

ARTE URBANO: STREET ART

Mayra Bedolla Torres

Posgrado en Diseño y Estudios Urbanos (UAM-A)

a L ENTRAR A LA UAM XOCHIMILCO por Calzada del Hueso, uno se topa con el edificio de Diseño Industrial totalmente bardeado con tablas de madera (por obras de remodelación), pero lo que aquí llama la atención, no es la barda en sí, sino que ésta se encuentra llena de imágenes alusivas a los “43 desaparecidos de Ayotzinapa”, hechas por algunos alumnos y profesores de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (imágenes 1 y 2).

El hombre siempre ha buscado transformar el entorno que lo rodea; principalmente su casa, la calle, la ciudad donde vive, sus parques, las plazas, etc., lo que llamaba Lefebvre su morfología material.¹ Sobre todo en esta época, en la que el individuo se encuentra totalmente rodeado de una ciudad gris e impersonal, donde esos lugares públicos sólo son usados como caminos de paso al trabajo, a la escuela o a cualquier otro lugar, pero que no los siente parte de su vida.

Es en este contexto que surge una manera diferente de hacerse notar, con la que los artistas buscan ser vistos. Una de las varias manifestaciones artísticas que se han dado en las ciudades es la que se conoce como arte urbano o *street art*,

¹ Henri Lefebvre, *El derecho a la ciudad*, Trad. de J. González-Pueyo, 4ª ed., Barcelona, Península, 1978.

llenando banquetas, suelos, bajo puentes, muros, bardas, azoteas, bancas, rocas, escaleras, postes, incluso hasta latas que la gente tira en la calle, así como cualquier otro elemento que en ella se encuentre. A todas estas manifestaciones se les conoce erróneamente como *graffiti*, sin embargo, existen diferencias entre éstas y el arte urbano, pues aunque se dan en la calle, no tienen las mismas características técnicas ni objetivos.

¿Es lo mismo arte urbano que graffiti?

Aclaremos en principio que el arte urbano "hace referencia a las formas de actuación artística independiente en el espacio público que van más allá del *graffiti*. El término se acuñó en los ochenta para dar nombre a las propuestas artísticas distintas al *graffiti*, eminentemente gráficas, que surgían entonces en la calle".² Cuenta con un amplio

repertorio de técnicas y estilo, pero con menos reglas en sus realizaciones. Por lo tanto, engloba a todas las manifestaciones que se dan en la calle, como el teatro callejero, el *punk*, el *skate*, la *contrapublicidad*, los *performance*, el *postgraffiti* y el dibujo 3D utilizado también en publicidad, entre otros. Comenzó de forma ilegal, pero su evolución le ha traído la aceptación de la sociedad y del gobierno, lo que le ha facilitado sus intervenciones en las calles (imágenes 3 y 4).

En cambio, el *graffiti* englobaba solamente las firmas o *tags* de los artistas, es decir, son esas letras que casi nadie entiende porque son un código elaborado por los autores y sólo los que están dentro del círculo de grafiteros las entienden y las reconocen.

Su objetivo principal es difundir su *tag*, tienen que hacer muchas firmas para conseguir fama y éstas deben tener calidad y ser

² Javier Abarca, *El postgraffiti, su escenario y sus raíces. Graffiti, punk, skate y contrapublicidad*, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid-Facultad de Bellas Artes, Departamento de Dibujo II (Diseño e Imagen), 2010, p. 35.

Imagen 1. Barda en UAM-X. Fotografía: Mayra Bedolla

Imagen 2. Barda en UAM-X. Fotografía: Mayra Bedolla

Imagen 3. Mural en la primaria Carmen Serdán Alatrastre
Fotografía: Mayra Bedolla

