

**Nombre de alumno: Santos Espinosa
María José**

**Nombre del profesor: García Alfonso
Mireya Del Carmen**

**Nombre del trabajo: Arte Urbano Como
Expresión Visual en Comitán De
Domínguez Chiapas**

Materia: Taller de elaboración de Tesis

Grado: Noveno Cuatrimestre

Grupo: Diseño Gráfico

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de Junio de 2020

Índice

CAPITULO I

1.1 INTRODUCCIÓN	1
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	5
1.4 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN	6
1.4.1 Objetivo General:	6
1.4.2 Objetivos Específicos:	6
1.5 JUSTIFICACIÓN	7
1.6 HIPÒTESIS	10
1.7 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN	11

CAPITULO II

ORIGEN Y EVOLUCIÓN	12
2.1 Historia Del Arte	12
2.1.1 Arte Moderno	15
2.2 Trascendencia Del Urbanismo	19
2.2.1 Funcionalismo.....	23
2.3 Arte Urbano	25
2.4 El Arte Urbano Moderno	39

Capitulo III

Teoría y Autores	41
3.1 El Arte Urbano en la Edad Moderna	42
3.2 Grafiti	45
3.3.1 Las características del Arte Callejero.....	52

3.4 Reglas del juego en el Street Art.	61
BIBLIOGRAFIA	67

CAPITULO 1

1.1 INTRODUCCIÓN

Desde muchos siglos atrás el ser humano ha buscado la manera de comunicar y expresar sus ideas a través de diferentes medios de comunicación y poco a poco ha ido evolucionando hoy en día contamos con numerosas formas y elementos para plasmar las ideas, sentimientos o emociones que nos envuelven día con día una de estas expresiones artísticas ha sido el arte urbano.

El objetivo de esta tesis es el arte urbano que será el principal elemento de estudio visto desde una perspectiva diferente al concepto y a la idea de graffiti tradicional. Complementándose con los objetivos específicos que consisten en comprobar las ventajas del arte urbano, así como diagnosticar los espacios públicos en los que se plasmará, justificar la importancia del arte urbano en la sociedad y exponer las obras realizadas por los artistas locales. Mediante esta investigación se llevara a cabo soluciones para la problemática que enfrenta dicho tema.

A través del método cualitativo y experimental basándose en la recolección de datos y de las opiniones de la sociedad para poder entender el impacto visual que genera en ellos. Complementándose con las hipótesis establecidas para generar conciencia de la importancia de todo arte en las personas.

Nos enfocamos en el arte urbano como forma de expresión visual en la sociedad de Comitán de Domínguez Chiapas, separando la idea del graffiti vandálico cometidos por delincuentes sin futuro. La tesis cuenta con marco referencial, marco conceptual, metodología, justificación, hipótesis, bibliografía, recursos y sobre todo el planteamiento del problema.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Muchos movimientos artísticos surgieron por una necesidad de expresar, transmitir pensamientos y creencias sociales y culturales. El precursor del grafiti actual, Joseph Kyselak (1798-1931) utilizó los principales edificios del Imperio Austro-Húngaro para colocar su propio nombre y conseguir fama de ese modo.

El arte callejero, al integrar sus elementos en lugares públicos bastante transitados, pretende sorprender a los espectadores. Suelen tener un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, la crítica política o simplemente a la reflexión.

Por otro lado, no todos los artistas buscan transmitir un pensamiento, sino que algunos son más espontáneos, pintar sin pensar demasiado o en que desean transmitir a la sociedad. Muchos de los temas tienen que ver con personajes emblemáticos de la actualidad y del pasado, con la política o simplemente con otros temas, así el arte urbano que encontramos en la actualidad se fortaleció en los años 60 y se estableció como una de las revoluciones artísticas más importantes de finales del siglo XX. Durante los siguientes 20 años, se continuó madurando esta corriente artística y se acuñó, como Street art (arte urbano o callejero).

Pero ¿Cómo afecta el arte urbano a la sociedad? En el entorno que vivimos no es extraño encontrar paredes pintadas, es normal encontrar tags o firmas que no tienen ningún sentido para el ciudadano común, para las personas este acto daña el aspecto de la ciudad y generan descontento social, así como una gran inversión de dinero para rescatar el espacio dañado. Es importante mencionar que el arte urbano es percibido de distintas maneras por los diferentes receptores, puede ser una imagen que representa una violación y deterioro aun elemento público.

La problemática que genera este fenómeno social, se debe principalmente a las conductas transgresoras de los jóvenes, ya que estas manifestaciones son percibidas por personas con conducta vandálicas o ligadas a la delincuencia, lo que muchas veces provoca miedo e inseguridad de la población.

Sin embargo no todos los grafitis están relacionados con la delincuencia, existe el grafiti legal que es aquel en el que los jóvenes piden permiso a los dueños de bardas o espacios públicos para elaborar su trabajo, por lo tanto esta mejor elaborado, pues se trata de una idea bien desarrollada, con algún mensaje o simplemente dibujos que puedan admirar las personas.

En cambio el grafiti ilegal, en su mayoría solo suelen ser garabatos sin sentido, para poder controlar estas conductas, sean implementado varias medidas, como la apertura de espacios públicos para permitir que los jóvenes puedan expresarse, concursar, exponer y realizar festivales, exponiendo su talento, pero muchas veces esto no resulta bueno para el gobierno. Gran parte de los habitantes de la ciudad, no creen que se deba penalizar acciones como estas, sin embargo los grafiteros no están considerados como criminales, sino como artistas que utilizan paredes como lienzos para sus obras.

Esta investigación pretende hacer notar el Arte Urbano como una expresión artística que pueda plasmar los momentos e ideologías importantes, para la ciudad, para darle la importancia que merece y que la sociedad puede apreciar el talento de estos artistas, sin considerarlo como vandalismo, provocándoles una reacción positiva, así como proporcionar espacios adecuados para que los artistas puedan congelar y exponer a los demás su talento. El arte que invade las calles es ciertamente uno de nuestros grandes triunfos y patrimonio de todos.

Esta investigación pretende crear una cultura artística con los jóvenes, de forma que ellos se puedan expresar a través del arte urbano transformando su comunidad o colonia en un espacio colorido y lleno de cultura expresada a

través de las pinturas, brochas y trazos en diferentes puntos de la comunidad. Por ello es importante investigar, indagar y reflexionar sobre este tema para poder comprender mejor sus beneficios y sus aportaciones hacia la sociedad y a los artistas que se dedican a plasmar un mensaje en la pared, rompiendo con los tabú de antes y dejando de señalar como un acto de rebeldía o ilícito, recuperando espacios públicos y talento otorgándole identidad a nuestras calles y por lo tanto a nuestra ciudad.

Es preciso levantar información cualitativa respecto a este tipo de investigación, para analizar y poder tomar en cuenta la opinión de las personas para poder llegar a un acuerdo, evitando caer en el vandalismo hacia sus propiedades, por ello es importante encontrar una solución factible y tratar de convencer a los demás que el arte urbano es una forma de expresión a través de los colores, formas y trazos del artista y que en Comitán de Domínguez Chiapas se implemente el arte urbano como forma de expresar la cultura de esta ciudad. Así los espacios arquitectónicos de esta ciudad se convertirán en enormes lienzos que reflejen un pensamiento, una idea o un momento histórico de la experiencia individual o social accesible a todo el público

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo afecta el arte urbano a la sociedad?

¿De qué manera beneficia el arte urbano a la población joven de la ciudad?

¿Qué impacto visual genera el arte Urbano en las personas?

1.4 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo General:

- Aplicar el arte urbano como una expresión artística cultural ante la sociedad, basándose en los fundamentos del diseño gráfico para ilustrar y crear obras atractivas para la ciudad de Comitán De Domínguez Chiapas.
- Establecer la importancia del arte urbano en la actualidad y cómo influye en los jóvenes artistas con su talento.
- Orientar al público en general sobre el impacto del arte urbano en las calles de dicha ciudad y los beneficios que aporta a su identidad como una expresión cultural.

1.4.2 Objetivos Específicos:

- Definir las ventajas y desventajas del arte urbano en espacios públicos.
- Realizar investigaciones sobre los artistas urbanos más relevantes y sus obras.
- Emplear imágenes que expongan distintas obrar urbanas.
- Analizar encuestas sobre las opiniones de las personas acerca del tema a tratar.
- Diagnosticar los espacios adecuados para realizar dichas obras.
- Exponer el talento de artistas urbanos locales.
- Diagnosticar las tendencias que hoy se manejan en el arte urbano.
- Justificar la importancia del arte urbano en la sociedad.
- Exponer la relación del arte urbano con el diseño gráfico.

1.5 JUSTIFICACIÓN

El Arte Urbano debe verse como un proceso de comunicación con características específicas, para analizar las imágenes y extraer de ellas la información cultural generando una transformación social. Busca plasmar momentos importantes para la sociedad en el lugar donde se habite. Es la forma que dejara huella en la sociedad plasmando un mensaje directo, que pretende transmitir los pensamientos o percepciones de los artistas o de la sociedad.

El arte urbano es entendido como una necesidad que tiene el ser humano para contar algo, por lo que se convierte en un medio a través del cual las generaciones se pueden comunicar de una forma determinada. Llegando a convertirse en una herramienta para fortalecer los lazos entre la sociedad y embellecer los espacios de nuestra ciudad. Hoy en día, esta expresión artística se ha convertido en los colores que le dan vida a espacios grises y melancólicos de la ciudad, y crea una conexión con las personas, además esta expresión, puede llegar a fortalecer la identidad de la ciudad, así como obtener la atención de los visitantes, provocándoles un impacto visual, generándoles un nuevo conocimiento, exponiendo obras artísticas que conlleven a la reflexión, sobre temas sociales de gran interés.

Este tipo de arte nos ayuda a descubrir talentos locales, con una nueva visión, ofreciendo grandes oportunidades para los artistas y también para cualquier chico o chica, que exprese su talento de esta manera. Normalmente el arte urbano, lo relacionan con el vandalismo y garabatos entre pandillas delictivas, pero esto no siempre es así, el objetivo de este tema es brindar apoyo a los artistas urbanos, a ser más reconocidos y darle el valor que se merecen, así también ofrece la distracción y alejarse de todo vicio que perjudique su integridad personal, esto se puede lograr a través de programas que ofrecen oportunidades, para que puedan plasmar sus obras, en lugares específicos, otorgándoles los materiales necesarios y exhibiendo las obras a

todo el público en general, consiguiendo ser reconocidos por sus talentos y dedicación. Por ello es importante abordar e investigar sobre el tema en particular, reconociendo las aportaciones y el impacto que promueve dicho arte, expresando la creatividad pura, que se representa por medio de sus trazos, colores y dibujos.

Al plasmar esta visión en un espacio público, se lograra enviar un mensaje a la sociedad, convirtiendo las calles en un gran museo lleno de color. Todos los días vemos una pared convertida en lienzo para las obras del artista, pero sin embargo no nos detenemos a observarlas, ya que muchas personas aún las consideran como vandalismo, pero si tan solo se tomaran el tiempo de observar dichas obras y cada detalle de estas, se darían cuenta de que no solo es una simple pintura o garabato, si no que nos refiere al talento de alguien, de su forma de expresión y del mensaje que transmite, a través de sus trazos, entonces se comprendería mejor el mensaje.

El arte urbano suele acompañarse del Diseño Gráfico basándose en sus leyes y bases que conforman a dicha disciplina, puede ayudar al artista a plasmar mucho mejor su obra, utilizando colores armoniosos, ayudando a crear una composición grafica impactante. La expresión artística, engloba y favorece los conceptos precedentes y es sin duda una vía para la comunicación, expresando sentimientos que puedan generar un conocimiento en las personas sobre temas tal ve poco conocida o de mucho interés sobre su ciudad. Las intervenciones urbanas se caracterizan por llevar distintas expresiones, quitándole la cotidianidad de las áreas públicas.

Provocando que las personas disfruten de un mini panorama cultural sobre su rutina, también logra reunir a grupos de jóvenes artistas bajo un objetivo común. El arte urbano lleva en sí, signos que unen a un pueblo, a través de sus producciones culturales, de sus idiomas, de sus redescubrimientos, de su yo social, cultural y de pertenecía a su cultura. Hoy en día el arte urbano también expresa la historia que ha tenido la ciudad, o a través de sus

personajes célebres, convirtiendo las calles en murales llenos de cultura e historia, acompañados de alguna frase icónica que signifique tanto para los habitantes de dicha ciudad.

