

GUÍA DIDÁCTICA

BYCINE
FESTIVAL DE CINE DE ALBACETE

DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

IMPRESINDIBLE. TIME OUT

Banksy, el más famoso, el más cotizado, criticado, admirado, perseguido y comentado. *EL PAÍS*

ENDIABLAMAMENTE DIVERTIDA.
THE NEW YORKER

Entretenida guía sobre las interminables, apasionantes y divertidísimas hazañas de Banksy. *THE GUARDIAN*

Interesantísima reflexión sobre el mercantilismo del arte de nuestros días. *FILMIN*

UNA PRODUCCIÓN DE JAMES COOK Y ANDREW BANKS PARA EL CHANG & TOM FILMS
DIRECCIÓN DE BANCY BANKS
PRODUCTORES EXECUTIVOS: STEFF BARON, ANDREW BANKS, JAMES COOK, JAMES COOK FILMS
PRODUCTORES EJECUTIVOS: JAMES COOK FILMS, ANDREW BANKS, JAMES COOK FILMS
DISTRIBUIDOR DE PRODUCCIÓN: WELDON HOWES - DISTRIBUIDOR NACIONAL: ELLE GORELLO
© 2010 WELDON HOWES FILMS. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

A Banksy film
Exit Through the Gift Shop
The world's first Street Art documentary...

BYCINE
FESTIVAL DE CINE DE ALBACETE

DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

EXIT THROUGH THE GIFT SHOP

FICHA TÉCNICA

EEUU / Reino Unido. 2009. 87'

Dirección: Banksy

Productor: Jaimie D'Cruz

Productores ejecutivos: Holly Cushing & James Gay-Rees

Montaje: Chris King & Tom Fulford

Música: Geoff Barrow

Sonido: Jim Carey

FICHA ARTÍSTICA

Rhys Ifans [Narrador]

Banksy

Thierry Guetta

Shepard Fairey

Space Invader

SINOPSIS

Banksy es el nombre de guerra con el que se conoce al más prolífico artista guerrillero de todos los tiempos, al gurú del graffiti y del arte callejero. A pesar de gozar de una fama mundial, su identidad es posiblemente el secreto mejor guardado del arte británico. Sus aclamadas obras decoran calles desde Nueva Orleans hasta el muro de Cisjordania que separa Israel de Palestina.

Debido a su obsesión por preservar su identidad en el mayor de los anonimatos, hasta ahora Banksy había rechazado todas las ofertas para llevar su vida a la gran pantalla.

Exit Through the Gift Shop es la historia de Thierry Guetta, un excéntrico comerciante francés afincado en Los Ángeles, aficionado a grabar todo lo que ocurre a su alrededor. Un día decide ponerse tras la cámara para realizar una película sobre el arte urbano y algunos de los más célebres artistas del street art, entre los que además de Banksy se encuentran artistas como Space Invader o Shepard Fairey.

En medio de la grabación, Banksy decide darle la vuelta a la cámara y grabar a Guetta, quien alentado por el propio Banksy se adentra en el fascinante mundo del arte urbano con el alias de Mr. Brainwash.

La película contiene imágenes exclusivas de Banksy y de algunos de los más importantes artistas urbanos.

Exit Through the Gift Shop es mucho más que una película sobre el mundo del graffiti, aborda una interesante reflexión sobre el mercantilismo del arte en nuestros días. Una película imprescindible para conocer un poco más la obra de este genio del graffiti y del stencil que ha conseguido que algunas de sus obras hayan sido expuestas en lugares como el MOMA o la Tate Modern Gallery, colgándolas el mismo de forma clandestina.

1. OBJETIVOS

- Acercarse a algunos de los aspectos y diferencias del arte contemporáneo.
- Comprender la cultura de masas.
- Acercar el mundo del cine a los jóvenes de la ciudad y la provincia de Albacete.
- Conocer el lenguaje cinematográfico.
- Fomentar el aprendizaje del idioma extranjero a través del visionado de las películas en su versión original, tal y como fue concebida por su director.

2. CONTENIDOS

- Arte callejero: El graffiti
- Arte contemporáneo
- La cultura de masas en relación con el arte contemporáneo
- Cine: el falso documental

3. BIOGRAFÍAS

Banksy

Banksy es el pseudónimo de un prolífico artista del graffiti británico. Se cree que nació en Yate, localidad cercana a Bristol, en 1974, pero los datos acerca de su identidad son inciertos y se desconocen detalles de su biografía. Según Tristan Manco, Banksy “nació en 1974 y creció en Bristol, Inglaterra. Hijo de un técnico de fotocopiadoras, comenzó a trabajar como carnicero para posteriormente realizar graffitis durante el boom del aerosal en Bristol a finales de los 80”. Su trabajo, en su gran mayoría piezas satíricas sobre política, cultura pop, moralidad y etnias, combina escritura con graffiti con el uso de estarcidos con plantilla [conocidos generalmente como “stencils”, del inglés]. Su arte urbano combina escritura con una técnica de estarcido muy distintiva, similar a Blek le Rat, quien empezó a trabajar con estarcidos en 1981 en París; y miembros de la banda de anarco-punk Crass, que mantuvieron una campaña en las instalaciones del metro de Londres a finales de los 70's e inicios de los 80's. Banksy reconoció la influencia de Blek diciendo “cada vez que creo que he pintado algo ligeramente original, me doy cuenta de que Blek Le Rat lo hizo mejor, sólo que veinte años antes.” Sus obras se han hecho populares al ser visibles en varias ciudades del mundo, especialmente en Londres.

