

Mateu Velasco

QUANDO A ARTE DE RUA SE TRANSFORMA EM DESIGN GRÁFICO

Dissertação de Mestrado

Dissertação apresentada como requisito parcial para
obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós-
graduação em Design do Departamento de Artes &
Design da PUC-Rio

Orientador: Luiz Antônio Coelho

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2013

Mateu Velasco

QUANDO A ARTE DE RUA SE TRANSFORMA EM DESIGN GRÁFICO

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de mestre pelo Programa de Pós-graduação em Design do Departamento de Artes & Design da PUC-Rio. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo assinada

Prof. Luiz Antonio Coelho

Orientador

Departamento de Artes & Design -PUC-Rio

Profa. Renata Vilanova Lima

Membro

Departamento de Artes & Design -PUC-Rio

Prof. Pedro Sánchez Cardoso

Membro

UFRJ

Profa. Denise Berruezo Portinari

Coordenadora Setorial do Centro de
Teologia e Ciências humanas- PUC-Rio

Rio de Janeiro, 10 Fevereiro de 2013.

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, da autora e do orientador.

Mateu Velasco

Designer graduado em 2003 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Ficha Catalográfica

Velasco, Mateu

Quando a arte de rua se transforma em design: / Mateu Velasco ; orientador: Luiz Antonio Coelho. – 2013.

99 f. : il.(color.) ; 30 cm

Dissertação (mestrado)–Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Artes e Design, 2013.

Inclui bibliografia

1. Artes e design – Teses. 2. Arte de rua. 3. Design gráfico. 4. Grafite. 5. Cultura underground. I Coelho, Luiz Antonio. II. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Artes e Design. III. Título.

CDD: 700

Agradecimentos

À minha mulher Natalia, pelas incansáveis correções, incentivos e apoio neste período;

À minha filha Lara pela inspiração diária;

Aos meus pais pelo suporte e carinho desde pequeno;

Ao meu orientador, Luis Antonio Coelho, por me fazer acreditar nas minhas ideias e me mostrar como apresenta-las;

Aos meus amigos Lucas Ripper, Renata Vilanova e Pedro Sánchez pelas dicas e conversas sempre produtivas;

Aos inúmeros amigos que fiz nas ruas nos últimos dez anos e que motivaram a minha pesquisa;

Aos amigos que fiz durante o mestrado, pela amizade e pela luz nos momentos de escuridão.

Resumo

VELASCO, Mateu. **Quando a Arte de rua se transforma em design**. Rio de Janeiro. 2013 99 p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Artes & Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

O objetivo deste trabalho é fazer uma análise da influência e uso do design gráfico em alguns dos projetos desenvolvidos no movimento de arte urbana dos últimos dez anos.

Este estudo possibilitou gerar material de pesquisa sobre a arte urbana para futuros trabalhos que conectem arte de rua e o design gráfico, assim como identificar como estes artistas incorporam conceitos do design em seus projetos. A partir deste levantamento foi possível observar ainda de que forma esta prática contribuiu para a propagação do movimento artístico e vice versa.

Para que a proposta do estudo fosse alcançada foi feito um levantamento histórico das origens do movimento artístico urbano e uma pesquisa de campo para compreender o estágio atual da arte de rua. Foi ainda realizado um estudo de caso do cartaz criado por Shepard Fairey para a campanha presidencial dos Estados Unidos para exemplificar uma das formas em que o design gráfico dialoga estreitamente com a *street art*, confirmando assim a conexão entre ambas as práticas.

Palavras-chave

Arte de rua, design gráfico, grafite, cultura underground

Abstract

VELASCO, Mateu. **When street art becomes graphic design** Rio de Janeiro 2013. 99 p. MSc Dissertation - Departamento de Artes & Design, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

The objective of this study is to analyze the influence and use of graphic design in some of the projects developed in the urban art movement of the last ten years. This study enabled us to generate research material on urban art for future studies that connect street art and graphic design, as well as identify how these artists incorporate design concepts in their designs. From this survey it was also possible to observe how this practice has contributed to the spread of the artistic movement and vice versa. For that the purpose of the study was achieved was made a historical survey of the origins of the urban art movement and field research to understand the current state of street art. It also conducted a case study of a poster created by Shepard Fairey for the U.S. presidential campaign to illustrate one of the ways in which graphic design dialogues closely with street art, thus confirming the connection between both practices.

Key words:

street art, graphic design, graffiti, underground culture.