Dicha investigación pretende hacer notar el arte urbano como una expresión artística que pueda plasmar los momentos e ideologías importantes de cada ciudad, otorgándole la importancia que merece y que la sociedad pueda apreciar el talento de los artistas, su esfuerzo y dedicación y no solo juzgar negativamente este arte, se buscara crear una cultura artística con los jóvenes, de forma que ellos puedan expresar y plasmar un espacio colorido en diferentes puntos de la ciudad. Por ello es importante investigar, indagar y reflexionar sobre dicho tema, para poder comprender mejor los beneficios y las aportaciones que nos ofrece, rompiendo con los tabús de antes y dejando de señalar como un acto de rebeldía todo el trabajo realizado por los artistas, recuperando los espacios públicos, inseguros y grises que a menudo se deterioran y dejan de ser atractivos para la comunidad.

1.6 HIPÓTESIS

El Arte Urbano como movimiento social se representa con ideas, sentimientos y opiniones públicas sobre la cultura o movimientos sociales y políticos de la ciudad de Comitán de Domínguez, permitiendo fortalecer lazos entre la sociedad y embellecer los espacios públicos de la ciudad, logrando un impacto visual en las opiniones de las personas, cambiando las perspectivas sobre los temas empleados, buscando beneficiar a los artistas locales que cuentan con un gran talento y que puedan ser aprovechado para plasmar obras impactantes y que puedan generar conciencia en las personas, a través de composiciones gráficas y trazos refinados creando mensajes que logren generar una emoción en todas las personas que lo aprecien.

1.7 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

Mediante el proceso de investigación llevado a cabo para la realización de esta tesis, se han implementado distintas metodologías para dicho resultado. Los métodos que se utilizan son los métodos exploratorios y métodos cualitativos. La investigación inicial se ha basado en la recolección de los datos y de la información imprescindible para entender el fenómeno del arte urbano, así como la investigación de campo, la observación de dichos murales, obteniendo entrevistas, opiniones y encuestas de la ciudadanía así como de los artistas. Se ha realizado un estudio sistemático y metódico sobre Artistas más importantes que marcaron el fenómeno del arte urbano, recurriendo a las investigaciones documentales como revistas, libros y artículos de información, convirtiéndola también en experimental acudiendo a las exposiciones de los murales, eventos y conferencias obteniendo de primera mano información relevante para el tema. Obteniendo a través de las redes sociales el seguimiento de distintos artistas urbano, para conocer mejor su trabajo y sus ideologías logrando un mejor entendimiento hacia ellos y su talento y la influencia que generar a través de sus obras hacia la sociedad en general así como comprender su alcance e impacto visual en las personas. Se ha utilizado una gran variedad de fotografías que ayudan a comprender las obras realizadas, así como los materiales y las técnicas empleadas para su realización.

CAPITULO II

ORIGEN Y EVOLUCIÓN

2.1 Historia Del Arte

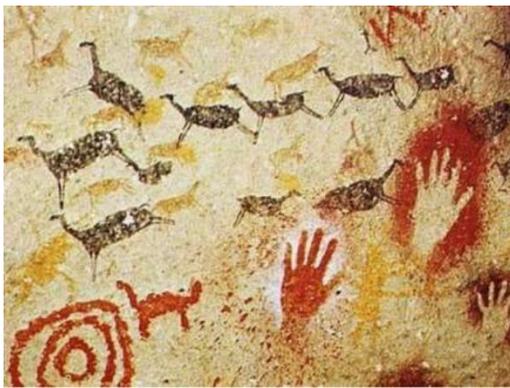
El arte es una habilidad innata que poseen los artistas con la cual se puede crear y desarrollar diversas cosas como por ejemplo una pintura, una poesía, una melodía, entre otros. Es por eso por lo que se dice que el arte es una representación de los sentimientos y emociones que tiene nuestra alma. Por lo tanto, el arte posee casi tanta antigüedad como el hombre, hace unos 30.000 años que se originó, por lo tanto el origen del arte se puede situar en el periodo Paleolítico ya que fueron las primeras representaciones artísticas, es decir, el arte surge en la Edad de Piedra.

Se entiende por “arte” cualquier producto realizado por el ser humano con una finalidad comunicacional o estética, donde se plasme una idea que tiene el artista sobre algún objeto o escenario, real o imaginario. Los objetos artísticos más antiguos datan del Paleolítico, la etapa comprendida entre los años 25000 y 8000 a.C.¹, cuando el hombre se dedicaba a la caza y la pesca. Las obras que datan de este tiempo se encuentran en su mayoría en cuevas, se conocen como obras prehistóricas o pinturas rupestres.

Fàcil, P. (12 de 03 de 2019). *Procrastina Fàcil*. Obtenido de <https://procrastinafacil.com/evolucion-del-arte-en-la-historia/> este pie de pagina se repite

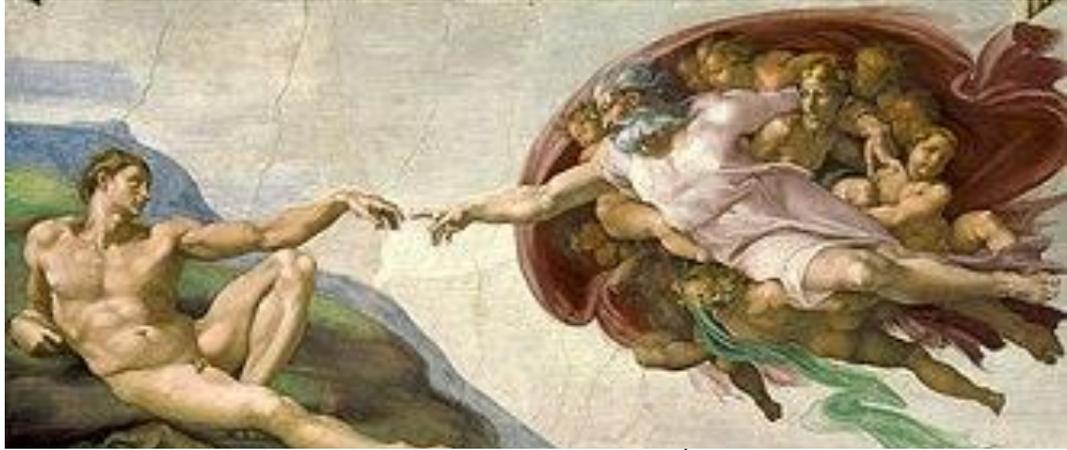
También se incluyen en la categoría de “arte prehistórico” las obras que datan de la Edad de Piedra y Edad de los Metales. Durante el paleolítico se realizaron esculturas, la más famosa de ellas es la “Venus de Willendorf”. Durante el Neolítico (etapa de la prehistoria comprendida entre 15000 y 8000 a.C.) se observó que las pinturas se volvieron más esquemáticas, se observan formas humanas y se construyen ciudades mediante planificación urbanística.

Todos los expertos e investigadores se han puesto de acuerdo en que el arte que había en la prehistoria era totalmente instrumental y por ello se desarrollaban con funciones determinadas. Sin embargo, hay una dificultad en intentar descubrir el significado real o en la utilidad que tenía, aunque existen varias teorías, y por ello es imposible saber exactamente cuándo se originó, el significado que tenía y la utilidad que tenía.

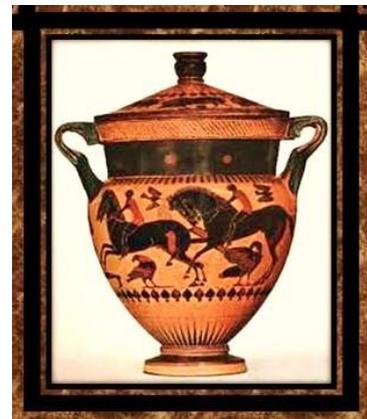
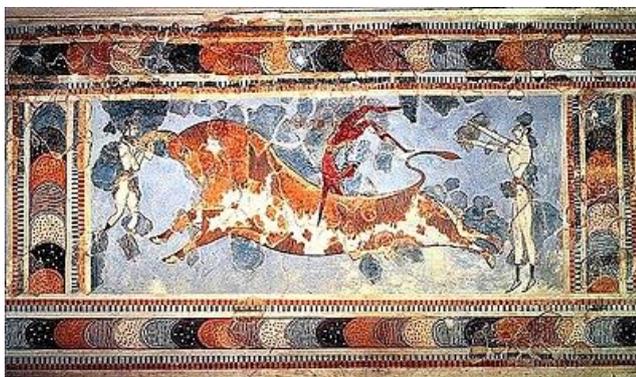
El arte cambia a medida que la humanidad avanza, va a la par con las tendencias filosóficas, tecnológicas, sociales, económicas y de toda índole que son inherentes a la naturaleza que caracteriza al ser humano, desde pinturas rupestres y cavernícolas en cuevas hasta complicados dibujos hiperrealistas o abstractos.

El arte evoluciona. Los egipcios fueron una de las civilizaciones más avanzadas en la antigüedad y cuyo desarrollo y cultura han impactado en la humanidad, las pinturas más antiguas encontradas datan de 3000 años antes de cristo. Los pintores egipcios basaban sus obras en la vida después de la muerte y en la creencia de la trascendencia del alma, sin embargo siempre hubo un estándar para pintar de acuerdo a ciertos parámetros y normas, dejando sin lugar la originalidad y el auto expresión.

La Creación de Adán Autor: Miguel Ángel

Los romanos y griegos hicieron énfasis en capturar la naturaleza tal como es y con el mayor realismo permitido en aquel momento.

Por otro lado el arte en las vasijas y murales cobra gran importancia cuyo contenido representaba la vida mundana de aquella época, en los retratos era representado el estatus de los individuos, su carácter, edad, experiencia, en los griegos se mostraba hombres fuertes, viriles, jóvenes, el

griego ideal y tanto en romanos como griegos, muchas veces los motivos eran figuras místicas y míticas, religiosas u históricas. Diversas tribus paganas ocupan áreas que antes estaban bajo control del imperio, la pintura cobra importancia al predicar el evangelio mediante las misiones, los artistas cristianos toman ideas prestadas de formas de arte primitivas características de esas tribus, dibujos en metales, piedras y joyas para inventar nuevos retratos de los apóstoles. Los dibujos se conservan a través de manuscritos, en especial aquellos con respecto a los evangelios.

2.1.1 Arte Moderno

El arte que predomina en la edad media tiene gran influencia de dos grandes corrientes, la gótica y el románico. El arte románico es conocido en Europa luego de las conquistas de los normandos. Se caracteriza por figuras vigorosa gráciles, robustas, grandes. Impresionismo Surge más adelante en el siglo XIX, en París, 1860. Los pintores tratan de captar efectos ópticos en armonía con la naturaleza, exploran el mundo a su alrededor, capturando la realidad y el momento, como lo ven con sus ojos y tal como es. Post-Impresionismo. Aquí los pintores exploraron el potencial de la línea y el color para expresar ideas. Más que capturar el momento.

C215 retrata las caras de aquellos personajes que la sociedad se niega a mirar: ancianos, niños de la calle, refugiados y gente sin hogar.

Los pintores exploran con algo más que eso y ahora menos naturalistas evocan sentimientos y emociones, figuras y geometría distinta.

Arte abstracto Finalizando el siglo XIX y entrado el siglo XX se viene concretando la idea de que uno puede plasmar en lo que pinta su respuesta ante el mundo y su pensamiento ejerciendo un papel distinto al de plasmar lo que uno ve del mundo como si fuera una ventana, bajo esta premisa los pintores empiezan a pintar figuras abstractas, ya se había iniciado con el cubismo.

En 1915 y hasta 1920 surge el dadaísmo, como una respuesta ante el mundo cada vez más industrializado, capitalizado, monopolizado, jerárquico, imperialista, colonizador y lógico, mediante arte y pinturas que expresaban cosas contrarias a estos valores, una pintura de protesta de horror ante la guerra. Expresionismo abstracto. No necesariamente expresionista ni abstracto, esta corriente se basó en la libertad de expresarse mediante pinturas muy grandes donde la improvisación juega un papel importante.