info: www.banksy.co.uk

Thierry Guetta [Mr. Brainwash]

Mr. Brainwash ["MBW"] es un seudónimo del personaje de la película "Exit Through the Gift Shop" Guetta se presenta en la película como un ciudadano francés que vive en Los Ángeles donde es propietario de una tienda de ropa y donde ejerce como videocreador relacionándose con artistas callejeros y participando en diversas exposiciones. Según la película, Gueta fue presentado a los distintos artistas por su primo, el artista francés Invader.

El arte atribuido a Guetta recuerda los estilos y conceptos artísticos muy conocidos como Banksy o Shepard Fairey entre otros. Como Banksy, Gueta emplea imágenes artísticas e históricas, muchas de ellas con copyright, variando el original. Guetta afirma que sus obras son actos de "escanear y usar el photoshop" que realizan colaboradores y diseñadores gráficos a escondidas. En la película no se le muestra creando en casi ningún momento.

Su primer show "Life is beautiful" se inauguró en Los Angeles en junio de 2008. Se le atribuye también el diseño de la portada del disco "Celebration" de Madonna. El 14 de febrero de 2010 inauguró su segundo show "Icons" en Nueva York.

Shepard Fairey [OBEY]

Frank Shepard Fairey, OBEY, es un artista y diseñador gráfico estadounidense, famoso por sus pegatinas con la imagen del luchador televisivo André el Gigante y por sus diseños que toman elementos del cartelismo de propaganda política de mediados del Siglo XX.

Incluyendo lemas como “Piensa y crea, imprime y destruye”, que mezclan lo subversivo con el entretenimiento, su temática y estética viene a ser a menudo una mezcla entre caricatura y “revival” de la propaganda política, las ideas situacionistas y las revoluciones estético - filosóficas de los 60, trasfondos temáticos muy comunes en el arte de finales de los 90 y principios del presente siglo.

Su situación como artista es controvertida, manteniendo trabajos de diseño gráfico y publicidad con grandes marcas por un lado y enfrentándose a detenciones

en diversos países por vandalismo urbano con sus intervenciones, siendo de esta manera un representante marcado de la discusión sobre el papel del artista y su ideología en el momento presente de la historia de las sociedades capitalistas.

Reivindica el espacio público como espacio principal para la vida artística y cultural, proponiendo una crítica a la hegemonía estética y presencial de la publicidad, encabezada por las grandes corporaciones financieras.

OBEY ha recolectado interesantes comentarios con su campaña desarrollada con posters y plantillas, sobretudo, sus trabajos sobre Obama que le han convertido en icono de la modernidad, del cambio y de la vanguardia.

info: www.obeygiant.com

Invader

Invader es un artista urbano francés nacido en 1969 que pega en la pared personajes inspirados en el videojuego de los 70 Space Invaders y que están realizados con pequeñas piezas formando un mosaico. Realiza estas intervenciones por todo el mundo y luego las documenta como “Invasiones” utilizando libros y mapas donde figura en qué lugares encontrar cada invasor.

Invader empezó este proyecto en 1998 con la invasión de París, ciudad donde vive, y hasta la fecha ha situado su obra en 31 ciudades francesas así como en Londres, Roma, Berlín, Barcelona, Viena, Amsterdam, Bilbao, Manchester, Nueva York, Tokio, etc.

Las imágenes de los videojuegos en las que se inspira su obra eran gráficos de baja resolución por lo que es muy fácil su reproducción como mosaico con teselas que representan los píxeles. Además las teselas son muy difíciles de alterar y resistentes al agua.

Las localizaciones de los mosaicos no son casuales ya que son elegidas de acuerdo a distintos criterios estéticos, estratégicos o conceptuales. Invader favorece localizaciones transitadas por mucha gente aunque también utiliza algunos lugares más ocultos. Por ejemplo, en Montpellier fueron elegidos de forma que, situadas en un mapa, forman la imagen de un “space invader” gigante.

Los mosaicos se construyen previamente y los invasores viajan con ellos para terminar de construirlos en la ciudad que invaden. Cuando llegan a la ciudad consiguen un mapa y tardan al menos una semana en instalarlo en lugares visibles.

