roturas do lapis.

- Goma de borrar suave, para axustes e aclarados.

- Esfuminos ou panos de papel para suavizar cores.

Propiedades dos lapis de cores

- Pigmentación: Os lapis conteñen pigmentos secos mesturados con cera ou aceite, o que permite trazos intensos e duradeiros.

- Precisión: Ideais para traballar detalles e liñas finas.

- Versatilidade: Poden usarse para colorear, sombrear, crear texturas ou traballar con degradados.

- Capacidade de superposición: Permiten aplicar varias capas para enriquecer cores ou xerar novas tonalidades.

- Control do ton: A presión sobre o lapis inflúe na intensidade da cor, a presión máis alta, cor máis escura.

Técnicas básicas con lapis de cores

1. Coloración uniforme: Recheo de áreas con trazos rectos e constantes.

- Consello práctico: Aplicade pouca presión e realiza trazos nunha soa dirección para un acabado limpo.

2. Gradación: Transición suave entre tons, variando a presión do lapis ou superpoñendo cores.

- Consello práctico: Comezade co ton máis claro e avanza cara ao máis escuro para evitar erros.

3. Superposición (capas): Aplicación de capas de diferentes cores para obter tons novos e máis complexos.

- Consello práctico: Usade cores complementarias, por exemplo, azul e laranxa, para enriquecer as sombras.

4. Esfumado: Suavízanse as transicións de cor cun esfumino, algodón ou cos dedos.

- Consello práctico: Para áreas pequenas, empregade un bastonciño de algodón.

5. Tramas: Creación de sombreado e textura con liñas paralelas ou cruzadas (hatching e cros-hatching).

- Consello práctico: As liñas máis xuntas xeran sombras máis densas.

6. Realce de brillos: Usade un lapis branco para resaltar zonas luminosas ou unha goma de borrar para aclarar áreas coloreadas.

- Consello práctico: Traballade o brillo ao final para non manchar o debuxo.

2.2. Ceras

Material necesario

- Ceras brandas ou duras, escolares ou pastel.

- Papel de gramaxe alto ou cartolina, para evitar rachaduras.

- Raspas ou ferramentas para efectos (opcional).

- Trapo ou panos para esfumar cores.

Propiedades das ceras

- Textura cremosa: Fácil de estender e con boa adherencia ao papel.

- Cores intensas: Gran capacidade de cobertura e vibración tonal.

- Resistencia: As cores son duradeiros e non perden intensidade facilmente.

- Versatilidade textural: Permiten combinar efectos lisos, texturizados e raspados.

Técnicas básicas con ceras

1. Recheo uniforme Aplicade presión constante para obter unha cor sólida e homoxénea.

- Consello práctico: Usade movementos circulares para evitar ocos.

2. Esfumado: Mesturando cores ou suavizando as liñas cos dedos ou un trapo.

- Consello práctico: Traballade con pequenas cantidades de cor para evitar manchas.

3. Superposición: Colorear unha capa sobre outra para crear novos tons.

- Consello práctico: Aplicade primeiro a cor máis clara e logo a escura.

4. Raspado: Faise cubrindo unha área con varias capas e raspando a capa superior para revelar a cor inferior.

- Consello práctico: Usade unha ferramenta con punta redonda para non estragar o papel.

5. Texturas naturais: Esfragado da cera sobre papel colocado sobre superficies texturadas (madeira, tea).

- Consello práctico: Variade a presión para intensificar o relevo.

6. Gradación: Suavizando o límite entre dúas cores ou aplicando un sobre outro de forma gradual.

- Consello práctico: Mesturade cores similares para lograr efectos máis naturais.

2.3. Glosario

- Aclarado: Técnica para reducir a intensidade dunha cor, logrando un ton máis claro.

- Atenuación: Diminución da intensidade dunha cor ou sombra para suavizar un efecto visual.

- Bosquexo: Debuxo preliminar, xeralmente en lapis de grafito, que serve como base ou guía.

- Brillo: Capacidade dunha cor ou superficie para reflectir luz. Destaca zonas iluminadas.

- Contraste: Diferenza marcada entre cores, tons ou texturas nunha composición.

- Esfumado: Técnica para suavizar bordos ou transicións de cor.

- Gradación: Cambio progresivo entre tons ou cores, creando un degradado.

- Lapis de grafito: Ferramenta básica para debuxo, composta de grafito nunha carcasa de madeira.

- Trama: Conxunto de liñas ou puntos organizados para xerar textura ou sombreado.

