

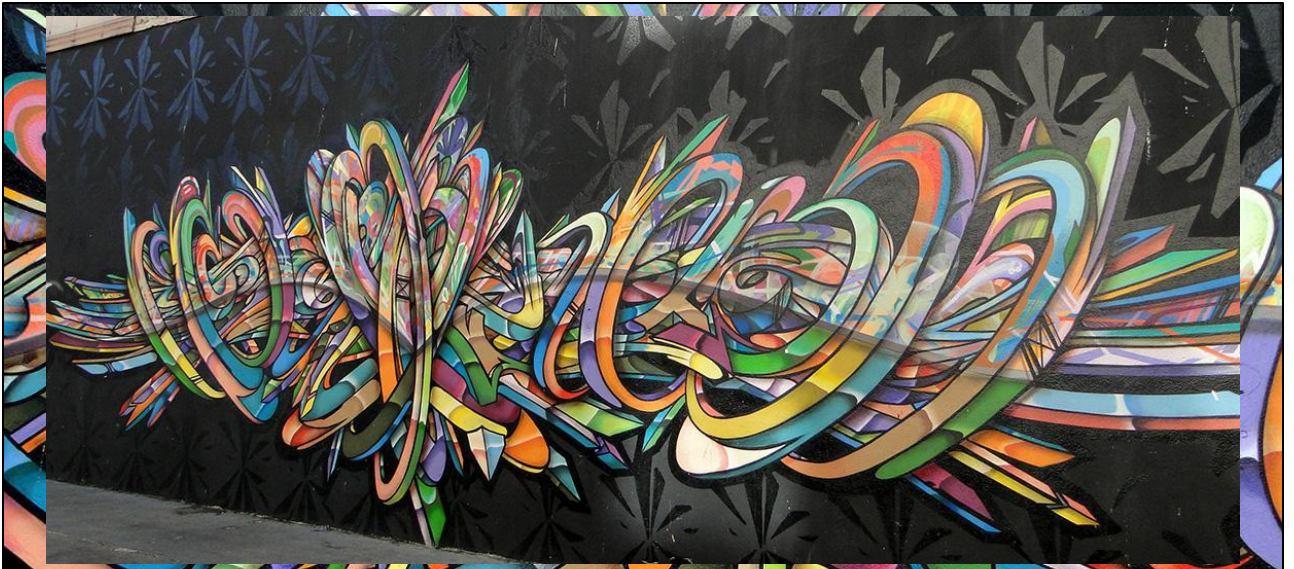
Cómo trazar palabras estilo graffiti

El programa Where Art Lives

Recuerde a los estudiantes que algunos de los graffitis que pueden ver en la calle son ilegales. Si no se tiene el permiso para pintar o dibujar en la propiedad de otra persona, se considera 'vandalismo' y es ilegal. También se puede considerar irrespetuoso. Si cuenta con la autorización o está dibujando en su propiedad o en papel, puede ser un arte increíble.

En San Francisco, el dueño está obligado legalmente a limpiar o reparar cualquier acto de vandalismo de graffiti en su propiedad. Where Art Lives puede proporcionar más recursos para ayudar a indagar en estos temas.

Pueden encontrar información sobre 'Leyes de graffiti y derechos de los artistas' en <https://www.whereartlives.org/curriculum-resources>.

La imagen de fondo de esta diapositiva es una pieza creada por el artista Ricardo Richey, cuyo nombre artístico es 'Apexer'. Esta pintura estaba localizada en la calle Turk, en Tenderloin. Dice "Apex", pero las letras están demasiado retorcidas como para ser legibles. Si lo deseas, puedes obtener mayor información sobre este artista en su [sitio web](#), en [este video de KQED](#) y en [este artículo publicado en la revista Juztanoz](#).

Si te vuelves muy bueno dibujando palabras, podrías superar los límites establecidos para crear arte asombroso.

Hay mucho en torno a esta imagen sobre lo cual los estudiantes podrían querer discutir, pero la verdadera lección está en ofrecerles formas para expresarse.