Obra Dadaísmo

Obras Dadaísmo

Destaca en ella las emociones y sentimientos. Altamente influenciados por la post segunda guerra mundial y el surrealismo. Se desarrolla ampliamente en los Estados Unidos. Arte Pop Emerge a mediados de los años 50 en Inglaterra, se trata de un arte no académico pero simple, comercial y

accesible. No solo en el ámbito de la pintura sino a nivel de literatura, música, teatro, películas y demás medios de expresión.

Objetos de consumo masivo son tomados como temática común y métodos como la impresión de dibujos de forma masiva son utilizados. Arte óptico Este arte se basa en elaboradas ilusiones ópticas creadas a través del juego de colores, iluminación, piezas y motivos en paredes y cuadros.

Arte post-moderno El mundo ya no es tan influenciado por guerras y rebeliones de la misma forma, las tecnologías de la información y comunicación han calado hondo en los estratos sociales, la sociedad se ha convertido en algo más moldeable, sin embargo complejo. Se utilizan retazos de líneas, figuras disparatadas, palabras inconclusas, símbolos y dibujos crípticos con figuras simples.

Arte Post Moderno

Arte figurativo La llegada del siglo XX marcó cambios espectaculares y dividieron las corrientes artísticas en un arte abstracto y otro con una tradición figurativista, es decir que capta la realidad, hoy en día existen artistas cuyo arte mantiene esta tradición, inspirados en maestros antiguos y tomando valores actuales, mostrando el mundo actual y temas no antes explorados.

Arte Figurativo

El arte es rebeldía, es la forma más sublime de intelecto plasmado en algo tangible. De la misma manera es testigo del avance de la humanidad y los artistas, sean pintores, escultores, poetas, escritores o practicante de cualquier otra modalidad son responsables de ejercer un papel protagónico al inmortalizar la psique de la sociedad en sus piezas maestras.

Las nuevas tecnologías ya abarcan campos muy distintos y, entre ellos, el arte. Destaca ahora el proyecto que ha presentado Microsoft, Designed Surface, en el que artistas de todo el mundo han colaborado para la creación de diferentes murales a través de los dispositivos Surface de la compañía. Los resultados de esta obra pudieron verse proyectados en los muros del Museo López Galdiano.

Desde Microsoft afirman que han querido mostrar cómo arte y tecnología están en perfecta conexión, “y cómo los artistas pueden aprovechar las posibilidades de dispositivos como Surface Pro 4 para potenciar sus procesos creativos en cualquier parte y lugar”. Así, para la iniciativa han contado con una red mundial de artistas de 12 países diferentes que han creado 17 murales en ciudades como Nueva York, París o Madrid. Para organizar Designed on Surface, eligieron a Jasper Wong, cofundador de POW! POW!, una red de artistas que opera internacionalmente en galerías y escuelas de arte y música de diferentes espacios creativos.

Rosh333 ha sido uno de los elegidos por Microsoft. Este artista alicantino ya ha llevado su arte a soportes tan diferentes como fábricas abandonadas o muros derribados, desde que descubrió el mundo del grafiti en su ciudad, en el año 1988. Además de pintar, también hace diseño gráfico e ilustración, por lo que ya estaba

Esta vez, su trabajo ha consistido en combinar ilustraciones planas con vídeos animados a través de herramientas de la tecnología actual, como el Surface Pro 4.

2.2 Trascendencia Del Urbanismo

El urbanismo se define como el método de análisis, y se centra en los elementos principales de la estructura morfológica de la ciudad. Los espacios públicos surgen al mismo tiempo que el ser humano comienza a asentarse en comunidades sedentarias, en la llamada Revolución Neolítica. Ya desde ese período comienzan a gestarse las bases de lo que hoy conocemos y llamamos espacio público; y su funcionamiento.

Observa a medida que las relaciones sociales y la especialización del trabajo se multiplican y van adquiriendo mayor complejidad.

Es así que los caminos y luego las calles, concebidas históricamente para delimitar y organizar la propiedad privada, así como para dividirla de la pública; y los espacios intersticiales que quedaban libres, sin edificar; adquieren connotaciones que tienen que ver con las necesidades naturales, sociales y culturales de los hombres para relacionarse entre sí, circular y acceder a las demás edificaciones y estructuras de la ciudad.

Con el tiempo, se observa como estos espacios se diversifican y comienzan a responder a nuevas demandas y a actividades cada vez más diversas y complejas que se desarrollan en la ciudad, a la vez que se van transformando en productores y estructuradores de la trama urbana. Es así que la creación de espacios libres de carácter público forma parte de la historia de las ciudades desde sus comienzos.

El ágora y el teatro griego, el foro y los grandes espacios e infraestructuras del Imperio Romano, son clara muestra de la necesidad y la intención de las sociedades clásicas por constituir escenarios de expresión de ideales compartidos en los cuales cada individuo desarrolla su persona y a la vez reivindica su pertenencia a un grupo determinado.

Si bien la historia nos muestra en mayor medida los aportes de los pueblos de Europa Occidental, formas de organización social avanzada y construcciones análogas pueden encontrarse en muchas otras civilizaciones a lo largo y a lo ancho del globo (egipcios, incas, mayas, fenicios, persas, etc.). Luego, en la época medieval, los espacios públicos respondieron sobre todo a cuestiones religiosas, observándose la construcción de grandes templos y otros edificios públicos en las plazas centrales de las ciudades fortificadas.

El sentimiento y la necesidad de congregación y expresión ciudadana de la sociedad continuaban presentes; observándose también la permanencia del comercio así como también diversas actividades sociales que tenían lugar en la plaza. Los caminos de circulación internos y las rutas de comercio también eran espacios de importancia para las sociedades feudales. A fines del siglo XIX, en plena Revolución Industrial europea, los espacios públicos, en particular los espacios verdes, fueron planteados como lugares e instrumentos ideales para la promoción de la salud en oposición a las pésimas condiciones de trabajo en las industrias y el desbordante crecimiento de las ciudades, con la consecuente generación de barrios obreros de altas densidades y escasas condiciones de salubridad.

Luego, a mediados del siglo XX importantes pensadores de todo el mundo resaltaron las funciones sociales y estéticas de los espacios verdes públicos al destacarlos como elementos fundamentales y necesarios dentro

de la trama urbana construida. La importancia de los espacios públicos urbanos ha ido ganando reconocimiento con el transcurso del tiempo.

Tanto es así que en la actualidad se observa como se ha intensificado el interés de los capitales privados en los mismos, interviniendo sobre ellos o creando espacios de consumo que, sin llegar a serlo, intentan reproducir las relaciones y estructuras de los espacios públicos tradicionales. Estos tipos de espacios son, entre otros, los denominados pseudo-públicos (Salcedo Hansen, 2002); no-lugares (Augé, 2000, 2001); espacios de flujos (Castells, 1998), etc.

Luego del retraimiento del Estado observado en los años 90 y el consiguiente abandono de las infraestructuras y bienes públicos, en manos de capitales privados; hoy los espacios públicos son nuevamente reconocidos como elementos centrales de la estructura de la ciudad, y más allá de los beneficios sociales y ambientales, constituyen una herramienta urbanística y un instrumento vital para la renovación y recuperación del espacio urbano, la calidad de vida, la generación de valores culturales, la extensión de infraestructuras, el estímulo a la inversión y al mercado inmobiliario.

Con la emergencia de estas actividades asociadas a un modo de vida (y de pensar la vida) novedoso, se observa un notable desuso y deterioro del

espacio público como lugar físico, pero también como idea que implica pertenencia, apropiación, significados, representación simbólica, construcción de identidad, ciudadanía y reproducción de relaciones sociales.

El espacio público es el escenario donde se expresan todos estos fenómenos. A su vez es el soporte original de las edificaciones e infraestructuras de la ciudad, así como de las relaciones que tienen lugar allí; por lo tanto a medida que las permite, las condiciona; llevando la impronta de la sociedad en la cual se inscribe y poseyendo características propias de su historia, cultura, economía y gestión política. ²

Así como una vez se pensaron alternativas urbanísticas para atenuar los efectos negativos de la Revolución Industrial; ante la revolución global informacional que vivimos, el espacio público se erige como recurso capaz de mitigar las problemáticas propias de este modelo de ciudad, reconstruir la estructura urbana, regenerar las relaciones sociales, conformar cultura, identidad y conciencia ciudadana. Los avances que aceleraron la evolución de los espacios urbanos fueron varios. Uno fue los nuevos modos de producción, gracias a las nuevas máquinas de vapor, los medios de mejoras del transporte y la mecanización de las tareas agrícolas.

A los funcionalistas del siglo XX se les olvidaron los aspectos psicológicos y sociales que se manejaban a la hora de diseñar un edificio o espacio público; no se tuvo en cuenta que el diseño del edificio podía influir en las actividades sociales de las personas.

2.2.1 Funcionalismo

El funcionalismo se convirtió en una ideología de diseño orientada a los aspectos físicos y materiales, arrojando como resultado la desaparición de las calles y las plazas netamente peatonales dentro de los proyectos de

² 11 Los libros de referencia utilizados para este capítulo son: SCHWARTZMAN, Allan. Street art. Dial Press, Nueva York: 1985; SENO, Ethel y McCORMICK, Carlo (Ed.). Trespass: historia del arte urbano no oficial, op. cit. y STAHL, Johannes. Street art, op. cit.

edificación y las nuevas ciudades; sin importar que la historia de los asentamientos urbanos nos mostraba que las calles y las plazas siempre han formado puntos focales y lugares de reunión; la llegada del funcionalismo las declaró literalmente superfluas, remplazándolas por calzadas, senderos e interminables extensiones de césped.

La ciudad es el lugar de encuentro por excelencia de todas las personas; más que otra cosa, la ciudad es espacio público. Lo que determina la calidad urbanística de las ciudades es la cantidad y la calidad de espacio público peatonal; esto debe ser siempre lo más importante y por lo que más debe distinguirse una ciudad, ya que los espacios públicos son donde verdaderamente se disfruta; casi todas las ciudades medievales lo muestran, casi todas parecen haber tenido una notable perspicacia acerca de los fundamentos de este diseño; debido a la evolución, esas ciudades y espacios urbanos tienen cualidades intrínsecas que solo se encuentran en unos cuantos casos excepcionales de ciudades de periodos posteriores.

La evolución que va desde la compacta ciudad medieval, con una trama de actividades densa y entrelazada, hasta la ciudad funcionalista altamente especializada, expone las posibilidades de mezclar y separar personas y acontecimientos en relación con el proyecto del entorno físico, la integración de varias actividades y funciones en los espacios públicos y a su alrededor permite que las personas implicadas actúen juntas y que se estimulen e inspiren unas a otras (Gehl, 2006).

Esta integración implica que varias actividades y categorías de personas puedan funcionar juntas, es lo que se debe mantener en todos los proyectos urbanos, evitando la segregación que implica una separación de funciones y grupos que se diferencian unos de otros.

La verdadera importancia de los espacios públicos peatonales es la oportunidad que brinda de ver y oír a otras personas, esto implica una oferta valiosa de información sobre el entorno social en el que nos desenvolvemos,

en general, y sobre la gente con la que vivimos o trabajamos, en particular (González, 1999). Gracias a los medios de comunicación estamos informados sobre los acontecimientos más relevantes y trascendentales, pero al estar con otras personas nos enteramos de los detalles más comunes pero igualmente importantes. Debido al intercambio de información establecemos una relación de confianza con el mundo que nos rodea; una persona con la que nos hemos encontrado más de una vez en la calle se convierte inmediatamente en una persona que 'conocemos'.

Entonces para que los edificios y barrios residenciales sean interesantes no es del todo necesario que tengan una espectacular forma o efectos arquitectónicos, debemos proporcionarles vida social, así también nos evitamos muchos intentos caros y a veces artificiosos de hacer ciudad.

El espacio público, observado y comprendido como síntesis de los procesos que accionan en la ciudad, es entonces un elemento fundamental para intervenir y actuar en la misma, en búsqueda de la integración y equidad, ya que conjuga en el territorio físico, las ideas, sentimientos, actitudes, actividades y relaciones de los diversos actores de la ciudad en diferentes momentos a través del tiempo.

2.3 Arte Urbano

La relación entre arte y ciudad es muy difícil de definir, porque el artista, quiere invadir un espacio público que nos pertenece a todos. Yo creo que quien tiene que intervenir en la ciudad es el arquitecto y el urbanista. El trabajo del artista no es solamente crear objetos bellos, eso es lo que hace un artesano, su trabajo es problematizar ciertos aspectos e ideas de su tiempo, crear un sentido y crear duda.