2.4. Consellos xerais para traballar con técnicas secas

- Mantede o papel limpo e libre de manchas; colocade unha folla debaixo das vosas mans mentres debuxades.

- Afiade os lapis regularmente para lograr trazos precisos.

- Practicade as técnicas en follas de proba antes de aplicalas ao traballo final.

- Experimentade con diferentes tipos de papel para descubrir que textura funciona mellor con cada material.

- Traballade do xeral ao específico: empeza polas áreas grandes e avanza cara aos detalles.

* 1. **3. As técnicas húmidas**

Introdución ás técnicas húmidas

As técnicas húmidas caracterízanse polo uso de auga ou algún outro tipo de disolvente para diluír os pigmentos, facilitando a súa aplicación e a creación de diferentes efectos.

Neste tema, centrarémonos na pintura acrílica e na acuarela, dous materiais básicos pero versátiles.

3.1. Acrílico

Material necesario

- Pinturas acrílicas, poden ser en tubos ou frascos.

- Lenzo ou cartolina, aínda que tamén se poden empregar outras superficies, como madeira ou papel para acrílico.

- Pinceis de pelos sintéticos. Poden ser de punta redonda, plana, biselada, etc.

- Auga ou diluínte para modificar a consistencia da pintura.

- Paleta, para realizar as mesturas de diferentes cores.

Propiedades da pintura acrílica

- Cores brillantes: A pintura acrílica presenta cores intensos e vibrantes.

- Opacidade: O acrílico ten tendencia a ser opaco, o que nos permite cubrir ben unha superficie e obter cores escuras con capas de cores máis claros.

- Secado rápido: O acrílico seca moi rápido, permitindo traballar de forma rápida, malia que tamén fai necesario ter un control axeitado para evitar que a pintura seque ou endureza antes de rematar.

- Durabilidade: Unha vez seco, e unha técnica moi duradeira e vólvese resistente a auga, polo que é apta para exterior.

- Textura: Permite unha gran variedade de texturas, dende acabados suaves ata texturas grosas empregando unha espátula ou aplicando máis cantidade de pintura.

Técnicas Básicas con acrílico

1. Capas: Pódense aplicar varias capas de acrílico para crear profundidade e volume. Cada capa debe secarse antes de aplicar a seguinte.

- Consello práctico: Aproveita a opacidade do acrílico para crear efectos de capas que estean cubertas por outras.

2. Pintura espesa: Permite aplicar capas grosas de pintura e así poder crear texturas ou trazos visibles da pincelada.

- Consello práctico: Se queredes crear texturas, non dubides en experimentar con espátulas ou pelos sintéticos grosos.

3. Pintura máis fluída: Mesturando a pintura con máis cantidade de auga, obtense unha textura parecida a acuarela. Isto permite crear efectos de transparencia e gradacións de cor.

- Consello práctico: Resultará máis doado realizar degradados e gradacións de cor coa pintura máis líquida xa que tardará máis en secar e isto permite unha maior integración das cores.

4. Glasado: Consiste en aplicar unha capa transparente de pintura sobre unha base seca para modificar o ton ou engadir luminosidade.

- Consello práctico: Empregádeo para marcar áreas de brillo e conseguir volume.

3.2. Acuarela

Material necesario

- Acuarelas, en pastillas ou en tubos.

- Auga, para diluír a pintura e limpar os pinceis.

- Papel especial de acuarela, con alto gramaxe, para soportar a cantidade de auga sen deteriorarse, polo xeral de 200 g/m2 a 600 g/m2

- Pinceis de diferentes tamaños. Os de punta redonda e plana son os máis empregados.

- Paleta para facer as mesturas de cores.

- Trapo ou esponxas, para secar os pinceis ou o exceso de auga.

Propiedades das acuarelas

- Degradados: Esta técnica permítenos realizar degradados de forma sinxela, onde as cores se mesturan suavemente dende un ton claro a outro máis forte.

- Secado: Ao ser unha técnica que ten base de auga, seca relativamente rápido. Isto pode ser unha vantaxe ou un desafío, dependendo de como a empreguedes. Para facer transicións dunha cor a outra, permite deixar o papel humedecido e comezar con outra cor.

- Transparencia: É unha das súas características principais, permite ver o branco do papel ou as capas anteriores, creando efectos de luminosidade.

Técnicas básicas con acuarelas

1. Lavado: Consiste en aplicar unha capa de pintura diluída sobre o papel, creando unha cor uniforme ou un fondo.

- Consello práctico: Controlar a cantidade de auga, para evitar que o pigmento se “desfaga” demasiado.