Materiales

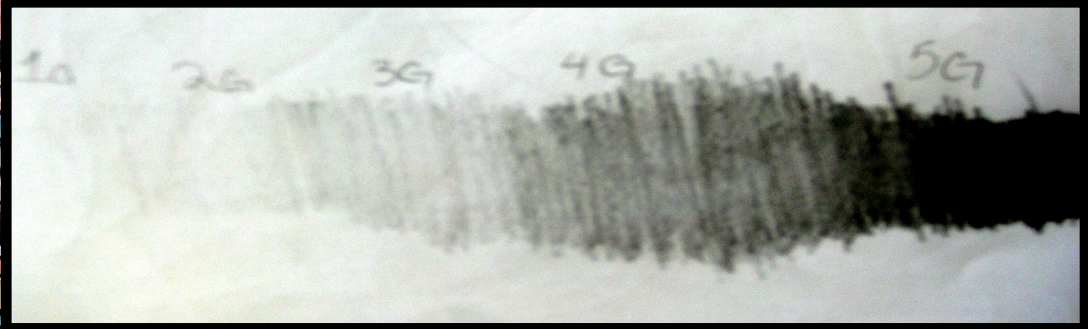
Necesitarás:

- Lápiz
- Papel
- Borrador
- Marcadores, lápices de color, o cualquier otro material para colorear.

Los marcadores pueden ser excelentes para delinear el contorno. Los lápices de colores, para rellenar a color.

¿Qué tan suave puedes dibujar?

Podrías dibujar lo más suave que puedas en los primeros pasos, porque irás borrando tu boceto conforme vayas creando tus letras.

Si tienes lápices de artista HB más duros, esos pueden servirte para dibujar con más suavidad.

1. Elige una palabra a dibujar.

Prefiere una palabra con la cual te identifiques. Empieza con una corta, que tenga de 3-5 letras.

Muchos artistas tienen un nombre en clave que utilizan para su arte de graffiti.

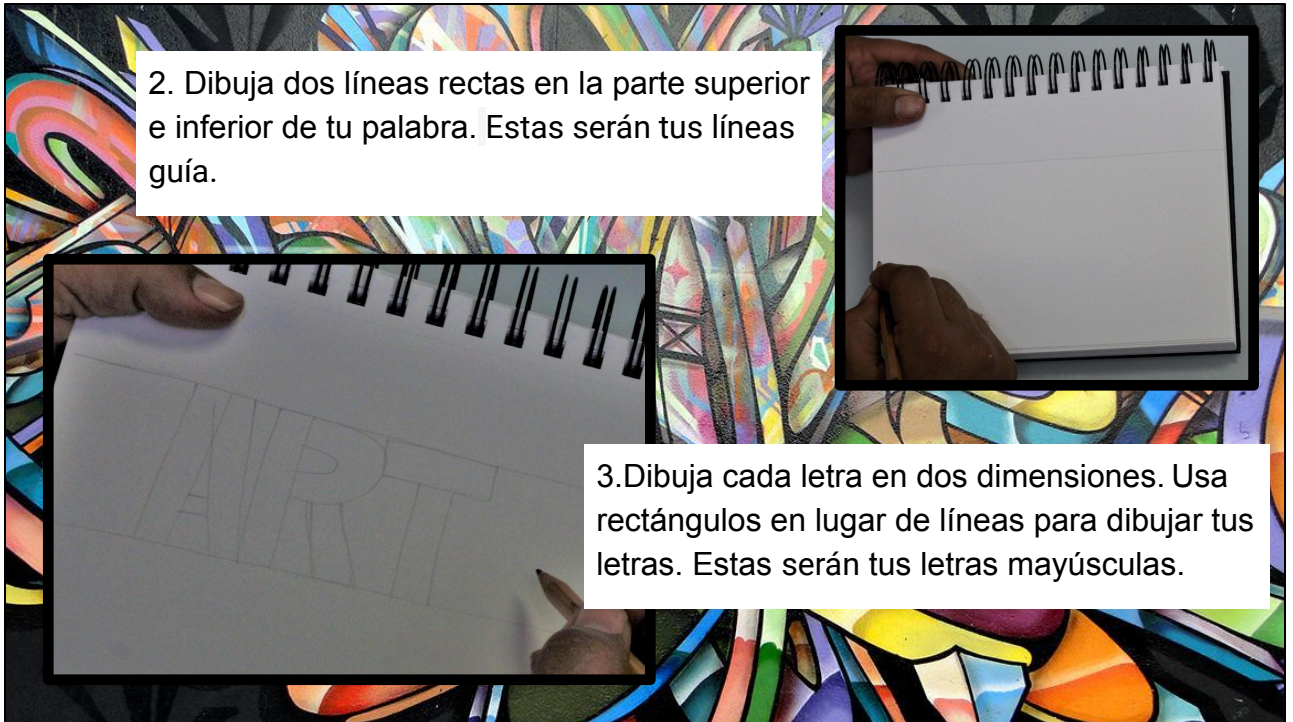
Ricardo Richie usa "Apex" porque: "Me gustó el desafío de esas letras, y que apex o vértice sea el punto más alto, el pico. No creo que llegue a alcanzar eso, pero en su búsqueda, espero poder producir un gran trabajo".