El arte callejero ha surgido simultáneamente en diferentes partes del mundo, predatando la globalización propia de los medios masivos. Uno de los primeros individuos documentados en utilizar las ciudades como un lienzo fue el vienés Joseph Kyselak (1799, 1831). A menudo considerado el abuelo del graffiti moderno, escribió su nombre a lo largo del Imperio Austro-Húngaro a principios del siglo XIX.

Otro posible precedente fueron los símbolos que utilizaban los vagabundos en Inglaterra y Estados Unidos para comunicarse entre sí. Esta cultura visual, conocida como «boxcar», comenzó aproximadamente en 1890 y continúa hasta la actualidad, siendo cada vez más elaborada.

El carácter rebelde del arte urbano ha sido influenciado en parte por las políticas revolucionarias europeas, las cuales a menudo utilizaban el estencil para comunicar propaganda. El artista francés Blek LeRat, pionero de la técnica, declaró en sus memorias que su trabajo se vio afectado por las plantillas que utilizaba el dictador Benito Mussolini para difundir su ideología fascista en Italia. Irónicamente, el estencil también sería una gran herramienta

para los movimientos antifascistas como el grupo de resistencia Rosa Blanca en Alemania y el movimiento estudiantil Mayo de 1968 en Francia.³

Debido a su fácil reproducción, los carteles comenzaron a utilizarse ampliamente durante los años 60. El anonimato que otorgaban, al permitir a su creador elaborarlos en privado y colocarlos rápidamente en espacios públicos, contribuyó a su creciente popularidad.

Nacido de la expresión inglesa street art, hace referencia a todo el arte de la calle, algunas veces ilegal. El arte urbano engloba tanto al graffiti, los bailes y competencias callejeras, como a otras formas de expresión artística que tienen como escenario lugares públicos bastante transitados, pretendiendo sorprender a los espectadores. Suele tener un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, política o, simplemente, a la reflexión.

Sin embargo, existe cierto debate sobre los objetivos reales de los artistas que actualmente intervienen el espacio público. La humanidad siempre ha utilizado imágenes para comunicarse con su entorno y con el medio que les rodea de forma individual o colectiva, con una intención específica o general.

³ En 1967. Al contrario que los hippies, que tenían una actitud pasiva ante la sociedad, los yippies buscaban cambios en el sistema a través de acciones concretas (la mayoría de carácter teatral).

El graffiti, desde sus primeras apariciones, ha resultado ser un medio de expresión de forma manual y de compleja definición debido a su mutabilidad y a las múltiples divulgaciones coloquiales de este concepto. Debido a sus muchos caracteres, entre los que destacan los fines lúdicos, estéticos, rituales, informativos, ideológicos o críticos, el graffiti es un instrumento de comunicación de carácter fresco, espontáneo y por supuesto, efímero, a pesar de las posibles pretensiones de su autor o autores o de circunstancias concretas en las que la obra se haya mantenido intacta o duradera a lo largo del tiempo.

La forma de expresión artística con mayor auge en la actualidad es el llamado graffiti que se realiza con una pintura envasada en aerosoles, lo que permite pintar grandes superficies, normalmente los muros de las calles, a la pintura conseguida. Actualmente se fabrican pintura en aerosol exclusivamente para estos artistas.

Remontándonos a la historia, vemos que el graffiti tiene sus orígenes en la palabra griega *graphein*, que significa escribir. Políticamente hablando, han tenido una importancia y un significado trascendental en la historia de casi todos los países. En los países de habla hispana, el graffiti ha sido desde siempre un elemento fundamental para la resistencia política. En los años 60 en Estados Unidos, surgen nuevos elementos de esta actividad en el seno de las “gangs” o pandillas que los utilizan para marcar sus territorios, logrando separar los graffitis urbanos de aquellos con contenido político-reivindicativo.

La historia más conocida apunta a que quien la inició fue “Taki 183”. Un joven mensajero que vivía y trabajaba en la Zona de Manhattan y viajaba a los cinco distritos de Nueva York, por su trabajo tenía que viajar mucho en el metro y comenzó escribiendo su nombre en los vagones, paredes y en todas partes que visitaba haciendo además referencia a la calle donde vivía: La 183. Esta firma comenzó a ser notada por muchas personas y comentada en los sectores urbanos generando interrogantes y teorías.

La “firma” o mejor conocida como “tag” de Taki 183 se hizo tan notoria, que en 1971 un reportero le siguió la pista hasta que lo pudo localizar y entrevistar. El resultado fue un artículo en el New York Times que impactó a los niños y jóvenes neoyorquinos que se lanzaron a crear sus propios tags a imitación del ahora célebre Taki. La fiebre fue tal que todos comenzaron una “guerra” de estas firmas a cual más grande, vistosa, prohibida, peligrosa o inaccesible. Luego aparecen nuevos nombres como “Soul I” o “Super Kool 223” quien añade nuevos adornos a las letras, “Phase II” que hizo las “Letras Pompa”, “Pistol 1” que creó las primeras piezas con efectos 3D.

Luego comenzaron a experimentar con tamaño y color y es cuando aparece en el escenario el spray de pintura, que convierte un acto de vandalismo infantil hecho con marcadores o tiza, en verdaderas obras de arte. El arte urbano procura una expresión artística, que a diferencia del graffiti, se considera como un acto vandálico y sin ningún fin. “el graffiti, es una marca urbana relacionada con lo prohibido”.

Everfresh Crew: Melbourne, Australia

A su vez plantea unos valores que determinan qué es y qué no un graffiti, características como la marginalidad, el anonimato y la espontaneidad, son las que definen el concepto en general. Por otra parte, se puede relacionar la importancia del graffiti con la necesidad de sus ciudadanos de expresar ideologías propias, que pueden caracterizarse dentro del ámbito social,

político o simplemente, un pensamiento de opinión o emoción cotidiana. Por tanto es válido decir que el graffiti es parte de la identidad urbana, pues es considerado como un acontecimiento cultural que expresa lo concerniente a la misma sociedad, siguiendo una estructura artística. El arte callejero no se aleja de ese pensamiento social, sólo en Bogotá se ha destinado un espacio dónde los artistas han hecho de la ciudad un gran lienzo en el que logran estampar allí su pensamiento. ⁴

Es entonces correcto mostrar las actuales divisiones que el propio término Street Art conlleva, siendo sus principales puntos, las pintadas, referidas al clásico concepto del graffiti en donde el aerosol es la herramienta más común pero que hoy en día no se limita solo a ella. Incorpora aquí el término Post graffiti para evidenciar la propia evolución tanto estilística como de ideales que este nivel de representación gráfica alcanzó. Aquí podemos encontrar en el tagg o la propia firma o marca registrada del autor de la obra como una variante más cerrada dentro del concepto de pintada.

El uso de plantillas o como es conocida en su vocablo inglés “Stencil”, hace referencia a un soporte calado por el cual cierta zona queda expuesta permitiendo el paso de la pintura con la intención de generar una matriz de impresión que genere con gran similitud cada una de las reproducciones que se realicen. Es sinónimo del propio sistema de impresión llamado Serigrafía o Silk screen printing, en donde su matriz llamada schablon es una malla de tela, antiguamente de seda de ahí el nombre del sistema aunque hoy sólo se las produce en nylon, la cual es tensada por un bastidor metálico o de madera, la cual luego de emulsionarse se copia por proceso fotográfico exponiéndose a la luz, donde por medio de una película gráfica se logra transferir el motivo a reproducir.

⁴ Los libros de referencia utilizados para este capítulo son: BANKSY, Wall and piece. Century, Londres: 2005; CARLSSON, Benke y LOUIE, Hop, Street Art: recetario de técnicas y materiales del arte urbano, op. cit.; FAIREY, Shepard.

Luego un baño de agente químico eliminará zonas de emulsión en el tejido permitiendo abrir sus poros para que la tinta filtre volviéndose ahora una zona impresora, para que por medio de una espátula la tinta logre llegar al soporte y así se genere el impreso. El arte del stencil es reconocido por su implementación en los años 60, pero hoy toma protagonismo por la producción del propio Banksy. Las pegatinas o en su versión sajona “Stickers” como vocablo propio del lenguaje tomando por deformación la expresión Stick por pegar, reconocida aquí como calcomanías, ha logrado generar su propio espacio en la categorización segmentado e identificado como Sticker Art, en donde con poca producción y en lo general con piezas serigrafiadas o bien impresas a partir de entornos digitales, se logra un impacto si es que se logra alcanzar una pegada en cantidad.

En algunos artistas los tamaños del material supera los 4 metros de largo, siendo necesaria la unión de muchas partes para lograr armar el motivo final en virtud de las limitaciones propias de los sistemas de impresión digital cuyos formatos de papeles estandarizados no superan en algunos casos el formato tabloide. De implementarse estos tamaños la categorización puede bautizarse como activación con Posters.

Blu: Bologna, Italia Poco color y un contundente mensaje anti capitalista son sus huellas distintivas.

El mundo visual, a través del lenguaje de la representación, logra que gran parte de los contenidos simbólicos de las sociedades modernas caigan en sus dominios. De acuerdo con Lash (1997), esa expansión del espíritu

artístico de la representación genera una cultura que pone su acento en los procesos primarios, concretamente en el más básico: el deseo, que se encarna en una “significación figurada en donde predomina la imagen y en la que gracias a ella la experimentación de los objetos y servicios comercializados no guardan distancias con los consumidores”.

Lo que busca asegurarse aquí es la imposibilidad de diferenciar formas estéticas ficticias del consumo para con las acciones propias de la vida real, permitiendo que todo usuario de determinado producto o marca alcance a verse de un modo diferente a como es, no gracias a otra cosa que la posesión de dichos elementos que funcionan como símbolos de ubicación social y personal. El street art es una llave de acceso al mundo del consumo en un target más que tentador para los ejecutivos del marketing, y capitalizar una identidad marcaría con la implementación de este lenguaje gráfico es en términos de rentabilidad, un muy buen negocio.

La Argentina, país cultor y exportador de vinos de alta gama dentro del espectro comercial global, trabaja sus diseños de empaques para estas bebidas alcohólicas con gran producción técnica y creativas soluciones de Branding que logran potenciar la propia categoría de producto. En ocasiones novedosas terminaciones gráficas pertinentes al mundo de la impresión, como el caso de etiquetas 3D lenticulares, se suman a las ya clásicas como Offset, Cuño seco, Hot stamping, Letterpress, encontrando trabajos con sellos manuales hacen que las etiquetas de las botellas de vino enaltezcan la propia materialidad del contenedor así como la imagen de marca del producto, otorgándole buena llegada y gran carácter, más allá del propio producto envasado.

Aunque se ha evolucionado en dicha apreciación y valor estético y visual, aún existen sectores de la sociedad que ven en este tipo de arte y tipo de manifestación suburbana algo de aquellos que se escudan en esto para cometer fechorías. Desde hace aproximadamente un par de años un grupo

de jóvenes comenzó a tomarse con esta estética el centro de la ciudad, logrando así cambiar el paisaje urbano. No se puede negar la gran majestuosidad con la que estos jóvenes transforman el espacio; colores, formas, anatomías, le han dado un gusto exquisito y de recorrido obligado. De estos hechos sobre el concepto de Street art, Bogotá ha modificado su paisaje.

El centro de la ciudad ha pasado de ser un mero espacio sórdido y sombrío, de recorridos peligrosos y visiones espectrales a un poderoso medio para expresar, plasmar y hacer sentir una idea que puede bien ser un reclamo, una queja, una burla, un mensaje político o simplemente la intención de difundir amor para quienes lo vean y lo disfruten como aquello sublime en una ciudad que como las grandes ciudades se sumerge en el caos. La idea de estos artistas es tomarse las calles, apropiarse de un lugar y dar a conocer una idea, un dibujo con algo que deje y genere un impacto.

Si quieren salir a hacerlo simplemente lo hacen pero la idea es tomar las calles con su propio lenguaje y expresar su propio sentir. Para otros el Street art se ha convertido en un allanamiento, una especie de vandalismo de invasión del espacio público que por sus imágenes lo que más se genera es violencia.