Invader también trabaja en otro proyecto llamado “Rubikcubism” que consiste en trabajos artísticos a partir del cubo de Rubik. Invader ha exhibido su obra en galerías en París, Osaka, Melbourne, Los Ángeles, Nueva York y Londres.

Aparece en Exit through the gift shop como el primo del protagonista.

Como curiosidad, en el episodio 4 de la sexta temporada de Futurama [Proposition Infinity], Bender hace de artista callejero que coloca imágenes de sí mismo usando la misma técnica de mosaico que Invader.

info: www.space-invaders.com

Neckface

Neck Face empezó a taggear en Sacramento, California, durante sus primeros años en el instituto. Entre los años 1998 y 2002, Neck Face asistió al Bear Creek High School y Tokay High School donde dice que no aprendió nada. Cuando más aprendió fue en educación primaria que abrió su vida al arte creativo. Recuerda haber hecho papel maché como en la actualidad. “Creo que aprendí más en los primeros años de escuela que en los últimos. Creo que si eres un profesor deberías enseñar a los niños tanto como puedas en los primeros años de colegio” [Neckface, entrevista en Epicly Later’d]. Empezó a conocerse su obra a través de sus pegatinas cerca de Stockton y de Lodi, California, donde sus trabajos se exhibieron en público.

Después, conforme desarrolló las técnicas de graffiti, expandió su trabajo hasta San Francisco donde su nombre puede leerse en muchos quioscos y muros. Estudió en la Escuela de artes visuales de Nueva York durante dos años antes de dejarlo.

El trato que Neck Face recibió por su arte callejero le permitió trasladar su trabajo a las galerías de arte entre las que se encuentran la New Image Art Gallery en Los Angeles, Luggage Store en San Francisco, Dactyl Foundation en New York y OHWOW Gallery en Miami.

En un artículo en gawker.com, Neck Face fue comparado con Banksy “y como Banksy; Neckface mantiene siempre su rostro oculto aunque apareció un retrato en el New Yorker y tiene un contrato con la marca VANS que incluye una valla publicitaria por todo NYC y es muy famoso en lo más moderno del mundo del arte”. Neck Face intenta todavía mantener su identidad oculta aunque cada vez es más popular y tiene obras en Melbourne, Sydney, Copenhague y Tokio entre muchas otras ciudades.

El estilo de Neck Face puede ser descrito como naif y rayado. Sus temas tienen un sentimiento desordenado, violento y medieval. Sus influencias más notables son el heavy metal y los aseos.

Su obra pública más famosa está situada en la tienda “My Old Lady” en el barrio de Chelsea de Nueva York aunque una reciente remodelación la ha tapado.

Sus trabajos para las galerías de arte no se limitan a dibujos y pinturas, incluyen también máscaras de metal, instalaciones y esculturas. Como skater colaboró en el diseño de Baker Skateboards donde, recientemente, fue nombrado director artístico. Neck Face también ha colaborado con otras marcas de skateboard.

info: www.myspace.com/therealneckface

Blek le Rat

Blek le Rat es un artista de graffiti parisino que después de aprender la técnica de “pochoir” [Plantilla] en la Escuela de Bellas Artes, influenciado por el stencil propagandístico de Mussolini y el graffiti que vio en el metro en un viaje a Nueva York, plasma en las calles de París su obra desde 1983.

Tras dibujar con esta técnica tanques de guerra, ratas, figuras humanas... por toda la ciudad, la fama le llega cuando se expone su obra en el centro Georges Pompidou, considerado uno de los museos de arte moderno más importantes del mundo.

“Intento exponer las mejores cosas de la vida mediante inesperadas imágenes que distraen y deleitan a los peatones, sacándolos de sus preocupaciones cotidianas. A pesar de las represalias por parte de la policía en contra del graffiti, continuaré asaltando las calles en la oscuridad, ya que para mí, llevar el trabajo directamente a las calles es parte primordial de la evolución del arte...” [BLEK Le Rat. Manifiesto de Blek Le Rat]

En sus comienzos, Blek pinta con Gérard. Después pasó a hacerlo con Jerome Mesnager, con el que daría el salto a otras ciudades europeas y finalmente a New York. También con Nemo, pertenece a esta vieja escuela de París.

El artista de graffiti británico Banksy reconoció la influencia de Blek.

En la actualidad son muchos los que están influenciados por la escuela francesa de stencil [pochoir]: Shepard Fairey [Obey], Dave Kinsey o Banksy entre otros.

info: www.bleklerat.free.fr

4. EXPLICACIÓN DE DISTINTAS TÉCNICAS DE ARTE CALLEJERO

Stencil

El estarcido, también llamado estencil [del inglés stencil] es una técnica artística de decoración en que una plantilla con un dibujo recortado es usada para aplicar pintura, lanzándola a través de dicho recorte, obteniéndose un dibujo con esa forma.