Esta palabra podría ser un concepto importante como 'Amor' o 'Verdad'. Para esta lección, Joe está escribiendo la palabra 'ARTES', que es un concepto en el que cree y que también tiene una buena combinación de líneas rectas y curvas.

O bien, podría elegir su propio nombre, un apodo o un nombre en clave que le gustaría usar como artista. Ricardo Richie usa 'Apex' porque, como él dice, "me gustó el desafío de esas letras, y que apex o vértice sea el punto más alto, el pico. No creo que llegue a alcanzar eso, pero en su búsqueda, espero poder producir un gran trabajo".

Dé a los estudiantes un par de minutos para pensar en esto y platicar con sus compañeros de clase. Tal vez cada uno pueda proponer de 3 a 5 ideas y luego elegir la mejor.

O puede hacer que todos los estudiantes utilicen la palabra 'ARTES' para proporcionar un poco más de andamiaje.

Compruebe que los alumnos dibujen con la suficiente ligereza para poder borrar estas líneas.

Paso 2: Las líneas deben ser bastante rectas, pero no es necesario hacerlo con una regla.

Paso 3: En nuestra lección sobre cómo dibujar letras, hicimos que los estudiantes escribieran primero la letra en una dimensión (líneas) antes de dibujarlas como formas bidimensionales. Para esta lección, los estudiantes pueden intentar directamente dibujar una forma para cada parte de la letra. Estos rectángulos y formas curvas se llaman 'barras'.

Una dimensión = líneas (longitud). Dos dimensiones = formas (largo y alto). Tres dimensiones = formas en 3D (largo, ancho y alto).

La letra debe ser lo suficientemente grande como para que el dibujo llene la página, pero con espacio para que crezca hacia todos los lados.

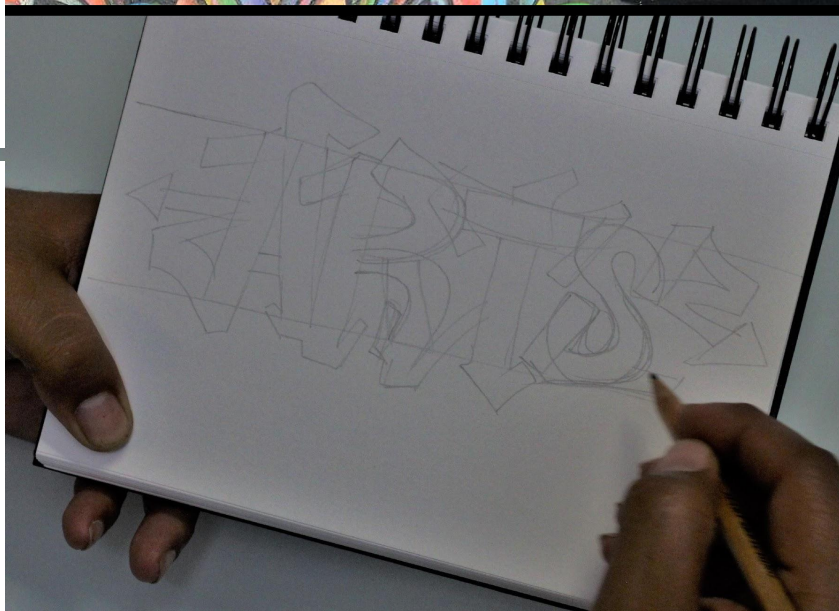
Las barras deben ser lo suficientemente grandes para que el artista pueda divertirse coloreándolas posteriormente.