2. Mollado sobre mollado: Consiste en aplicar pintura sobre unha superficie húmida, o que produce un esfumado moi suave. Lógrase máis control si a cantidade de auga no pincel e no papel está ben equilibrada.

- Consello práctico: Empregade un pincel limpo e cargado de auga para humedecer o papel e a continuación recargade o pincel con pigmento para aplicar na área previamente humedecida.

3. Mollado sobre seco: Esta técnica consiste en aplicar a pintura directamente sobre unha superficie seca, isto xera bordos máis nítidos e definidos. É ideal para facer detalles.

- Consello práctico: Esta técnica tamén permite realizar degradados e transicións. Experimentade creando transicións suaves entre cores, comezando sempre polos tons máis claros e suaves e aplicando máis auga nas áreas que queredes deixar máis claras.

4. Secado o aire: Cómpre deixar secar entre capa e capa para que as cores se mesturen sen desexalo.

- Consello práctico: Intercalade áreas de traballo na mesma lámina, deixando secar unha área mentres traballas outra.

5. Reserva de brancos: Na acuarela é moi importante reservar os brancos, é dicir, manter certas áreas do papel sen cor, creando efectos de luz, brillo ou contraste. Aquí podedes ver a importancia de planificar ben a obra antes de comezar, identificando as áreas que deben permanecer brancas.

- Consello práctico: Na reserva de brancos, pódese empregar unha cera branca (técnica seca), para evitar aplicar pigmento nesa zona.

3.3. Glosario

- Aglutinante: Sustancia que permite que os pigmentos se manteñan unidos e se adhiran á superficie. Nas acuarelas, o aglutinante é a goma arábiga, mentres que no acrílico é o polímero acrílico.

- Capas: Estratos de pintura aplicados sobre outros para crear profundidade ou efectos. As capas aplícanse de forma progresiva, sempre deixando secar unha antes de aplicar outras.

- **Degradado**: Transición suave entre cores e tons. Na acuarela pódese lograr co control da auga, mentres que no acrílico emprégase o esfumado e as mesturas rápidas.

- **Diluínte**: Líquido empregado para facer a pintura máis fluída. Na acuarela, o diluínte é a auga, e no acrílico pódese empregar tanto auga como outros medios específicos.

- **Disolvente**: Sustancia empregada para disolver ou diluír a pintura, polo xeral emprégase en óleo ou acrílicos ao aceite. A auga é o disolvente principal da acuarela.

- **Pigmento**: Sustancia que da cor a pintura. Extráese de diversas fontes, como minerais ou plantas. Poder ser orgánicos ou inorgánicos.

- **Secado**: Proceso no que a pintura pasa de estado líquido ou húmido a sólido. Na acuarela, o secado é relativamente rápido, e no acrílico, máis rápido aínda.

- **Sombreado**: Técnica empregada para crear sombras e profundidade, polo xeral empregando unha cor máis escura ou capas de pintura máis finas.

- **Textura**: Acabado da superficie da pintura. Pode ser suave, rugoso ou de diversos tipos dependendo da cantidade de pintura e das ferramentas empregadas.

- **Transparencia**: Calidade dun pigmento que permite que se mire a través da pintura, unha característica prominente da acuarela.

- **Volume**: Creación da ilusión tridimensional nunha obra, lógrase a través do uso de sombras, capas e cores máis escuras.

3.4. Consellos xerais para traballar con técnicas húmidas

- Empregade o papel ou a superficie correcta. Ao ser técnicas húmidas ides traballar con auga e precisades un papel deseñado para absorbela e evitar rotos ou que se deforme.

- Controlade a cantidade de auga, con moita as cores poden perder a súa intensidade.

- Tede en conta o tempo de secado. No traballo por capas tede en conta que poden secar antes de que teñades tempo para modificalas.

- Experimentade coa mestura de cores para crear unha gama máis ampla e probade aplicando gradacións suaves directamente no papel.

- Xogade coas capas, tendo en conta que sempre é idóneo comezar coas cores máis claras cara as máis escuras.

- Experimentade con ferramentas variadas: Xogade con diferentes tipos de pinceis, os redondos son ideais para detalles, os planos permiten cubrir áreas máis grandes. Experimentade con esponxas, espátulas, palillos, brochas secas, para conseguir diferentes texturas.

“**ruArte**" proxecto *cREAgal*, publícase coa [Licenza Creative Commons Recoñecemento Non-comercial Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.gl)