Lo más difícil fue buscar los artistas o colectivos dispuestos a mostrar sus caras y ofrecer una entrevista. Pero se dieron finalmente las entrevistas con voceros que se encuentran en ambas partes del “conflicto”, y se desarrolló un análisis exhaustivo de datos y legislación que acredita los espacios en los cuales se puede ejecutar el graffiti libremente en la ciudad, además de las iniciativas gubernamentales que fomentan la elaboración de graffitis en la ciudad.

El street art o arte urbano reúne un sinfín de corrientes de distinto origen, con diferentes intenciones o finalidades y puede adoptar muchas formas. Todos estos medios de expresión tienen en común su desarrollo en el espacio público y la exclusiva iniciativa del artista, sin estar bajo el control de ninguna institución. Al igual que el graffiti, el street art conlleva el actuar de forma ilegal, pero también permite al artista actuar de forma inmediata y sin ningún tipo de censura. El arte urbano se caracteriza por la libertad de expresión y el gran abanico en cuanto a temática o contenido se refiere.

ROA: Ghent, Bélgica Usa una paleta de colores limitada y trabaja en formatos enormes. Ha estado en tantos lugares que es muy probable que haya un mural suyo muy cerca de ti en este mismo momento.

Además, este tipo de arte muchas veces es capaz de provocar sensaciones en aquellos que lo observan o lo presencian. Existen propuestas inteligentes, sensibles, dramáticas, ingeniosas, etc. Algunas de las técnicas que confluyen el street art son stencil, que consiste en la utilización de plantillas para plasmar las creaciones; sticker bombing, haciendo referencia este último término a bombardeo, es la técnica donde el artista crea previamente pegatinas que luego coloca en diferentes para provocar el desconcierto en los viandantes o ciudadanos o el muralismo, donde se utilizan grandes superficies murales como expresión plástica mediante la acción pictórica.

Desde su nacimiento consolidado en los ochenta hasta la actualidad, el street art se caracteriza, en términos generales, por ser proyectos basados en la repetición de una identidad gráfica reconocible, formado por obras encadenadas que cobran su sentido más pleno cuando son consideradas todas ellas como un conjunto.

INTI: Valparaíso, Chile INTI es de Chile y su obra es famosa mundialmente. Ha logrado integrar elementos autóctonos en personajes surrealistas de forma asombrosa y natural, lo que ha definido su estilo.

Aunque también existe alguna excepción, una pequeña minoría en el mundo del street art, donde hay obras anónimas donde se prescinde del uso de la identidad. El hecho de utilizar las técnicas de repetición también tiene su relación con el graffiti en cierto modo, por ejemplo con los artistas que repiten sus nombres de escritor de graffiti o logos o figuras que les caracterizan. Pero esta idea está tomada de la publicidad, del diseño gráfico y de movimientos como el punk, pero sin duda, su heredero directo es el graffiti.

En 1967, los edificios de la Gran Manzana ya eran un mar de grafitis que comenzaban a reflejar el cambio social de una nación y su demanda de paz e igualdad racial. En aquella etapa se comentaba el gasto que suponía para las autoridades la limpieza del metro (300.000 euros). El status del

grafitero aumentaba en función de la peligrosidad del lugar donde dejaba su huella.

Otro de los pioneros fue un joven de Washington Heights llamado Demetrius, que comenzó a escribir "TAKI" y el número de su casa, "183" en toda pared, marquesina de autobuses o monumento público que encontrara. Es evidente que estos artistas, como los que estampaban su nombre o pseudónimo en tags o piezas (masterpieces) buscaban notoriedad. A diferencia de ellos, quienes se servían de plantillas y pegatinas trataban de entablar cierta comunicación con el transeúnte.

Una década más tarde, Basquiat, junto con Al Díaz, (SAMO), dejaban sus mensajes crípticos, tags y grafitis, en las calles de Nueva York, tal como lo hacían otros jóvenes de los barrios de Brooklyn y el Bronx, que cubrieron de pintadas tapias, vallas publicitarias, andenes, túneles y vagones del ferrocarril metropolitano. Algunas de aquellas obras eran anónimas y despolitizadas, otras, muy críticas con el establishment político-social.

En ese mismo contexto desarrollaba su producción Keith Haring, dedicado tanto al arte como al activismo social. Su trabajo refleja el espíritu de la generación pop y la cultura callejera de aquel Nueva York de la década de los ochenta. Su iconografía intercalaba elementos sexuales, platillos volantes, personas y perros, animales y figuras danzando o corriendo, bebés gateando, halos, pirámides... Su modo de abordar el poder y el miedo a la tecnología sugiere angustia y capta la inquietud moral de Haring, como Basquiat, tempranamente fallecido.

Europa recogió el testigo de aquel auge grafitero a través del mítico vídeo Style Wars, que reflejaba lo que ocurría en el panorama neoyorquino. También tenía al grafiti como protagonista, aunque secundario, la legendaria película Beat Street. Si algo caracteriza al Street Art o arte urbano alrededor del mundo es su diversidad. Las intenciones de sus autores son variadísimas:

no todos manejan el lenguaje de la subversión y la ironía (muchos sí), no todos tratan de incitar en el público reflexiones sociales ni políticas (en muchos casos, es su propósito), pero sí que buscan llamar nuestra atención, sorprendernos al ocupar un espacio público no concebido inicialmente para albergar obras de este tipo, al convertir la calle en un museo al aire libre, en definitiva, al liberar el arte de su supuesto “público objetivo”.

El estarcido y la pintura en spray son las técnicas más populares entre las vinculadas a la creación urbana, aunque, por supuesto éstas son casi ilimitadas y alcanzan el pegado de tiritas con mensaje en los semáforos o el encaje de bolillos.

Hay que resaltar una cierta ambivalencia en el movimiento grafitero y entre los autores de arte urbano en general: la búsqueda de una identidad individual y a la vez colectiva. Cualquier artista urbano que se precie debe tener un estilo propio que le identifique y además, algo que nos de pie a reconocer su lugar de origen.

Entre los americanos, tenemos que hablar de Gerardo Yepiz, “Acamonchi”, artista mexicano underground, introducido desde los ochenta en la contracultura de los magazines y del skate punk; a Bask, checo criado en EEUU célebre por el uso de drips (gotas de pintura que se derramen sobre la superficie, creando texturas espesas). Además lleva a cabo pinturas con plantillas en las que pinta personajes y collages.

Buff Monster comenzó a pintar con spray, pero pronto se pasó a los pósters y se ha hecho conocido por su monstruo Buff, habitual en las calles de Los Ángeles. Flower Guy se inició con aerosoles y plantillas en el suelo de las calles neoyorquinas. En 1993 creó su icono de la flor, que imprimió en papel usando serigrafía. Swoon (por fin una mujer) realiza carteles a base de recortables que ella misma recicla.

Entre los europeos, comenzaremos por el italiano 108, que se inició con el grafiti a comienzos de los noventa y ha ido simplificando su estilo paulatinamente. Son célebres sus manchas amarillas en forma de ameba.

Es absolutamente imprescindible mencionar a Banksy, el grafitero británico e internacional más conocido entre el gran público pese a su constante búsqueda de anonimato. A principios de los 80 comenzó a pintar con spray en Bristol, su supuesta ciudad natal, y después pasó a las plantillas. Ha logrado colocar fakes o falsas pinturas en museos como el Louvre o la Tate Gallery y en su obra muestra un humor tan ácido como brillante. Su película *Exit through the gift shop*, proyectada en medio mundo, está siendo un éxito.

Resulta complicado calcular el número de exposiciones que museos consolidados, y no siempre modernos, han dedicado al arte urbano internacionalmente pero quizá la muestra que marcará un antes y un después en la toma en prestigio del Street Art fue la que, bajo este mismo título, acogió la Tate Modern en 2008. En ella participaron Blu, JR, Nunca, Os Gemelos, Faile y el español Sixeart.⁵

La exhibición se completó con un Street art walking tour en el que tomaron parte creadores madrileños como 3TTMan, Spok, Nano 4814, Eltono y Nuria Mora, que pintaron las paredes exteriores de esa sede de la Tate. Todavía no es posible definir completamente el arte callejero, ya que su naturaleza dinámica lo vuelve imposible de delimitar. Este arte inspirado en el entorno urbano, con matices anticapitalistas y rebeldes, es una forma democrática del arte público popular que no se limita a la galería ni es fácilmente recolectado o coleccionado.

⁵ Los libros de referencia utilizados para este capítulo son: BANKSY, *Wall and piece*. Century, Londres: 2005; CARLSSON, Benke y LOUIE, Hop, *Street Art: recetario de técnicas y materiales del arte urbano*, op. cit.; FAIREY, Shepard.

Aun las galerías de arte urbano, que intentan dotarlo de un carácter permanente, no pueden apresar esta afímera y amórfica expresión artística. Actualmente los murales, etiquetas, esténciles y carteles dan paso a nuevas técnicas que ilustran el subconsciente urbano del siglo XXI.

2.4 El Arte Urbano Moderno

Se consolidó en la década de 1960. Para aquél entonces, las piezas del rompecabezas estaban casi en su lugar; etiquetas, esténciles, carteles y murales establecían ya el tono de lo que sería una de las revoluciones artísticas más grandes de finales del siglo XX. Durante las dos décadas consecutivas la corriente iría madurando, siguiendo la Evolución lógica del arte que juega con la identidad y los espacios públicos hasta acuñarse, a mediados de los años 90, el término street art (arte urbano o arte callejero).

Si se quisiera encontrar una forma de expresión pública, el arte urbano sería una de ellas. Estas obras creadas en lugares de libre acceso a todo el mundo, destacan por tener gran variedad de temas de expresión, gozan de una evolución constante y buscan sorprender al espectador con multitud de mensajes y dibujos que pretenden invitar a la reflexión, ya sea mediante una expresión lúdica o irónica de temas sociales, políticos o simplemente artísticos.

También se ha de mencionar que muchas personas que tiene un talento sorprendente se les dan un lugar adecuado para ellos y sobre todo un lugar que es legal. En esos lugares estas personas con un talento nato pueden representar temas que llamen la atención de la gente como puede ser la historia, naturaleza, el agua o la contaminación, pero todo ello se ha de realizar sin ofender a la persona que lo visualiza. En resumen podríamos decir

que el arte callejero es una manifestación de la opresión o la marginación y posiblemente perjudique a propiedades privadas.

Todavía no es posible definir completamente el arte callejero, ya que su naturaleza dinámica lo vuelve imposible de delimitar. Este arte inspirado en el entorno urbano, con matices anticapitalistas y rebeldes, es una forma democrática del arte público popular que no se limita a la galería ni es fácilmente recolectado o coleccionado.

El graffiti “urbano” es la expresión o el grito ante la marginación o la opresión, es el atentado a la propiedad privada con una simple razón: “hacerse ver y hacerse escuchar”.

Capítulo III

Teoría y Autores

A lo largo del tiempo, muchas ciudades han sido partícipes de nuevas técnicas sobre los espacios públicos, logrando nuevas formas en estos espacios públicos planteando estas nuevas formas de relación entre la arquitectura y las diferentes formas de expresiones gráficas que aparecen en estos espacios. Por otro lado, dentro esta carga gráfica se desarrolló movimientos como el stencil y el graffiti, los cuales han atravesado por una gran cantidad de etapas, llevando a las ciudades a verse inmersas dentro de estas expresiones, que como menciona Peredo haciendo referencia en este caso al graffiti.

El trabajo del artista callejero se despliega en las rutinas de lo social a través de múltiples modalidades, y coloca en tensión diferentes aspectos, dentro de los cuales alcanzamos a vislumbrar por lo menos dos: uno, referente a la manera como el arte callejero aparece en el entramado urbano y subvierte los órdenes discursivos sobre el espacio público, esto es, mientras las expresiones ponen en cuestión el espacio de lo público, constituyen preguntas acerca de la forma en que el espacio social delimita lo que conoce como lo privado.

En la antigua Roma el graffiti era muy común y no estaba visto necesariamente como una forma de vandalismo. Los grafitis romanos demuestran que la tasa de alfabetización de la sociedad romana era muy alta, ya que se han encontrado grafitis realizados por los diferentes estratos de la sociedad; además, el gran volumen de anotaciones anónimas y sobre temáticas de la vida cotidiana nos hace pensar que el conocimiento del latín por parte de la población era extenso.

Por otra parte, se han encontrado alfabetos escritos en las paredes a bajas alturas, lo que sugiere que eran utilizados para que los niños aprendieran a leer y escribir.