Verifique que todos los estudiantes completen este paso correctamente antes de continuar.

4. Agrega formas básicas al exterior de las letras para cambiar su aspecto.

Puedes utilizar formas simples, como círculos y triángulos, o formas más complejas, como medias lunas y zumbidos.

Utiliza las formas que consideres más adecuadas para tu palabra.

Es importante tener en cuenta que todo dibujo implica unir formas para crear una nueva.

Pueden dibujar cualquier cosa que les permita identificar las formas de sus componentes.

5. Pon atención al balance

Si dibujas una forma en un lado de tu palabra, es probable que quieras dibujar la misma forma al otro lado. Esto mantendrá tu arte equilibrado.

Puedes agregar formas sobre formas.

Vocabulario del glosario de estándares VAPA del estado de California
<http://www.cde.ca.gov/col/sa/ta/cun/nd/estand/vocab>

Composición: Organización de los elementos que integran una obra de arte.

Equilibrio: la forma en que se organizan los elementos de las artes visuales para crear una sensación de equilibrio en ella. Los tres tipos de equilibrio son simetría, asimetría y radial.

6. Traza las líneas exteriores con un lápiz más oscuro.

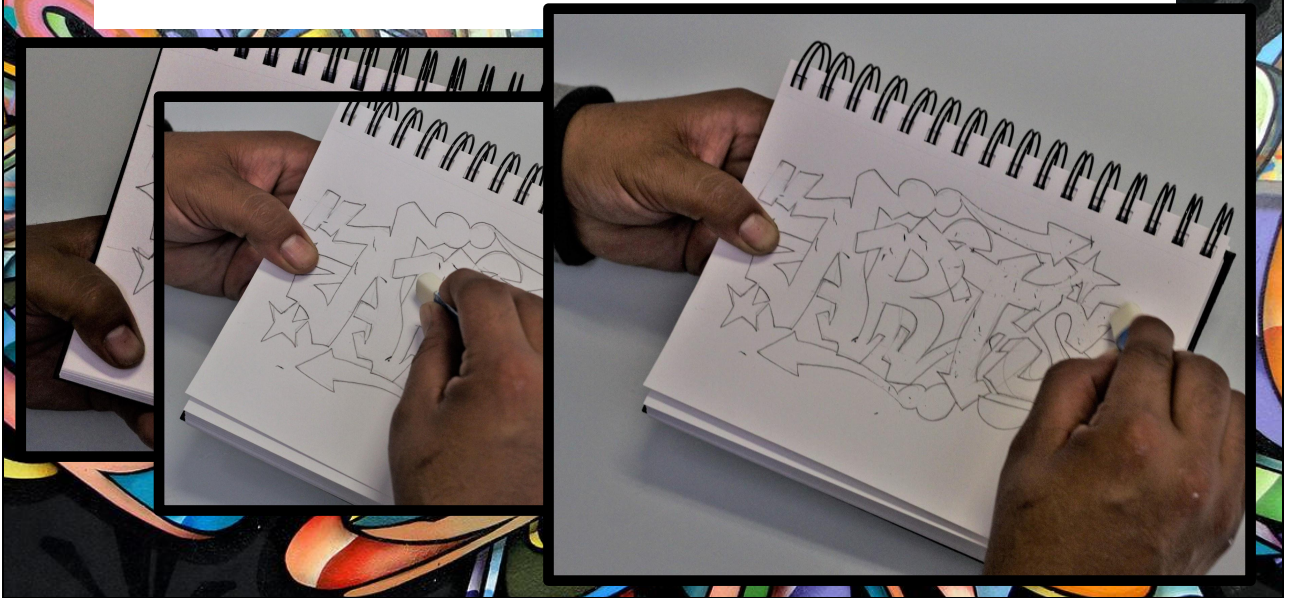
Al hacer esto, decidirás qué letras irán al frente y cuáles detrás, y dónde se fusionan en una forma. Esto es parte de la magia del arte.