Sumário

1 Introdução	12
2 Panorama histórico	17
2.1. Pinturas Rupestres	17
2.2. Os tesouros de Pompéia	19
2.3. O surgimento do Graffiti Moderno em NY	20
2.3.1. O estilo Nova York	22
2.3.2. A propagação do Graffiti através das linhas de trem	25
2.3.3. O movimento Hip-Hop	28
2.4. Street Art X Graffiti	30
2.5. A arte de rua nas galerias de arte	31
2.6. Registro e propagação	32
3 A arte de rua nos dias de hoje	34
3.1. Tags / Pixação	36
3.2. Grafite	41
3.3. Stencil	48
3.4. Poster Art	54
3.5. Esculturas / Instalações	63
4 Arte urbana e design gráfico	68
4.1. O papel do design gráfico na construção da imagem	78
4.2. A campanha presidencial de Obama e o cartaz "HOPE"	88
5. Conclusão	94
6 .Referências bibliográficas	97

Lista de figuras

Figura 1- Imagem de uma pintura rupestre encontrada nas cavernas de Lascaux, França (Fonte: A História da Arte, de Ernst Gombrich)	18
Figura 2- Afresco de temática erótica, usado como pintura decorativa de um termas da cidade de Pompéia, denominado <i>Lupanare</i> , I d.C.	19
Figura 3- A primeira reportagem sobre grafite, publicada no jornal New York Times, em 1971. (Fonte: www.woostercollective.com)	21
Figura 4- Jovens nova iorquinos exibindo suas assinaturas, em foto de John Naar, de 1971 (Fonte: The faith of Graffiti)	23
Figura 5- Tipografia típica do estilo Nova Iorque de grafite, elaborada para o cartaz do filme Wild Style, de Charlie Ahearn (Fonte: www.filmow.com).	24
Figura 6- Exemplo dos primeiros grafites feitos nos trens de Nova Iorque, em 1971 (Fonte: The Faith of Graffiti)	25
Figura 7- Pintura feita por Lee Quinones em um vagão, em 1979 (Fonte: www.leequinones.com)	26
Figura 8 – Jovem típico da cultura Hip-Hop em seus primórdios, em foto de Martha Cooper (Fonte: Hip-Hop Files)	29
Figura 9– Capa do Livro Tag Town, de Martha Cooper, sobre o início da cultura do grafite em Nova Iorque (Fonte: www.fecalface.com)	33
Figura 10– Obra de Banksy retratando um funcionário do governo contratado para limpar os grafites das ruas, apagando pinturas rupestres., em rua de Bristol, Inglaterra. (fonte: http://www.graffitiwallpaper.org)	34
Figura 11– Parede coberta de tags feita por Barry Macgee em uma rua de Houston EUA	37
Figura 12– Furgão repleto de tags de diferentes escritores em Nova Iorque	38
Figura 13– Exemplo de parede coberta com pichações em São Paulo. (fonte: fotojornalismo-grafite.blogspot.com.br)	39
Figura 14- página repleta de tags de diferentes pichadores da cidade do rio de Janeiro.(fonte: www.overmundo.com.br)	40
Figura 15- Throw Ups dos escritores TILT e COPE2 no Bronx, Nova Iorque. (fonte: www.allcityblog.fr)	
Figura 16- Pintura no	

estilo Wild Style feito em 2011 pelo escritor DOES, em São Paulo. (fonte: www.haik.com.br)	42
Figura 16- Pintura no estilo Wild Style feito em 2011 pelo escritor DOES, em São Paulo. (fonte: www.haik.com.br)	43
Figura 17- Wild Style de 2005 de Daim, feito para uma exposição em Hamburgo, Alemanha. (fonte: www.daim.org)	43
Figura 18- Nesta foto a palavra POINT e um barco aparecem esculpidos em isopor pelo artista CAKES, em instalação feita em um parque de Berlim em 2003 (fonte: www.onepoint.cz)	44
Figura 19- Pintura feita por EL MAC em Singapura para o espaço cultural Post-Museum, 2010. (fonte: www.elmac.net)	45
Figura 20- Painel realizado por Flyng Fortress (Alemanha) e Nychos em Vienna, 2012. (fonte: fortress.blogspot.com.br)	45
Figura 21- Fachada lateral de prédio pintada por Aryz para o Katowice Street Art Festival, Polônia. (fonte: www.aryz.es)	46
Figura 22- Parte da instalação feita pelos artistas OS GEMEOS para a exposição Art in the streets, em 2011, no MOCA, Los Angeles, a maior mostra de street art já realizada. (fonte: www.lost.art.br)	47
Figura 23- Intervenção em casa demolida feita em 2004, por André Gonzaga, conhecido como DaLata. Belo Horizonte, Brasil. (fonte: http://www.flickr.com/andregonzagadalata)	48
Figura 24- Estencil aplicado sobre folha de papel de computador, criado pela banda anarco-punk Crass . Artista desconhecido, 1980. (fonte: www.bombsite.com)	49
Figura 25- Aplicações de um estêncil de rato criado por Blek. (fonte: www.creativereview.co.uk)	50
Figura 26- Trabalho feito por Banksy no muro que separa Israel da Palestina. (fonte: www.banksy.co.uk)	51
Figura 27- Estêncil em Londres, 2006. (fonte: www.banksy.co.uk)	52
Figura 28- Plug Macho, trabalho de Roadsworth em Quebec, Canadá, 2007. (fonte: www.roadsworth.com)	53
Figura 29- Fachada lateral de prédio feita com o uso de estêncil, por Daniel Melim. (fonte: www.lost.art.br)	54
Figura 30- Cartaz da com a figura de Mao Tsé Tung datado de 1968 (fonte: www.chineseposters.net)	55
Figura 31- "Beat the Whites with the Red Wedge", um dos cartazes mais famosos de El Lissitzky. 1919. (fonte: designishistory.com)	56
Figura 32- Shepard Fairey em ação, colando alguns dos inúmeros cartazes com o rosto de "Andre, o gigante".(fonte: www.flickrriver.com)	57
Figura 33- Fileiras de cartazes em grande formatos colados em sequência em Chicago, Estados Unidos. (fonte: www.obeygiant.com)	58
Figura 34- Fotografia ampliadas em formato de cartazes colados por JR nas ruas de Paris, 2006. (fonte: www.jr-art.net)	59
Figura 35- Morro da providência com casebres envelopados por fotografias de JR, 2008. (fonte: www.jr-art.net)	60
Figura 36- Parte de pôster Criado por Swoon, em foto tirada por	