La temática de los grafitis es variada: se han encontrado desde comentarios mordaces sobre política local, hasta declaraciones de amor, pasando por simples firmas, caricaturas de personajes célebres, citas de obras famosas o incluso dibujos de escenas de gladiadores. Estas inscripciones son probablemente la mejor manifestación que nos ha quedado de la voz del pueblo llano en el Imperio romano.

3.1 El Arte Urbano en la Edad Moderna

La importancia del grafiti en el entorno urbano durante la Edad Moderna es evidente, prueba de esto es que a lo largo de este período encontramos una anécdota que se repite en varias biografías, en la cual un artista demuestra su talento al dibujar en una pared. Ghiberti y Vasari hablan de Giotto que, siendo joven, fue descubierto por Cimabue cuando estaba dibujando una cabra sobre una roca. Existen anécdotas similares sobre otros pintores como Andrea Sansovino o Andrea del Castagno, entre otros.

El arte Urbano:

Ha inundado el paisaje urbano tanto de manera oficial como la que no lo es, por la fuerte influencia que ha ejercido ésta práctica desde la calle de donde surge, hasta la inmersión en los ámbitos del arte oficialmente legitimado expuesto en galerías, así como en el diseño gráfico de propaganda y publicidad comercial que a diario muestra ejemplos de la utilización de los lenguajes característicos, propios de ésta práctica. (Pozos, 2011, pág. 9)

El arte Urbano ha sido aplicado en diferentes áreas del diseño y del arte exponiéndolos en galerías o utilizándolos para la promoción o propaganda de productos y servicios de empresas que quieren aplicar estas técnicas para obtener la atención del público con propaganda tan inusual.

Autor: justinnomad.

Hoy en día grabar iniciales o un mensaje en la superficie de un monumento es un acto delictivo, pero hace pocos siglos se consideraba una práctica popular y muchos viajeros realizaron inscripciones en lugares emblemáticos. La mayoría de este tipo de inscripciones está relacionadas con el Grand Tour, un itinerario de viaje por Europa, antecesor del turismo

moderno, que tuvo su auge entre mediados del siglo XVII y la década de 1820. Italia era uno de los destinos más populares de este itinerario, donde se visitaban entre otros lugares, las casas de pintores y escritores ilustres. En algunas de ellas se conservan grafitis realizados por los turistas. Por ejemplo, en las paredes de la casa de Petrarca se convirtió en costumbre que los viajeros grabaran algún mensaje, medida que se intentó evitar en el año 1787 colocando un libro de visitas.

Además de las inscripciones en monumentos, hay otro tipo de marcas famosas por el lugar en el que son realizadas, son las conocidas como latrinalia. El término latrinalia deriva del latín y fue acuñado por el profesor especialista en folclore Alan Dundes en 1966 para referirse a las pintadas que habitualmente vemos en los baños públicos. Esta costumbre existe desde hace más de dos mil años, pues existen inscripciones en los baños públicos ya en la Antigüedad, en ciudades como Roma o Pompeya.

Autor desconocido. San Juan Puerto rico

En la década de 1820 encontramos al que muchos artistas urbanos consideran su primer precedente, Joseph Kyselak, un funcionario del gobierno austrohúngaro. Cuando contaba con 20 años y, a causa de una apuesta, Kyselak comenzó sin saberlo una técnica generalizada entre los artistas de grafiti: la repetición constante de su nombre en distintos lugares, llamada

tagging. Kyselak aprovechó sus viajes y su afición por la escalada para firmar en los principales edificios de varias ciudades del Imperio. La difusión de esta firma es sorprendente, lo que hace pensar a los expertos, que al igual que pasó después con Kilroy, podrían haber existido imitadores de la obra.

3.2 Grafiti

El grafiti ha sido usado durante toda la historia con fines políticos como ya se observa en Pompeya y uno de los ejemplos más sonados es el del caricaturista Charles Phillipon. Phillipon es famoso por ser el creador, en 1830, de la caricatura del rey Luis Felipe de Francia convertido en una pera. En realidad lo que se busca es el poder transmitir una idea o lograr que los espacios se perciban de manera diferente. Gavin F. (2008) Menciona *"Tan sólo cambian la manera en que la gente experimenta la vida en la ciudad"* (pág. 6) Este autor explica que lo único que se cambia es la perspectiva que se tiene de ver a la ciudad con la aplicación de este nuevo arte, no influye en la esencia de la ciudad, solo exponen ideas o pensamientos que pueden ser compartidas por cualquier persona.

Los adolescentes de toda la ciudad comenzaron a escribir y crear variaciones de sus nombres y a desarrollar logos. Además del estilo, los escritores empezaron a experimentar con el tamaño y el color; descubrieron que podían cubrir grandes áreas de color con la pintura en spray y se creó una nueva forma, la pieza. Después de plantear al espacio público como este lugar de relaciones entre usuarios y como lugar de expresión comunitaria, es posible comprender que funcione como una gran oportunidad para los artistas callejeros, ya que les permite una gran cantidad de posibilidades de intervenir los espacios, generando una poderosa plataforma en la cual transmiten sus visiones directamente al público, al mismo nivel que algunos mensajes de carácter oficial logrando una interacción en la vida diaria de todos los que hacen uso de los espacios públicos.

Por otra parte, algunos de los artistas que en un principio realizaban sus trabajos en completo anonimato, han logrado trascender hasta el punto de ser reconocidos a nivel mundial. Bajo estas ideas es que se puede hacer referencia a que el arte callejero funcione como posible elemento urbanístico de integración. Dejando abierta la posibilidad de gestionar en este caso al arte

callejero como un factor que pueda generar un cambio en la dinámica de algunas ciudades, ya que como menciona Rossi A. (2010) *"De hecho, algunas ideas de tipo puramente espacial han modificado notablemente no sólo de forma sino, con acciones directas o indirectas, los tiempos y los modos de la dinámica urbana"* (pág. 5). En la actualidad las ideas cambian constantemente algunas cosas dejan de importar y otras se vuelven tendencia cada vez se revoluciona la vida urbana y la manera de expresarlo ha encontrado dicho arte plasmando las nuevas ideas.

Esta renovación va al mismo tiempo revalorizando áreas específicas de la ciudad, dando un valor a elementos que anteriormente no lo tenían, atendiendo siempre a las nuevas tendencias, un ejemplo de ello es el caso del artista Space Invader, el cual al tratar de colocar o modificar sus murales ha sido varias veces sorprendido por las autoridades quienes asumen que la intención de este es dañar los famosos mosaicos del reconocido artista Space Invader, obligándolo a retirarse ya que esas obras pertenecen ahora a la ciudad de Paris.

Por otro lado, todavía existe una fuerte contradicción en cuanto a la manera en que se juzgan estas intervenciones, ya que es común que si la intervención no logro cierto impacto o simplemente se le considera feo, entonces se convierte en un acto vandálico, que viola la propiedad privada y la sanidad, por lo que debiera de ser retirada; pero si por el contrario la intervención logra agradar al público, entonces se convierte en arte y es válido incluso cuando sus procesos de elaboración coincidan con la transgresión a la propiedad privada que presentan los considerados como vandálicos, ya que cada vez más personas sienten empatía con este tipo de intervenciones, por lo que queda abierta la posibilidad de pensar en el arte callejero como un nuevo elemento de interés para cada vez más personas.

Es una expresión que deja ver lo que otros ven, y al tiempo, invisibilidad, disputando los sentidos hegemónicos presentes en los

regímenes de visualidad contemporáneos, instalándose a manera de un “ruido secreto” que incomoda lo estatuido.

A partir del ejemplo de ciudades como Paris, Londres, Berlín, etc., como se menciona anteriormente, en las cuales existe una fuerte carga de arte callejero, permiten de alguna manera gestionan recorridos para apreciar las obras de sus artistas más emblemáticos, ya que cada vez más personas gustan de estas intervenciones, provocando que se desarrollen actividades diferentes a las que ofrece el turismo convencional, ya que el hecho de encontrar estas obras de arte en los espacios públicos aunado a la naturaleza del arte callejero en la cual una pinta puede tener múltiples significados para cada persona, crea fácilmente una nueva cultura que sirve a varios intereses ideológicos.

Las imágenes cinceladas por el arte callejero dejan de ser tan sólo elaboraciones surgidas del ejercicio creativo de un artista o sujeto aislado, ya que al ser tatuadas en la fisonomía de la ciudad, modifican los espacios. En este sentido, sus propuestas son en sí mismas acontecimientos tanto por lo que le añaden a la ciudad, como por su posibilidad configurativa.

Las obras anidan en estas diversas formas de lenguaje, e involucran múltiples sentidos, contenedores de historia, de simbolismos pertenecientes a una época, a una sociedad y a unos sujetos concretos. Como afirma Brea, las imágenes, entre éstas las del arte callejero, son actos de ver complejos.

cuando se habla del arte callejero y sus configuraciones, es preciso aunar la presencia del transeúnte en la urbe, del caminante que significa los espacios y las intervenciones artísticas, de acuerdo con sus propios recorridos y con lo que sus ojos pueden ver, situándose en una posición de tensión en esta trama.

A través de este arte podemos reflexionar:

Podríamos hacer una excepción. Si el arte callejero puede marcar las veinte ciudad del primer siglo como un espacio moderno, interesante y comercializable, a menudo se acepta, y de hecho, bienvenido. Esto está sucediendo en la ciudad donde vivo actualmente, Melbourne, Australia, ahora considerada la capital del arte de la plantilla del mundo. (O.M.Diego, 2010, pág. 19).

Dicho arte ha revolucionado la ciudad de Australia, haciéndola llamativa, interesante y única, caracterizándola como una de las ciudades del arte, creándole una identidad a diferencia de otras ciudades.

3.3 Ciudades Artísticas

En Bleecker Street con Bowery Street también encontrarás una pared donde siempre hay algún mural.

Nueva York y Filadelfia se consideran urbes en las cuales el grafiti contemporáneo tuvo sus primeras manifestaciones en las décadas de los sesenta y setenta, como parte de la expresión de jóvenes pertenecientes a barrios con influencia afroamericana y latina en especial puertorriqueña, quienes encontraron a través de éste formas de visibilizarían y afirmación en el espacio público. En este contexto, la cultura hip hop se convirtió en el movimiento cultural y artístico de protesta más importante para las comunidades latinoamericanas y afroamericanas que viven en los Estados Unidos. En éste se ligan expresiones como la música (el rap), la danza (breakdance) y el grafiti. En dichas construcciones se anudan diversas mezclas e influencias de diversas culturas.

En el entramado del hip hop, el grafiti tiene una fuerte relevancia. Estas construcciones simbólicas revelan en sus inicios una serie de firmas (tags), que sin ser desligadas de la escena musical, pugnan por la reafirmación de los sujetos y los territorios. En este sentido, la firma se convierte en la forma en que se expresa el dejarse ver, en medio de sociedades que hacen anónimos a los sujetos. El grafiti se transforma, entonces, en un puente que permite, desde los estadios de lo subalterno, la elaboración de modos identitarios y la construcción de imaginarios sobre sí mismo que recogen las formas de vida y de interacción social en la cuales se ha vivido.

The Kiss, primera obra de Eduardo Kobra en Nueva York ©Voy a NYC

Murales en Nueva York ©Voy a NYC

Los artistas callejeros han visibilizado a través de sus intervenciones en el espacio urbano, las luchas por la memoria, disputando las posiciones hegemónicas que pugnan por difundir imaginarios sobre la sociedad y sobre la ciudad como lugares ajenos al conflicto, a modo de historias y memorias unitarias, sin quiebres, y solo desde la lógica de los vencedores. En esta dirección, estas intervenciones se constituyen como prácticas de resistencia político-cultural que cuestionan los regímenes de visibilidad estaduados

La ciudad de San Francisco en California es uno de los lugares en los que el arte callejero y sus expresiones a través de grafitis y murales ha tenido

amplia trayectoria, visibilizando las huellas culturales de los grupos que la han poblado, signando con sus memorias los imaginarios que transeúntes y moradores elaboran en torno a ésta. El barrio más representativo es Mission, situado en la zona centro-este de la ciudad, y asentamiento inicial de ésta, territorio en el cual los colonos españoles fundaron la Misión de San Francisco y en la que diversos grupos hispanos tuvieron y continúan teniendo arraigo importante.