Una de las formas más usuales de hacerlo es recortando la imagen deseada sobre una hoja de papel duro; el dibujo aparece como un espacio abierto con zonas sólidas alrededor. La plantilla así obtenida se sitúa sobre una nueva hoja de papel y se aplica la pintura sobre toda la superficie. Las zonas de pintura que llegan a la hoja inferior quedan limitadas a la forma de los huecos de la plantilla, creando así la imagen deseada.

Si bien el proceso de estarcido se utilizaba ya en la antigua Roma, alcanzó el mayor grado de popularidad en Estados Unidos durante los años sesenta, cuando muchos artistas utilizaban como medio de expresión los colores puros y las imágenes de contornos marcados.

El estarcido más antiguo que se conoce se encuentra en la Cueva de las Manos [situada en el profundo cañadón del río Pinturas, al oeste de la provincia de Santa Cruz, Argentina]. El estarcido se ha venido usando desde la antigüedad para duplicar los diseños decorativos en paredes, techos y tejidos. Era muy corriente en China y Japón para marcar los embalajes con sellos y caligrafía. Este sistema se ha empleado también para colorear grabado a fibra, grabado al aguafuerte o grabados, utilizando diferentes plantillas para los distintos colores.

Otros trabajos de esta técnica se han visto últimamente en países como México, Brasil, EE. UU., España entre otros países en donde se practica el street art.

Los artistas más destacados son Banksy, Shepard Fairey, Blek le Rat.

Graffiti

Se llama graffiti [palabra plural tomada del italiano graffiti, graffire] o pintada a varias formas de inscripción o pintura, generalmente sobre mobiliario urbano. La Real Academia de la lengua española designa como “grafito” una pintada particular, y su plural correspondiente es “grafitos”.

También se llama graffiti a las inscripciones que han quedado en paredes desde los tiempos del Imperio romano.

En el lenguaje común, el graffiti incluye lo que también se llama pintadas: el resultado de pintar en las paredes letreros, frecuentemente de contenido político o social, con o sin el permiso del dueño del inmueble, y el letrero o conjunto de letreros de dicho carácter que se han pintado en un lugar. También se llama grafito, por extensión, a los eslóganes que se han popularizado con estas técnicas; por ejemplo, los grafitos de los disturbios de mayo de 1968 en París. La expresión graffiti se usa también para referirse al movimiento artístico del mismo nombre, diferenciado de la pintura o como subcategoría de la misma, con su origen en el siglo

XX. Fue un movimiento iniciado en los años 1960 en Nueva York, o, según aluden fuentes bibliográficas como getting from the underground, en Filadelfia.

Géneros del graffiti

Según Lynn, N y Lea J.S., el graffiti se forma a través del texto, el contenido y la opinión social; formando así una comunicación visual. Para esto existen 3 géneros de graffiti que se presentan a continuación:

Art Graffiti

Extraído de la música de las calles americana “hip-hop” de los 70s y 80s. Los que trabajan en este género se llaman así mismos “escritores”. Consiste en que el nombre del artista puede estar plasmado en 3 distintas formas:

- Tag, escrito en un estilo único y personalizado utilizando 1 color.
- Throw-up, se comprende de letras, palabras o un listado de nombres y se utilizan 2 colores.
- Piece, que es el más elaborado, mínimo se utilizan 3 colores y se necesita de varios días para poder terminarlo completamente.

Slogans

También llamado “graffiti público”. Halsey and Youg dicen que los slogans parten de la opinión personal a través de la gama de los problemas políticos [preocupaciones ambientales, feminismo, políticas estatales, relaciones internacionales, etc.] pero todos comparten el hecho de querer expresar hacia la audiencia, de forma natural, su manera de ver las cosas.

Latrinalia

También llamado “graffiti privado”. Es el tipo de graffiti que es hecho en los baños, es decir, en las paredes, puertas, espejos que se encuentran en los baños. Hay ocasiones que contiene dibujos, palabras, incluyendo poesía o reflexiones personales.

Tagging

Un tag o tager [“etiqueta”] prácticamente es una firma o un acrónimo de una persona o un grupo de personas, generalmente Crews. Para los tags con el nombre de la Crew se suelen utilizar abreviaturas o simplemente las siglas. Aunque un tag comprende mucho más que una simple firma; es una manera de expresar un propio estilo mediante un apodo o alias, pues en muchas partes del mundo el arte callejero es ilegal, y en muchos casos no se alcanza a concretar un graffiti en su totalidad. Es allí cuando entra en utilidad el tag, una forma rápida y poco peligrosa de expresar un propio estilo al momento de “graffitear”. Es así como se identifica un “graffitero”.

Graffiti en España

Antes de la existencia del movimiento actual, el graffiti existía en su estado antiquísimo, con lápices u objetos punzantes, hasta el punto de que ciertos arquitectos españoles hacían los paramentos de los edificios con terminaciones de difícil ataque por los graffiteros [sin prever la aparición del aerosol].

En España el tagging con aerosoles empezó de una manera peculiar, denominado como “estilo flechero” al parecer espontáneamente, mientras que en el resto de Europa fue por influjo estadounidense.