ela mesma. Local e data desconhecidos. (fontewww.walkerart.org)	61
Figura 37- Placa de sinalização repleta de adesivos em Nova lorque. (fonte: www.woostercollective.com)	62
Figura 38- Um dos personagens criados por Thundercut em Nova lorque. (fonte: www.woostercollective.com)	63
Figura 39- O trabalho de Slinkachu sob dois pontos de vista. (fonte: www.slinkachu.com)	64
Figura 40- Intervenção urbana criada para o projeto “Embed” de mark Jenkins. (fonte: www.xmarkjenkinsx.com)	65
Figura 41- Intervenção feita em ônibus na cidade do México, 2010. (fonte: www.magdasayeg.com)	66
Figura 42- Pont Neuf, em Paris, embalada por Christo em 1985. (fonte: www.worldgallery.co.uk)	66
Figura 43 - Reedição do zine Ground Beef, de 1985, voltado para o universo do skateboard. Projetado por Tony Vadikan, quando ainda era um estudante de design de 25 anos, esta publicação é uma peça significativa da cultura juvenil do sul da Califórnia e da história do skate. (fonte: http://poketo.com/blog/2010/09/30/free- issue-of-ground-beef-skate-zine-1985/)	69
Figura 44 - Páginas internas da mesma revista, onde fica explícito o caráter rudimentar e manual do projeto de design adotado por Tony. Sem computadores ou programas gráficos de editoração e manipulação de imagens, tudo que possuíam eram papel, caneta, estiletes, letreset e velhas máquinas de xerox para sua reprodução. (http://poketo.com/blog/2010/09/30/free- issue-of-ground-beef-skate-zine-1985/)	70
Figura 45 - Verso da capa de vinil de banda punk inglesa da cena independente da década de 1970. (fonte: http://kingygraphicdesignhistory.blogspot.com.br/)	71
Figura 46 - Capa da primeira edição da revista Zap Comix, de 1967. (fonte: http://kotapparel.blogspot.com.br/2010/10/zap- comix-no-1-book-cover.html)	73
Figura 47 - Flyer de uma festa de hip-hop de 1981, onde percebe-se claramente a menção à cultura do grafite na ilustração. (fonte: www.revelinnewyork.com/blog/blog- categories/hip-hop)	74
Figura 48 - Philistines, tela em acrílica e crayon, de 1982, de Jean Michel Basquiat. (http://www.wikipaintings.org/en/jean- michel-basquiat/philistines#supersized-artistPaintings-203896)	75
Figura 49 - Umas das serigrafias em grande formato criadas por Harring e comercializadas na Pop Shop. (fonte: http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2012/03/Keith- Haring-large-15.jpg)	77
Figura 50 - Trabalho de Ron English onde podemos ver claramente a apropriação de imagens do cotidiano, subvertidas em um outro contexto. (fonte: http://thecitylovesyou.com/urban/welling-court-mural-project-ron- english-tcly/)	82
Figura 51 - Nesta imagem de Banksy o artista reagrupa imagens	

do imaginário norte americano. A famosa foto de Nick Ut, retratando uma criança vietnamita vítima de uma bomba Napalm, aparece junto de dois ícones infantis símbolos de grandes corporações americanas, gerando uma poderosa crítica à política externa daquele país (fonte: http://www.originalprints.com)	83
Figura 52 - Trabalho de reapropriação de imagem, do artista Space Invader em Katmandu, Índia. (fonte: http://rebelart.net/invasion-of-kathmandu/00518/)	83
Figura 53 - Ilustração feita por Keith Haring para estampa de camiseta da marca Haze, 1988. (fonte: http://interhaze.com)	85
Figura 54 - Cartaz Hope, criado por Shepard Fairey para a campanha de Obama de 2008. (fonte: http://www.obeygiant.com/)	90
Figura 55 - Outra aplicação da ilustração de Obama, agora em um outdoor em Denver, Colorado. (Fonte: http://en.wikipedia.org)	92