3.3.1 Las características del Arte Callejero

Se puede observar cómo es que este ha logrado ampliar los recursos materiales para su ejecución, permitiendo que los trabajos se desarrollen con más calma y precisión en un ambiente seguro y después sean colocados en algún lugar de la calle. Dentro de este marco se puede observar.

Patricia Rose junto a su mural en Balmy Alley. Foto de Deston Nokes

El arte callejero de ser considerado como un acto vandálico, paso a ser parte fundamental en la dinámica de la ciudad, llegando al punto de explotarlo económicamente.

Homenaje al arzobispo Óscar Romero» de Jamie Morgan. Foto de Deston Nokes.

El barrio más representativo es Mission, situado en la zona centro-este de la ciudad, y asentamiento inicial de ésta, territorio en el cual los colonos españoles fundaron la Misión de San Francisco y en la que diversos grupos

hispanos tuvieron y continúan teniendo arraigo importante. *“El barrio es un hervidero de movimientos sociales que luchan por la integración y los derechos de los latinos en EE. UU.”* (NADAL, 2011, pág. s/p.)

A través de los murales los barrios que sufren pobreza o discriminación en estados unidos han encontrado una nueva forma de inspiración a través de estos dibujos las personas encuentran consuelo y fuerza para afrontar sus problemas, por lo cual los murales se convierten en símbolos de lucha.

NAYA BIHANA de Martin Travers. Foto de Deston Nokes.

El arte urbano supone un reto en la conservación de sus formas, generalmente por la variedad de materiales y el uso de técnicas poco cercanas al arte tradicional, de la misma manera que ocurre en el arte contemporáneo. Lo anterior también sucede porque este tipo de manifestaciones artísticas que nacen en el espacio urbano de forma independiente deben, en su mayoría, evolucionar y morir en el mismo; por lo que su salvaguarda contradice su concepto primordial. Cualquier manifestación artística independiente en el espacio urbano tiene la característica innata de que su duración dependerá de la calidad de los

materiales constitutivos y su relación con los factores externos a la misma, así como una generalizada falta de interés en su mantenimiento o conservación.

Es por ello que el arte urbano y el grafiti se identifican como obras de carácter efímero. Esto forma parte de su belleza y concepto, ya que su desaparición física se establece como una evolución del propio movimiento, siendo la fotografía el medio de preservación y difusión de la imagen. En contraposición, durante los últimos años, estas manifestaciones independientes que se concibieron sin una propuesta o intención conservativa, se han visto envueltas en situaciones que han hecho plantear la posibilidad de su mantenimiento. Este tipo de posibilidades se acercan a la conservación material de las obras, más allá del registro fotográfico, su difusión en plataformas online y publicaciones sobre intervenciones murales en todo el mundo.

Los valores a los que se hace referencia pueden ir desde el valor social, el más relacionado con la sociedad al representar un cambio en el espacio; y/o al valor histórico-artístico, por ser un emblema representativo de la colectividad por diferentes circunstancias históricas, culturales, artísticas, similares al reconocimiento oficial de otros objetos del patrimonio tangible.

Mural en Balmy Alley. Foto de Deston Nokes

Otros valores que juegan un papel importante en la conservación de las obras pueden ser el valor antropológico, ya que el arte urbano y el grafiti son movimientos o subculturas que se mueven, adaptan, imponen y/o exponen dentro de la ciudad; o el valor monetario, directamente relacionado con el mercado del arte.

En primer lugar, el artista Banksy constituye un ejemplo por excelencia. El incremento de ventas de sus obras de galería en el mercado del arte, supuso que, casi paralelamente, sus obras en el espacio urbano también fueran objetivo de coleccionistas. Muchos de sus murales o plantillas fueron arrancados, trasladados y vendidos por los propietarios de las fachadas donde éstos se encontraban; en contra de las opiniones de los vecinos de los alrededores que reclamaban la obra como símbolo de la comunidad y parte del patrimonio público. Las ordenanzas municipales actuales y una falta de regularización acerca de este tipo de manifestaciones apoyan la decisión del propietario del lugar por encima de la petición del público. La conclusión obtenida de este caso se apoya en que el valor económico fue utilizado para posibilitar la conservación, pero por encima de todo, en beneficio de un colectivo reducido, la casa de subastas y el propietario.

Obra de Banksy

Es importante analizar cuáles son las principales características del Arte Urbano, para comprender la importancia y el impacto que tendrá nuestra intervención, por ello podemos enunciar varias: este tipo de arte plantea un reclamo del espacio público, una reapropiación de las calles, generar un vínculo hacia afuera de los espacios expositivos y hacerse presente en un contexto alternativo.

Una casa con un banksy: visítala y cómpratela La pintura representa a unos espías vestidos con gabardinas junto a una cabina de teléfono. Apareció en un lateral de la fachada una mañana de 2014 y ahora la vende por 210.000 libras

Por tanto este tipo de obras son transgresoras, su producción está muy ligada al activismo y no consideran en inicio la permanencia pues al ser generalmente de producción ilegal su tiempo de vida es limitado. Además es justo ese carácter sorpresivo y de apropiación del espacio. *“En ocasiones se trata de trabajos planeados y materializados con elementos que están ligados a la localización, historia o caracterización social de sitios específicos, o desde luego, a las fantasías propias de los autores”* (Arroyo, 2015, pág. 276). Generalmente se puede encontrar dichos trabajos sobre la política, historia o cualquier hecho relevante dependiendo de la ciudad en el que se habita. Uno de los deterioros más frecuentes es el vandalismo. Es curioso cómo dentro de la misma dinámica procesual y de creación, algunos artistas consideran que

el trabajo de sus colegas no es digno de apreciarse al punto de que se “pisan” entre sí como una manera de demostrar su desacuerdo con la obra en cuestión. De acuerdo con la RAE, el vandalismo es cuando emerge el “Espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana.” Y es que estas acciones de cierta manera destruyen la obra materia y visualmente.

Estos actos no se limitan a la invasión con pintura o algún otro material (pinturas, aerosol, stickers, incisiones, manchas de pintura, entre otros) a fin de destruir o alterar la imagen, a veces llevan a cabo incisiones, rayones e incluso desprendimientos de la obra a fin de que desaparezca.

Los desprendimientos y/o arranques de las obras de su contexto original; cada vez más se convierten en un método recurrente en los cuales se expolia la pieza para ser vendida o llevada a un contexto de galería o museo para el cual no fue creada. Es importante aclarar que si bien no aplica en todos los casos, cada vez más se observa esta acción como una manera de “conservar” la obra, descontextualizándola para ser insertada en un ambiente ajeno que termina por musealizar el objeto. Lo más grave es que en la mayoría de los casos el autor no está enterado y/o no ha dado su consentimiento. Ejemplifican las distintas alternativas con las que han sido intervenidos, lo interesante aquí es por quién, para qué y cómo han sido conservados. Partamos de una categorización previa de los alcances de estas intervenciones equiparando de cierta manera los principios de la Teoría de la Restauración y los alcances que ésta puede tener sobre el arte urbano.

Se pueden considerar tres momentos: documentación, conservación preventiva que podría equipararse a la mínima intervención necesaria y restauración. Finalmente en algunos casos se ha considerado también la reproducción de las obras cuando se tiene la documentación e información necesaria para llevarlo a cabo. Una de las acciones de conservación más recurrentes desde los inicios de este movimiento artístico es la documentación, la cual se mantiene hasta ahora, cabe señalar que ésta no

necesariamente la llevan a cabo profesionales en el campo de la conservación, sino desde sus inicios el graffiti neoyorquino comienza realizando fotografía de la imagen casi sin ningún tipo de texto explicativo. Actualmente existen textos especializados. Para que la gente supiera hacia dónde se encontraba y el transeúnte pudiera visitarla. Sin embargo, en 2013 esta obra fue arrancada sin ningún tipo de permiso, dando paso a una fuerte controversia pues horas después fue localizada en el catálogo de la casa de subastas Miami Fine Art Auctions para ser vendida. Una obra, acto seguido lleva a cabo un registro que compare en las redes sociales, nutriendo las páginas web de los creadores, compartiendo y difundiendo una obra de arte urbano, tenga o no la intención de ser conservada y/o restaurada materialmente. Esta manera de trascender es más sencilla, fácil y sobre todo masiva, actualmente existe millones de plataformas en la red que abordan a este tipo de producciones artísticas (Street Art, Graffiti, Arte Urbano, entre otros) las cuales siguen creciendo cada minuto.

La documentación se centra primordialmente en el registro fotográfico, pero también se puede considerar aquellas iniciativas que plantean cartografías de localización en donde se pueda ubicar la obra, su ubicación y una fotografía, tal es el caso de iniciativas como Street Art Chilango en la Ciudad de México o Madrid Street Art Project, por mencionar algunos.

Los lugares públicos que abarca el arte urbano se consideran importante:

Muchos de esos sitios no se limitan al hecho de documentar, sino además ofrecen recorridos virtuales o de forma presencial, usando los geolocalizadores para compartir la ubicación de las obras. En esos mapas suele mostrarse información sobre el artista y la ubicación, además de una imagen general de referencia. (A.L., 2013, pág. s/p)

La tecnología cada vez más avanza, y muchas de las obras se aprecian mediante dispositivos digitales, encontrando mucha información que se requiera de los artistas y sus obras, así como los lugares plasmados.

En cambio, Jorge Sánchez Jofras propone un recuento histórico con centralidad en las décadas de los ochenta y noventa en cuanto al “taggerismo” y “graffitismo tijuanaense”, donde sitúa a Los Ángeles, California, como un espacio que por la cercanía geográfica y cultural con Tijuana propició el desarrollo del street art de carácter transgresor en el lado mexicano, creando un sincretismo entre las marcas neoyorkinas y las cholas. Los crews tijuanaenses iniciadores de tal práctica son hem (cuyas siglas significan “Hecho en México”) fundado en 1989, colectivo que sobrevive a la fecha con miembros que participan de las dos posibilidades jurídicas del street art.

Actualmente hay participantes en el campo del street art que se auto-identifican como artistas urbanos y en ningún momento como grafiteros, que adquieren legitimidad al interior del campo por respetar (y reproducir) las reglas específicas expresadas mediante el habitus y las prácticas aunque con ciertos matices, lo cual permite la transmutación del campo.

Dado que la creatividad es su punto de encuentro, los campos del street art y del arte formal tienden a empalmarse. El incremento de capital simbólico hacia el campo del arte se refleja en el proceso de legitimación ascendente de la calle a la galería, el cual suele darse por la vía institucional (aunque no exclusivamente), donde alguna voz autorizada determina qué es arte y quién es artista o, desde el enfoque simmeliano, entra en una ordenanza, válida por sí misma, en la que se le confiere un valor cultural y se objetiva. Tal situación genera controversias al considerar que la práctica traiciona su esencia cuando es institucionalizada. Herrera, Martha y Vladimir Olaya (2011) señala *“Por el mismo orden social que cuestiona, debido a la lógica del capitalismo tardío que tiende a tornar la cultura en mero espectáculo del entretenimiento”*. (pág. 98-116) Como rasgo que los une, se identificó que los autores de murales

callejeros persiguen el fin de dotar de sentido al espacio urbano y construir paisaje, pero el sentido otorgado varía según la experiencia del autor, lo cual deriva en significados diversos tanto hacia el espacio como hacia la práctica, así como en disputas o alianzas. La experiencia y las estrategias, a su vez, se construyen desde la posición que ocupan. Revisados los atributos particularizantes es que se pudo inferir que la entrada al street art es el elemento que determina en mayor medida cómo se constituye el campo y, por lo tanto, las formas de participación. Ello porque posiciona al sujeto en función de su antigüedad y de la acumulación de capital simbólico al interior del campo, con el que podrá llevar su práctica frente a los otros participantes de manera disputada o respetada.

Muchos de los autores de murales participantes de este estudio, si bien inscriben su práctica en marcos de legalidad, cuentan con una trayectoria ya sea inicial o aún vigente en el ámbito ilegal, donde la categoría ilegal surge a partir de la criminalización de la práctica cuando esta se realiza sin previa autorización. Y, por otro lado, algunos sujetos se inscriben en el street art contemporáneo con una trayectoria desarrollada únicamente en el terreno autorizado.