A principios de los años 1980, en plena movida madrileña, varios jóvenes se pusieron a escribir en las calles, los metros, las estaciones, etc., con sus rotuladores primero y después con aerosol.

Muelle [Juan Carlos Argüello] fue el primero en aparecer alrededor del año 1980 y en los cuatro años siguientes le siguieron otros como *Glub*. Era un movimiento descontrolado, con mucho respeto entre los graffiteros. Se les denominó como graffiti autóctono madrileño. A esta corriente también se la ha llamado a veces despectivamente «flecheros», por la inclusión de flechas en sus firmas.

Por 1982-1983 se extendieron los estilos de graffiti más similares al estilo del resto de Europa y de Estados Unidos: pintadas, trenes, metros y todo. Siendo de gran importancia el grupo QSC, con figuras importantes e influyentes como KOOL, JASTONE; SNOW, SEONE, ZAUKO... También hay que destacar a Koas, escritor madrileño relacionado con QSC en sus inicios que realizó multitud de pintadas en trenes y metros en Madrid. Como grupos a finales de los 80 y principios de los 90 cabe destacar a SPC y PTV, en Madrid, que realizaron gran parte de los metros en esa época. Y a DTY y A3 en Barcelona.

Los años 90 en España están profundamente marcados por la aparición de una marca de sprays de pintura especializados para graffiti, MONTANA, que han permitido la accesibilidad a todos los escritores a una pintura de calidad y un precio asequible, anteriormente toda la pintura era sustraída en grandes superficies o ferreterías.

Como grupos importantes en los años 90 en España, cabe destacar en Madrid a CEX, KR2, TBC..., en Barcelona a grupos como TSK, en Sevilla GAS y grupos formados por escritores de varias ciudades, como los GIPSY KINGS con escritores de Valencia y Mallorca [Hanem, Drim, Scawt, Hock.], ALTO CONTRASTE formado en 2001 con escritores de Salamanca y Cáceres [Agu, Slop, Eseon, Ares, 8a, Thone, Sonbaty]. Hay marcas de pintura especializada, como Montana Colors, que patrocinan a artistas de graffiti. Se publican revistas y vídeos sobre el tema. Muchas autoridades locales destinan algunas superficies para la ejecución de graffiti e incluso financian concursos, exhibiciones o festivales de graffiti dentro de sus actividades culturales.

La existencia de plataformas como Urban Art Festival o también Cultura Urbana, posibilita la organización de eventos en distintas ciudades repartidas por toda la geografía peninsular, introduciendo nuevas formulas en el graffiti, con la participación de artistas nacionales e internacionales del mayor nivel, consiguiéndose grandes producciones como las acontecidas en Gran Canaria o Sevilla.

Post – graffiti o arte callejero

Aunque existen precedentes, a partir de finales de los años ochenta y en especial en los años noventa se fueron adoptando nuevas técnicas como la aplicación de aerosol con plantillas y el pegado de carteles y pegatinas. Así parte del trabajo artístico se hacía en casa o en el taller. Luego, en la calle, el trabajo se hacía más rápido, reduciendo el tiempo que el artista está expuesto a ser detectado.

Los graffiti tradicionales, los vinculados a la cultura hip hop, han seguido evolucionando, a veces influidos por el post-graffiti/arte callejero, a veces con total independencia.

5. ENTREVISTA A UN ARTISTA CONTEMPORÁNEO

El artista terrorista

¿Por qué haces arte?

Hago arte porque creo que es como mejor me comunico con los demás [si se le puede llamar arte a lo que hago]

¿Qué crees que es el arte contemporáneo?

Creo que el arte contemporáneo es aquel que plasma, define o enmarca los acontecimientos que vivimos en el presente o los que está por venir, en un determinado soporte.

¿Consideras que el graffiti es arte?

Por supuesto que lo considero, y en la actualidad, un arte de los más frescos, imponentes y dificultosos de realizar.

¿Con qué manifestaciones artísticas contemporáneas te sientes más identificado.?

Me siento identificado con cualquier forma de expresión que me permita expresarme y valga la redundancia, ya sea una instalación, ilustración o fotografía. Me gustaría empezar ha intervenir más el entorno urbano.

6. EL FALSO DOCUMENTAL

Como habéis podido comprobar la película pertenece a un género del cine contemporáneo que responde al nombre de “falso documental”.

El falso documental se presenta como una grabación de la vida real, aunque se produce como una obra de ficción. Es un medio habitual de parodia. La técnica del falso documental se caracteriza por sus movimientos de cámara al hombro, los testimonios informativos de sus personajes sobre la vida o la situación que se está narrando y hacer pasar una historia falsa por una verdadera.