Esta parte puede ser complicada. Los estudiantes podrían necesitar ayuda para determinar qué líneas están al exterior.

Cuando practiquen lo suficiente, podrán pasar directamente a utilizar marcadores para trazar el contorno.

7. Borra todas las marcas de tu boceto y las líneas internas de las letras.

8. Elige dos o tres colores que combinen bien juntos.

- Cuando te levantas por la mañana, revisas el clima y te vistes con ropa que refleje tus emociones.
- ¿Qué colores quieres que use tu palabra?

7. Crea el relleno. Rellena con color el espacio interior de tus letras.

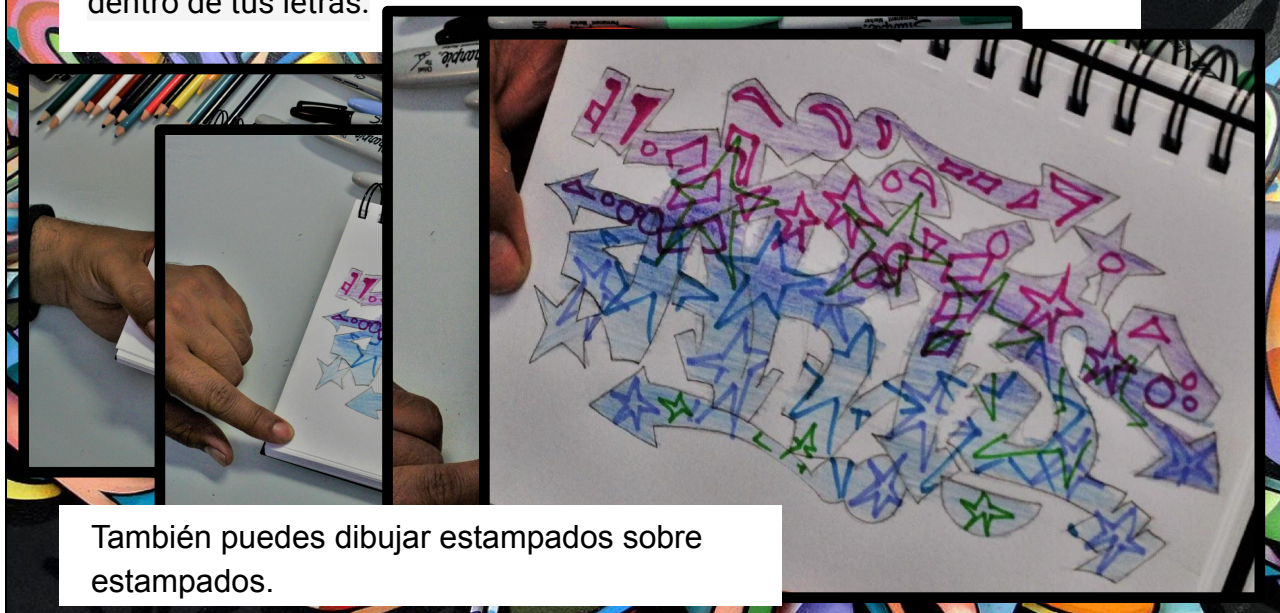
Colorea todo el espacio.

Cubre todo el espacio en blanco hasta el borde. Los artistas pueden intentar usar el lado del lápiz para rellenar el área.

Observen que Joe usa un movimiento de lado a lado para colorear. Si cambia de dirección mientras colorea, podremos observarlo en el dibujo final.

Observen cómo se colorea toda la palabra como una sola pieza. Es una palabra con un significado.

10. Además de los colores que ya tienes, agrega formas y patrones dentro de tus letras.

También puedes dibujar estampados sobre estampados.

¿Qué formas o estampados pueden ir con el significado de tu palabra? Los artistas pueden comenzar a usar marcadores para este paso o pueden continuar con lápices de colores.

Es mejor seguir con valores de rango medio claro para todos los colores y patrones. Reserva los marcadores de valores negros y otros oscuros para el contorno.

Observa cómo la palabra es tratada como una forma grande y no como letras separadas.