Estos perfiles permiten a su vez un análisis del campo del street art en términos de hegemónicos (o dominantes) y de pretendientes tras distinguir las tensiones entre los participantes en función de las reglas del juego. Es a partir de lo recuperado en las entrevistas realizadas a los hegemónicos del campo en Tijuana que nos aproximamos a las reglas del street art, pues serían ellos quienes se inclinarían hacia la conservación de los bienes dentro del campo. Ello permite comprender de qué manera son quebrantadas las leyes inherentes a este campo.

3.4 Reglas del juego en el Street Art.

Empezar “desde abajo”: Esto alude al carácter clandestino de la práctica como cualidad primigenia del campo. Implica marcar la ciudad sin el aval de voces legitimadoras. Refiere a un sentido de evolución dentro del campo. Realizar marcas constante-sistemáticamente: Consistencia en las intervenciones, particularmente por la cantidad de espacios intervenidos y por la perseverancia pese a que las marcas sean encimadas por otros autores o borradas por los propietarios de los muros.

La iglesia para skaters de Okuda Este edificio centenario se ha convertido en la **Iglesia Skate** y además de este uso nada convencional, está decorado con los impresionantes grafitis del artista callejero Okuda San Miguel, que pintó este espacio en siete días

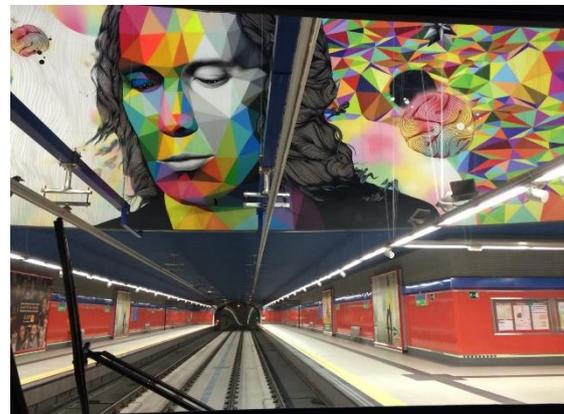
Transgredir: Ser desafiante frente a los espacios (marcar lugares riesgosos y visibles) y frente a las autoridades (marcar clandestinamente sin ser detenido). Intervenir lugares “prohibidos”. Pseudónimo: tener una firma a manera de pseudónimo a fin de que las marcas sean reconocidas y asociadas con su autor. Estilo propio: proponer marcas de estética particularizante que identifique a su autor y lo diferencie de los demás. Respetar a los antecesores: comprender que el espacio ya ha sido marcado-apropiado-significado por otros, lo que conlleva asumir dos posibilidades: buscar otros espacios o disputar la simbolización gráfica de las paredes.

Conocer, reconocer y respetar las reglas del juego camina, al paso de los años, hacia la obtención de prestigio y reconocimiento dentro del campo, capital simbólico que facilita la conservación de las piezas creadas en el espacio urbano. Respetar las reglas equivale a ganarse el derecho a la calle (a marcar la ciudad). De las reglas del juego se puede anticipar un habitus dominante en el street art como sistema estructurado, que correspondería a lo descrito en el perfil de la clandestinidad, así se hable de la dimensión autorizada. En las experiencias de quienes realizan murales legales actualmente, pero que se iniciaron en la práctica ilegal, se expresan rasgos constantes en sus trayectorias. Los participantes del street art tienen presente

Efecto espejo de agua de Ray Barktus. Esto es un ejemplo de cómo te lo puedes currar mucho más: dibujas al revés para contemplar **la obra reflejada en el agua**. Una idea simple y complicada del artista Ray Barktus, ilustrador habitual de The New York Times.

El homenaje a Paco de Lucía Okuda y Josh333 cuando les encargaron inmortalizar al genio Paco de Lucía en la estación del mismo nombre. La mezcla de estilos y las grandes dimensiones del mural (300 metros) atrapan las miradas de los viajeros de la línea 9, en Madrid.

Al espectador que transita o a la comunidad que habita el espacio que se interviene, de forma que el interés por el juego, la ilusión, está determinado principalmente por el impacto social de las piezas creadas, por la posibilidad de diálogo con el entorno a partir de ellas. Esto es una cuestión que sobresale de la dimensión autorizada de la práctica, pues la ilusión se construye en otras direcciones cuando se trata de intervenir el espacio urbano transgrediéndolo. En el street art autorizado la ilusión no se contrapone entre los hegemónicos y los pretendientes: participantes de ambos perfiles argumentan que realizan murales para provocar una interacción sociourbana y aportar al entorno sin imponerse.

En el street art autorizado, otra de las direcciones contrarias a la ilusión son las riñas por la ocupación del espacio con murales. Ciertamente es que quienes se inscriben en este campo coinciden en no ser parte de un movimiento, pero concuerdan en que su práctica no pretende dañar a la ciudad ni a otros sujetos que realizan murales. Otorgan a su ejercicio de intervención urbana una valoración positiva en cuanto al uso del espacio que se opone a las intenciones de tipo territorial. *“Muchos de estos mensajes quedan referidos como una denuncia, que en el momento en que fue realizada tal vez hubiese querido ser un fuerte grito de inconformidad”* (Marcial, 2012, pág. 310). El urbanismo y los urbanistas han existido desde los inicios de estos procesos de organización, como lo prueban varias ciudades griegas y romanas. El fundamento del urbanismo ha cambiado de manera radical dos veces desde la Edad Media.

El primer cambio se desarrolló durante el periodo del Renacimiento; aquí es donde tiene el urbanismo sus orígenes históricos durante los siglos XV y XVI, y está relacionado directamente con la transición de las ciudades de renacimiento espontáneo a las planificadas. Este proceso se origina cuando un grupo especial de urbanistas asumieron la tarea de construir ciudades y de desarrollar ideas sobre cómo deberían ser. En este momento de la historia la ciudad deja de ser una herramienta y se convierte en una obra de arte, concebida, percibida y realizada como un todo, donde lo verdaderamente importante eran los efectos espaciales, los edificios y los artistas que les habían dado forma. En este periodo fue primordial la apariencia de la ciudad y sus edificios, y estas bases fueron las que se desarrollaron y transformaron en criterios para la buena arquitectura y el diseño urbano.

Al segundo desarrollo importante de las bases del urbanismo se le conoce con el nombre de funcionalismo, que nace a principios del siglo XX. Durante este periodo los aspectos físico-funcionales de las ciudades y los edificios se desarrollaron como una dimensión del proyecto, independiente y complementaria de la estética. En este momento se empieza a exigir en el

diseño de los edificios la luz, la ventilación y los accesos inmediatos a los espacios abiertos. Comienzan a generarse edificios aislados, orientados hacia el sol y no, como habían estado antes, hacia la calle, así es como empieza la separación entre las zonas residenciales y de trabajo, con el fin de asegurar unas mejores condiciones de vida para los individuos y distribuir los beneficios físicos más equitativamente. Las teorías funcionalistas toman como principio básico la estricta adaptación de la forma a la finalidad, o “la forma sigue a la función” Louis Sullivan, así como la belleza básica de las formas sin dejar del todo a un lado la ornamentación; lo que debía conseguirse principalmente era responder justificadamente a la existencia de algo, mediante alguna función práctica, ya que no era suficiente deleitar visualmente, sino que también se generó la necesidad de articular la estructura y describir la función del edificio. El siglo XX se caracterizó por los avances de la tecnología, la medicina y la ciencia en general; estos nuevos y amplios conocimientos que se desarrollaron fueron los fundamentos para los diversos criterios de una arquitectura saludable. La introducción del teléfono, la televisión, el video y los computadores nos mostró nuevas formas de interacción electrónica, con la que reemplazamos los encuentros directos en los espacios públicos. “Que le falta algo, lo ha expresado una nueva generación de arquitectos y urbanistas en un duro enfrentamiento con la arquitectura moderna y la expansión suburbana.

La ciudad es el lugar de encuentro por excelencia de todas las personas; más que otra cosa, la ciudad es espacio público. Lo que determina

la calidad urbanística de las ciudades es la cantidad y la calidad de espacio público peatonal; esto debe ser siempre lo más importante y por lo que más debe distinguirse una ciudad, ya que los espacios públicos son donde verdaderamente se disfruta; casi todas las ciudades medievales lo muestran, casi todas parecen haber tenido una notable perspicacia acerca de los fundamentos de este diseño; debido a la evolución, esas ciudades y espacios urbanos tienen cualidades intrínsecas que solo se encuentran en unos cuantos casos excepcionales de ciudades de periodos posteriores.

El proceso de nacimiento de una obra de arte:

El proceso de nacimiento y muerte de una obra callejera en el contexto de la ciudad, atrae a muchos artistas por razones conceptuales y estructurales. La experiencia del Street Art como un proceso transitorio está inexplicablemente ligado al significado de la obra como un elemento de la composición cambiante de la ciudad. La temporalidad del Street Art por lo tanto, traduce visualmente la experiencia de ser parte de la materia constitutiva de la ciudad.”
(Waclawek, 2011, pág. 91)

Los posibles cruces entre la Teoría de la Restauración y el Arte Urbano aún no son del todo claros, pues dependerá del caso a tratar y de la manera en cómo sea abordado y por quién lo que determinará esta intersección. Sin embargo, es interesante como durante el análisis de las posibles alternativas y alcances que se tienen para conservar el arte urbano, podemos observar que no es una tarea ajena al campo disciplinar, por el contrario, cada vez los conservadores-restauradores se están involucrando a participar en la intervención de este tipo de manifestaciones artísticas e incluso a proponer alternativas para su conservación y/o restauración. Además de las intervenciones directas, cada vez más se desarrollan grupos de trabajo e

investigación en torno al tema constituyéndose no solo por artistas y/o restauradores, sino en conjunto con otras disciplinas como la antropología, la sociología, la gestión o la curaduría por mencionar algunas, dando paso a nutridas discusiones en torno al tema.

BIBLIOGRAFIA

- Abraham, G. E. (Octubre-Diciembre 2016). Punto y Linea Arte Urbano. *Punto y Linea*, 1- 40.
- Adrian, G. A. (2015-2016). *Graffiti Fragmentado*. Valencia: Tesis, Facultat de Belles Arts de Sant Carles .
- BuzzFeed. (02 de 06 de 2015). *15 artistas urbanos que hacen a un Mèxico màs bello*. Obtenido de <https://www.buzzfeed.com/mx/josehernandez/artistas-urbanos-en-mexico>
- Centro de Estudios de América del Norte, E. C. (Enero 2013). EL ARTE CALLEJERO, NUEVO PARADIGMA TURÍSTICO DEL SIGLO XXI . *Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales*, Pàg. 1-14.
- Criafama. (13 de 04 de 2017). *Criafama*. Obtenido de <https://criafama.es/arte-urbano-creatividad/>
- Elena, G. G. (2010). *Monográfico Arte Urbano. Conservación y Restauración de Intervenciones Contemporáneas*. Madrid, España: Tesis, Grupo Español del International Institute for Conservation.
- Estela, R. M. (16 de Febrero de Consultado: 2020). "Arte Callejero". Obtenido de Concepto De...: <https://concepto.de/arte-callejero/>.
- Guadalupe, T. (04 de 06 de 2015). *¿Graffiti, Arte Urbano Porblema Social?* Obtenido de Guadalupe: Consultado de: <https://trejocg.wordpress.com/2015/07/04/grafiti-arte-urbano-o-problema-social/>
- Juárez, L. (02 de 04 de 2020). *El Souvenir*. Obtenido de <https://elsouvenir.com/arte-urbano-la-ciudad-mexico/>
- Lamudi. (26 de 01 de 2017). *Lamudi*. Obtenido de <https://www.lamudi.com.mx/journal/el-graffiti-en-mexico/>
- Neira, J. (18 de 03 de 2016). *CreativosOnline*. Obtenido de <https://www.creativosonline.org/blog/graffiti-relacion-diseno-grafico.html>
- Saila, L. e. (23 de Abril- 17 de Mayo). *A través del graffiti: de la pared a los libros* . Francia: Departamento de Biblioteca y Documentación.
- Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, M. (2007). El espacio público: estructura y vida. *Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo*, pàg. 1-111.
- Urbanismo, C. d. (s.f.). Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo.

Vanguardia. (08 de 10 de 2016). *Arte urbano, ¿delito o libertad de expresión?*
Obtenido de Vanguardia.MX: Consultado de:
<https://vanguardia.com.mx/articulo/arte-urbano-delito-o-libertad-de-expresion>