FILMOGRAFÍA:

- **Monstruoso** [Cloverfield, 2008], de Matt Reeves, cuenta la historia de un ataque a Nueva York desde la perspectiva de unos jóvenes de la ciudad.
- **Noviembre** [2003], dirigida por Achero Mañas, narra la historia de Noviembre, un grupo de teatro ficticio.
- **Borat** [2006], con Sacha Baron Cohen, sigue las andanzas de un periodista kazako a través de los Estados Unidos.
- **Zelig** [1983], dirigida y protagonizada por Woody Allen, sobre la vida de un hombre que adopta la apariencia de las personas que tiene alrededor
- **La cara oculta de la luna** [Opération Lune o Dark side of the Moon, 2002] es un falso documental francés que niega la llegada del hombre a la Luna a bordo del Apollo 11, hecho que se presenta como un engaño monumental filmado por Stanley Kubrick por encargo del entonces presidente Richard Nixon.
- **REC** [2007], de Jaume Balagueró y Paco Plaza, en la que una periodista filma imágenes de zombis.
- **El proyecto de la bruja de Blair** [1999], película que trata sobre un grupo de jóvenes perdidos en un bosque maldito y está dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez.
- **Distrito 9** [2009], está dirigida por Neill Blomkamp y cuenta la historia de un hombre que es contagiado por un virus extraterrestre.
- **Catfish** [2010]. Documental sobre un chico que empieza una relación con una chica que ha conocido a través de facebook y que es filmado por su hermano y un amigo. El hermano y el amigo, directores de la película, son Henry Joost y Ariel Schulman.
- **Grey Gardens** [2009]. Miniserie de la cadena de televisión de HBO sobre la vida de Edith Bouvier Beale y su madre Edith Ewing Bouvier Beale, familiares de Jacqueline Kennedy, y dirigida por Michael Sucasny. La película está basada en un documental que hicieron a esta madre e hija en el año 75.
- **La verdadera historia del cine** [1995], dirigida por Peter Jackson habla de una vecina del barrio en el que creció el director que contacta con él para que se haga cargo de los

rollos de película que rodó su difunto marido. Gracias a ellos, Jackson descubrirá a uno de los mayores pioneros de la historia del cine, un hombre que utilizó el travelling antes que nadie, que inventó la película a color con sus propias manos y estuvo presente en eventos tan significativos como la Guerra Civil Española.

- **I'm Still Here** [2010], documental que narra el polémico retiro del conocido actor estadounidense Joaquin Phoenix y está dirigido por Casey Affleck.
- **Paranormal activity** [2007]. Dirigida por Oren Peli, la historia se centra en una joven pareja, Katie y Micah, que es atormentada por un ente paranormal en su propia casa. La película usa el material registrado por la cámara que los protagonistas instalaron.

7. VOCABULARIO BÁSICO

CINE

Documental: película que aspira a reflejar la realidad sin ficcionarla. Ej.: “Nanook el Esquimal”, “Supersizeme”, “Bowling for Columbine”.

Documental de ficción: apropiarse de las técnicas con las que habitualmente se hace ficción para hacer documental. Ej.: “La Jetée”.

Reportaje: documental que abarca únicamente un fragmento noticiable de la realidad.

Falso documental: película que finge ser un documental, aunque su discurso sea una ficción. Ej.: “The Blair Witch Project”, “The War Game”, “Grizzly Man”

Mockumentary: falso documental humorístico. Ej.: “This is Spinal Tap”, “Borat”

Ficción documental: “Overlord”

GRAFFITI

Graffiti: es de procedencia italiana [“graffiare” o garabatear]. Decir que su plural es el sustantivo graffiti, no graffitis, es decir, estaríamos hablando de los graffiti o, como se diría en castellano, los grafitos

Writing: graffiti

Escritor: el que pinta graffiti

Tag: firma o tager [“etiqueta”] prácticamente es una firma o un acrónimo de una persona o un grupo de personas, generalmente “crews”.

Bombardear: pintar por todos los lados.

Wack: novato (en España se conoce como “toy”)

Style Wars: Guerras de estilo, para nada violentas.

Street art o arte urbano o arte callejero: describe todo el arte expresado en la calle, normalmente de manera ilegal. El arte urbano engloba tanto al graffiti como a otras formas diversas de expresión artística en la calle, siluetas en papel pegadas sobre señales de tráfico, plantillas

pintadas a spray sobre una pared, troquelados en cartón pluma pegados en cualquier superficie, formas con pincel y pintura directamente sobre el suelo urbano, azulejos pequeños a modo de mosaico, y un sinfín de técnicas alternativas a los rotuladores y el aerosol.

8. BIBLIOGRAFÍA

Graffiti

GRAFFITI: ARTE URBANO DE LOS CINCO CONTINENTES. Nicholas Ganz. Editorial Gustavo Gili. 2004.

TRESPASS: HISTORIA DEL ARTE URBANO NO OFICIAL. Carlo McCormick, Marc and Sara Schiller, Ethel Seno. Editorial Taschen.