11. Utiliza un color oscuro para remarcar el contorno.

Si tu palabra es complicada, esta parte puede ser un poco difícil de hacer.

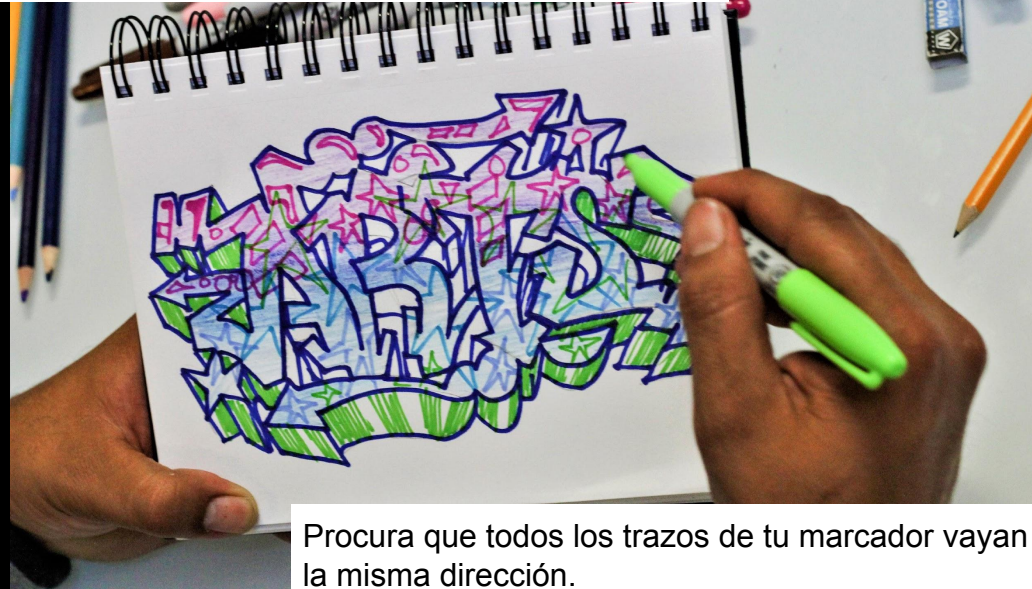
12. Puedes detenerte aquí o hacerlo tridimensional agregando profundidad. Para ello, dibuja una línea debajo de todas tus líneas de fondo, luego únela por cada esquina.

Dibuja las líneas 3D con lápiz, luego usa tu marcador de contorno para terminarlas.

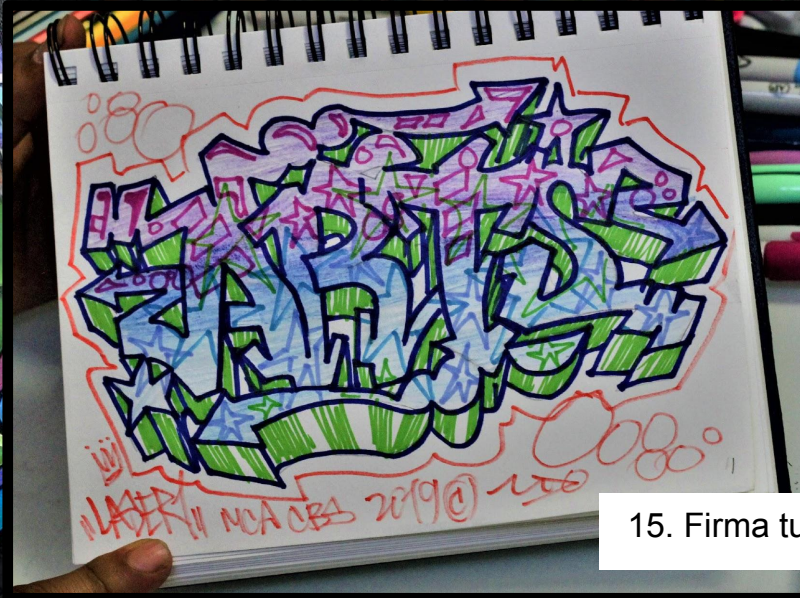
Este método de hacer el arte 3D es una especie de atajo para usar la perspectiva de un solo punto.

