

Taller: Poética, Imagen y Arte Urbano

Por David Zayas, pintor y artista urbano

En este taller partimos de la interrogante que nos arroja el Profesor Carlos Vázquez Cruz ante la obra “Unicornio en la Isla” del maestro Lorenzo Homar: *“Quién quita que la propuesta de Lorenzo Homar rebase xilografía y poética. Que ambas, aparentemente distintas, no guarden en realidad tanta distancia. Que las manos del artista y del poeta toquen la imagen de uno, trastoquen el verso de otro.”*

Este taller propone: El maestro Homar en su obra “El Unicornio en la Isla” nos produce cierto encantamiento que nos hace concentrarnos para escudriñar los elementos de diseño que magistralmente emplea en su grabado. Logró un punto de unión entre poesía y xilografía, palabra e imagen, hasta hacerlas llegar más allá de sí misma, en relación como en vida simbiótica.

Unir poética, imagen y arte urbano es la meta central de este taller. Trabajaremos técnicas gráficas intrínsecamente relacionadas al arte urbano, como el estencil y el medio mixto. Nos apropiaremos el concepto de Homar de utilizar un poema para integrarlo a las imágenes y en nuestro caso producir una serie de pasquines. El texto puede re-crearse o re-escribirse así motivando a la vez la escritura creativa.

- Reconocer la aportación del maestro Lorenzo Homar a las artes en Puerto Rico.
- Tener contacto creativo con la xilografía “El Unicornio en la Isla” de Homar.
- Apreciar y distinguir el lenguaje escrito y pictórico.
- Explorar diseños tipográficos
- Emplear la lengua escrita como elemento compositivo de una obra plástica
- Conocer poetas puertorriqueños

Procedimiento:

- I. Introducción: se recomienda visitar el MAC para observar directamente la obra “Unicornio en la Isla”. Ése podría ser el momento propicio para destacar el legado que hemos recibido con la obra de Homar, su importancia y vigencia actual. Además sería el momento ideal para explicar la técnica de la xilografía.

Frente a la obra es recomendable leer el poema de Tomás Blanco (ver sus partes y cómo las re-crea Homar). Finalmente, se explican los objetivos y la meta del taller creativo: crear pasquines que unan imagen y palabra partiendo de la propuesta artística de Lorenzo Homar.

- II. Taller:
Se provee al estudiante poemas (impresos en papel) de nuestros grandes poetas, tales como Ana María Dávila, Julia de Burgos, Luis Llorens Torres y Tomás Blanco, entre otros. El participante podrá escoger el poema o la estrofa con la que más se identifique o que más le guste. Se le pedirá que

imagine pasar por los mismos procesos que el maestro Lorenzo para lograr una relación unificadora entre imagen y palabra. Las imágenes deben pensarse desde el inicio de su creación estableciendo su relación con las palabras-estrofas. El participante podrá dibujar o crear sus imágenes y palabras enfatizando las siluetas, de modo que luego pueda ‘transferirse’ (con papel carbón) en cartulinas para prepararlas y cortarlas y poder finalmente usarlas como estenciles. Una vez los estenciles estén listos puede usar pintura aerosol (“spray”) para crear varios ejemplares.

Si el participante desea puede re-escribir la estrofa o crear su propio poema utilizando tizas, marcadores, pintura de spray y acrílico hasta completar el diseño sobre el papel en el que reprodujo las imágenes del estencil. El verso podrá copiarse con letras en estencil o puede transcribirlo creando su propia tipografía.

Luego se discutirán y explorarán diversas formas de pasquín utilizadas por artistas urbanos así como su función como medio de comunicación.

Materiales:

Cartulinas negras y blancas

Cuchillas exactas (depende de la edad de los participantes, bajo estricta supervisión del maestro)

Lápices de carbón

Marcadores

Papel de estraza

Pintura acrílica de colores

Pintura en aerosol, negra y de colores

Plantillas de letras

Tape de papel (*masking tape*)

Tijeras

Pega blanca

Glosario:

apropiación un método o técnica provocadora en las prácticas artísticas contemporáneas. Se trata de tomar un trabajo de arte preexistente y, sin cambiarle o alterándole mínimamente, insertar en otro contexto y presentarlo como un trabajo propio.

arte urbano término para identificar el arte en muros públicos, también se conoce como el arte callejero. Se logra con técnicas y estilos muy variados. Cada día es más aceptado por lo que ya no es necesariamente ilegal. También se reconoce como expresiones de arte urbano: el diseño sobre camisetas, gorras, patinetas deslizables, entre otros.

elementos y principios del diseño interacción de éstos permite la comprensión de estructura o composición del objeto de arte. Se les conoce formalmente como el lenguaje visual y conceptual que sirven para indagar,

apreciar y cuestionar la obra de arte. Entre ellos podemos mencionar: la línea, el espacio, el color, el tono, la textura y la forma; así como los principios de ritmo, énfasis, movimiento, balance, contraste, unidad, proporción, jerarquía, entre otros.

- esténcil** (del inglés *stencil*) técnica que utiliza plantillas con un dibujo recortado para aplicar pintura. Muy frecuentemente utilizado entre las técnicas gráficas del arte urbano. Se utiliza para pintar (reproducir) repetidas veces las mismas imágenes, palabras o letras.
- grabado** obra de arte que surge como resultado de una técnica de impresión que consiste en transferir una imagen sobre una superficie mediante una plancha o matriz intervenida.
- matriz** superficie que puede ser trabajada con variedad de técnicas y que permite transmitir la imagen sobre sí en la superficie de otro soporte, por ejemplo el papel, para crear series de grabados.
- relación simbiótica** se refiere a un tipo de relación íntima o estrecha entre dos organismos de distintas especies.
- unicornio** animal imaginario parecido a un caballo, pero con un cuerno recto en mitad de la frente, que aparece en algunas fábulas.
- xilografía** grabado que requiere su preparación sobre una matriz en madera.