GRAPHITFRAGEN. UNA MIRADA REFLEXIVA SOBRE EL GRAFFITI. Fernando Figueroa Saavedra. Editorial Minotauro digital. 2006.

THE ART OF REBELLION III. Christian Hundertmark. Editorial Publikaat. 2011

ULTIMATE STREET ART. A CELEBRATION OF GRAFFITI AND URBAN ART. Louis Bou. Editorial Instituto Monsa de Ediciones. 2009.

BANKSY. WALL AND PIECE. Editorial Century, 2006.

Arte contemporáneo

MANIFIESTO DADA. Tristan Tzara. Editorial Anagal. 2006

DICCIONARIO ABREVIADO DEL SURREALISMO. Paul Eduard, André Bretón. Editorial Siruela. 2003

100 ARTISTAS ESPAÑOLES. VV.AA. Exit publicaciones. 2009.

ARTE AND HOY. Eleonor Heartney. Editorial Phaidon. 2008

ARTE URBANO CONTRA LA GUERRA. Editorial Electa. Xavier Tapies. 2008.

Cine

EL CINE EN 7 PELÍCULAS: Guía básica del lenguaje cinematográfico. Pablo de Santiago y Jesús Orte. Cie Inversiones Editoriales Dossat. 2000

APRENDER A VER CINE. La educación de los sentimientos en el séptimo arte. González, J.F. Editorial Rialp, 2002.

GUÍA DEL ESPECTADOR DE CINE. Caparrós Lera, J.M. Alianza Editorial, 2007.

DOCUMENTAL Y VANGUARDIA. Torreiro Gómez, Casimiro; Cerdán, Josetxo, (ed. lit.) Ediciones Cátedra, S.A. 2005.

UNA RISA NUEVA. Jordi Costa y otros autores. 2010. Editorial Nausicäa

9. PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Os ofrecemos una serie de preguntas para debatir con vuestros alumnos, seguidas de una pequeña explicación acerca de los temas propuestos. No existe ninguna respuesta correcta, sino que ofrecemos distintas posibilidades para que el alumno aporte su visión.

9.1 PREGUNTAS PARA DEBATIR

¿Por qué los protagonistas hacen arte?

- a) Por reivindicación pacífica política.
- b) Por vandalismo.
- c) Por una necesidad de expresarse.

*¿Arte o vandalismo? Esta cuestión es un círculo vicioso. El graffiti... ¿Crea o destruye?
Graffiti legal [arte] y graffiti ilegal [vandalismo]*

En el fondo no hay duda. Si nos encontramos con una firma en una pared que nada tiene que ver con una rúbrica ni la caligrafía personal de alguien, si nos encontramos con unas grandes letras que nada tienen que ver con un rótulo comercial, si vemos una pintada con estilo en un lugar que no debiera, no dudemos, seguramente eso sí sea graffiti.

Existen varias iniciativas para hacer graffiti legalmente como, por ejemplo, el Proyecto Aerosol que promueve el Ayuntamiento de Albacete desde su Concejalía de Juventud.

Objetivos del "Proyecto Aerosol":

Mejorar el paisaje urbano de la ciudad de Albacete

Dignificar el arte del graffiti y el trabajo de los escritores locales

Promover la educación en graffiti sostenible

Consolidar un punto de dinamización de jóvenes ya escritores y principiantes

Ofrecemos a jóvenes escritores muros autorizados en los que poder realizar su trabajo, así como la posibilidad de trabajar bocetos en equipo que luego serán plasmados en muros de propiedad pública y/o privada.

+ info: www.albacetejuven.es/SERVICIOS/ocio/aerosol.php

¿Qué crees que es el arte contemporáneo?

- a) El arte que no se hace en la calle, el que se exhibe sólo en museos.
- b) Es el que se ha producido en nuestra época: el arte actual.
- c) Es el caracterizado por las vanguardias artísticas.

El arte contemporáneo es aquel que se ha producido en nuestra época, especialmente, se suele contabilizar dicha época a partir del nacimiento de las denominadas Vanguardias Históricas [fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo] surgidas a principios del siglo XX, aunque es evidente, y así muchos historiadores lo señalan, que la influencia de los artistas de finales del XIX tuvieron una fuerte influencia en la eclosión del arte contemporáneo, sobre todo los movimientos denominados impresionismo y postimpresionismo.

Últimas corrientes: como hemos podido comprobar en el film de Banksy, la tesis por la cual ronda actualmente el concepto de arte aplicado a la contemporaneidad es la inclusión del arte callejero en el marco de las últimas vanguardias: graffiti y "Stencil".

¿Por qué triunfa Terry Guetta?