13. Rellena la parte 3D con un color brillante.

Procura que todos los trazos de tu marcador vayan en la misma dirección.

14. Dibuja un contorno alrededor de toda la palabra para crear un campo de fuerza exterior.

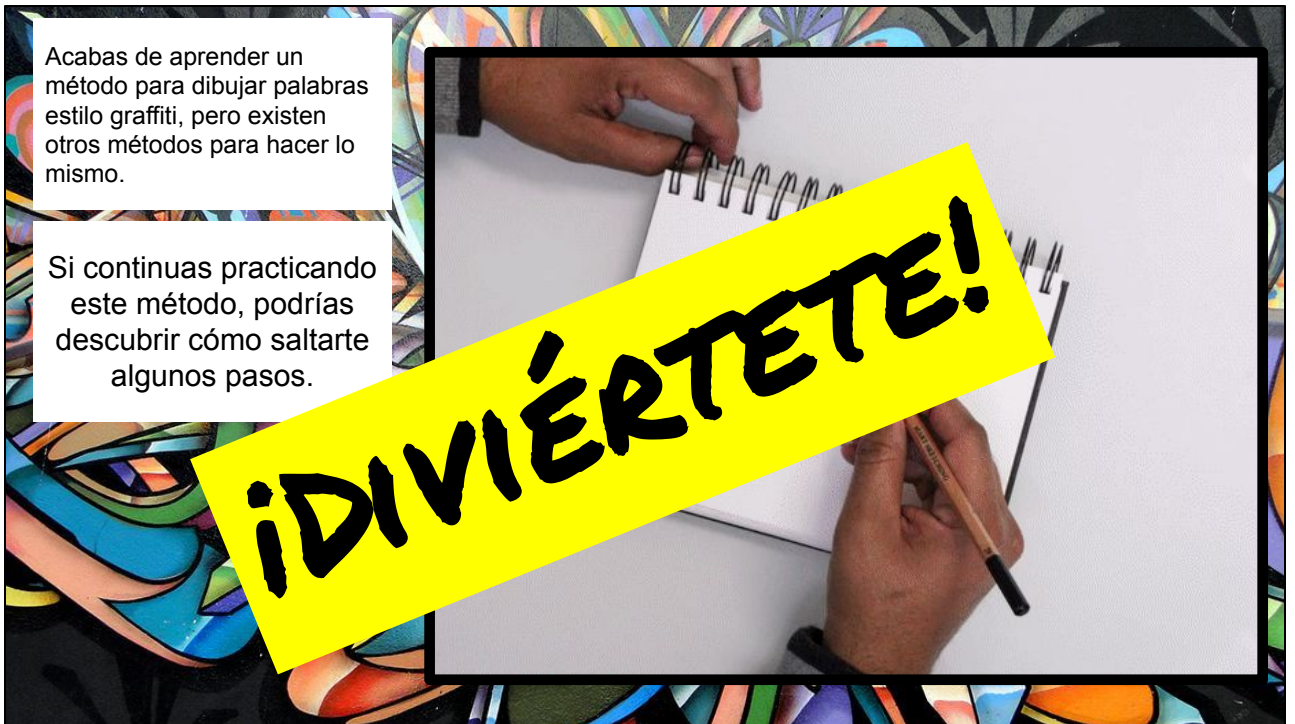

15. Firma tu obra de arte.

Joe firmó su obra con su nombre artístico, Laser1, y agregó 'MCA' y 'CBS' para indicar a qué 'equipos' de artistas pertenece. También agregó el año.

- Ahora, puedes organizar una exhibición de arte en tu grupo para comparar tu estilo con el de otros estudiantes.
- ¿Qué estrategias diferentes aplicaron?
- ¿Otros artistas de tu clase te dieron ideas para tu próximo dibujo?

Acabas de aprender un método para dibujar palabras estilo graffiti, pero existen otros métodos para hacer lo mismo.

Si continuas practicando este método, podrías descubrir cómo saltarte algunos pasos.

Ahora los estudiantes pueden usar esta técnica para demostrar su comprensión de las palabras del vocabulario.

¿Cómo pueden mostrar el significado de la palabra a partir de las elecciones que hacen al dibujar?