- a) porque es un artista único y totalmente original y por eso triunfa.
- b) porque Banksy le ayuda a seguir adelante
- c) porque copia a todos los artistas que ha conocido y se vuelve popular

Se especula en la historia del arte contemporáneo que muchos artistas trabajan bajo un concepto de empresa [como en el caso de Terry Guetta que se muestra en la película] sobre todo en lo tocante a la proliferación del arte pop que Andy Warhol masificó con maestría bajo el mensaje crítico y la reflexión de un mundo que se había tornado al consumismo. Muchas de las cuestiones sociológicas que surgen del arte contemporáneo están íntimamente relacionadas con el comportamiento de la sociedad en el momento en el que surge la vanguardia, de ahí su estrecha vinculación a la esfera de lo político.

¿Es arte el graffiti? ¿Qué piensas?

El graffiti se remonta a tiempos inmemoriales. Teniendo en cuenta el origen del término, palabra tomada del italiano graffire, "pintada" es aquella manifestación pictórica, slogan, tag [firma] y obra de arte base de muchas culturas como el hip hop. El graffiti es el arte de plasmar dichas actividades en el mobiliario urbano con o sin consentimiento de ello. Entre los romanos estaba muy extendida la costumbre de la escritura ocasional sobre muros y columnas, esgrafiada y pintada, y se han encontrado múltiples inscripciones en latín vulgar con consignas políticas, insultos, declaraciones de amor, etcétera, junto a un amplio repertorio de caricaturas y dibujos en lugares menos afectados por la erosión, como en cuevas – santuario, en muros enterrados, en las catacumbas de Roma, o en las ruinas de Pompeya y Herculano, donde quedaron protegidos por la ceniza volcánica. De época moderna se conocen también ejemplos, hechos por marineros y piratas que en sus viajes al pisar tierra dejaban sus seudónimos o iniciales marcadas sobre las piedras o grutas, quemando un trozo de corcho.

El graffiti contemporáneo podemos fecharlo a partir de los años 60 y su brutal surgimiento a través de la cultura hip hop ya en los años 80. Taki 183, SEN TFK, ICH HTC, Franquean 207, Tree 127, Julio 204, Cay 161, Junior 161, Eddie 181, son algunos de los exponentes claros de dicha eclosión. Este grupo de writers o Escritores callejeros son denominados la primera generación de Nueva York. Los números que acompañan al nombre hacen referencia al número del portal en el que vivía cada escritor, con esto se señalaba no sólo la firma sino también una identidad espacial o pista para hacer todavía más interesante quién era el sujeto que se encontraba detrás de cada firma o tag.

En España tenemos un exponente en los años de la movida madrileña que respondía a la firma de Muelle.

¿Cuál de las manifestaciones artísticas que aparece en la película te ha gustado más?

¿Por qué crees que la película se llama “Exit through the gift shop”?

9.2. PREGUNTAS EXTRA

1. Elabora una lista de temas que trata el documental.
2. Selecciona el tema principal o uno de los temas centrales y redacta un breve resumen que recoja las ideas principales que desarrolla, la argumentación utilizada y tu propio punto de vista sobre el tema.
3. ¿Qué relación has observado entre el contenido del documental y lo que observas a tu alrededor? ¿y con lo que estás estudiando en este momento en alguna de las asignaturas?
4. ¿Qué relación observas entre el contenido del documental y algún aspecto de nuestra cultura? ¿Qué hechos sociales son semejantes en su forma, en su función o en su significado a alguno de nuestra cultura? Subraya las diferencias.
5. ¿Qué sugerencias se pueden proponer para la intervención en el contexto social del documental o en nuestra sociedad en relación al contenido del documental o a problemas similares?
6. ¿Qué nuevo tema o temas te gustaría conocer, sugeridos por el contenido del documental?
7. Formula algunas preguntas a propósito del contenido del documental.

9.3. UNIR LOS ARTISTAS CON EL TIPO DE ARTE QUE HACEN

Banksy

Thierry Guetta

Shepard Fairey

Space Invader

Neckface

Stencil

Graffiti

Mosaico

GUÍA DIDÁCTICA. ACTIVIDADES [material fotocopiable]

RESPONDE A LAS PREGUNTAS

¿Por qué los protagonistas hacen arte?

- a) Por reivindicación pacífica política.
- b) Por vandalismo.
- c) Por una necesidad de expresarse.

¿Qué crees que es el arte contemporáneo?

- a) El arte que no se hace en la calle, el que se exhibe sólo en museos.
- b) Es el que se ha producido en nuestra época: el arte actual.
- c) Es el caracterizado por las vanguardias artísticas.

¿Por qué triunfa Terry Guetta?

- a) porque es un artista único y totalmente original y por eso triunfa.
- b) porque Banksy le ayuda a seguir adelante
- c) porque copia a todos los artistas que ha conocido y se vuelve popular

¿Es arte el graffiti? ¿Qué piensas?

¿Cuál de las manifestaciones artísticas que aparece en la película te ha gustado más?

¿Por qué crees que la película se llama “Exit through the gift shop”?

Une los artistas con la técnica artística que utilizan

Banksy

Stencil

Thierry Guetta

Shepard Fairey

Graffiti

Space Invader

Neckface

Mosaico