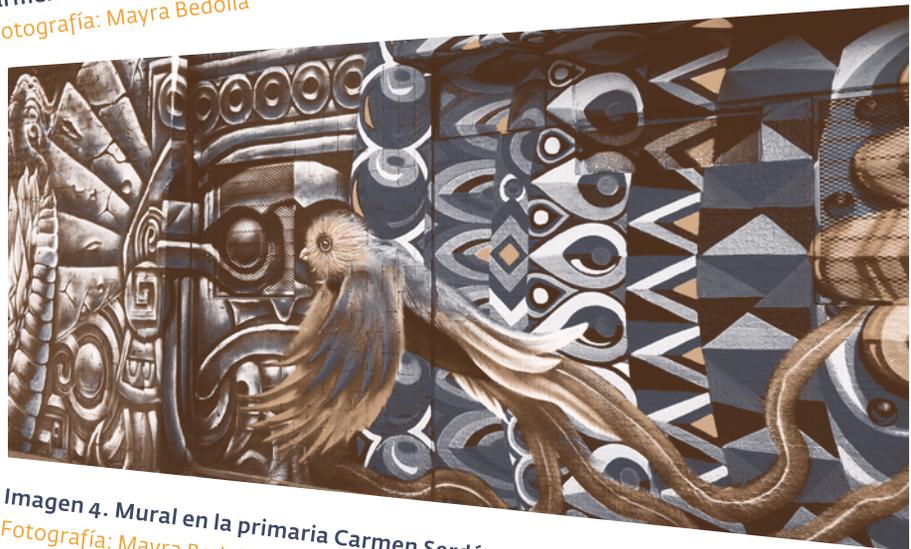

Imagen 4. Mural en la primaria Carmen Serdán Alatrastre
Fotografía: Mayra Bedolla

mejores que las del otro. Todavía se encuentra dentro de la clandestinidad y la ilegalidad, sus adeptos son perseguidos por las autoridades y por los dueños de los muros intervenidos, pues no es una manifestación aceptada por el público en general. Su aspecto casi siempre es asociado al del vandalismo (aunque no lo sea).

Su forma de expresión, no obstante, ha evolucionado: antes sólo podían usar un color y únicamente letras; hoy, pueden auxiliarse de más colores, darle mayor tratamiento al *tag* o usar imágenes muy sencillas, generalmente en alto contraste, o también pueden usar pegatinas y plantillas, o bien estencil, como es el caso de Swoon³.

El periodista, académico y escritor Arturo Pérez-Reverte, en su novela *El francotirador*

El hombre siempre ha buscado transformar el entorno que los rodea

paciente, habla sobre el *graffiti*, y en entrevista⁴ explica que, para escribirla, fue a hacer un estudio de campo con los grafiteros. Se internó con ellos en una de sus intervenciones a media noche y sintió cómo suele activarse su adrenalina. Expresa que siente gran admiración por ellos, porque tienen códigos estrictos para sobrevivir, y además indica que tienen todo el derecho de llamarse “escritores”

porque “el grafitero es alguien que quiere hacerse oír” escribiendo o pintando paredes. (Imágenes 5 y 6).

3 Ver más sobre este tema en Nicholas Ganz, *Graffiti mujer*, Barcelona, Gustavo Gili, 2006.

4 Alfonso Armada, entrevista a Arturo Pérez-Reverte. Disponible en: <http://www.abc.es/cultura/libros/20131125/abci-arturo-perez-reverte-grafitero-201311242256.html>

Arte urbano o Postgraffiti

Desde mediados de los años 90, al *arte urbano* se le comienza también a identificar como *post-graffiti* (término todavía no es muy conocido y mucho menos utilizado en México, pero cuyo uso se está popularizando en Europa, principalmente en España), y no porque sea una corriente que surgió a partir del *graffiti* o posterior a él, porque en realidad surge paralelamente a éste.

Dentro de esta corriente encontramos el trabajo de un conjunto heterogéneo de creadores que han desarrollado un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas, las cuales se alejan del *graffiti*. Sus objetivos no son simplemente de adorno o de embellecimiento, sino que buscan dejar en el espectador una sensación de unidad, de identidad; es por eso que estos artistas toman muy en cuenta el contexto en el que van a insertar sus obras, pues muchas

veces es éste el que determina el tipo de obra que habrán que realizar. Pero el contexto no sólo es el social, es decir, el que habla de la comunidad, sino también el físico, la morfología material que se ha vuelto el soporte principal del artista urbano (imagen 7).

Existen obras que contienen varias intervenciones de diferentes artistas, con diferente estilo y con diferente idea, sin embargo, los autores saben que sus obras están abiertas para quien las quiera intervenir; tal vez les guste o no, pero al intervenir en espacios públicos es un riesgo que toman. Por ejemplo, en el bardeado del edificio de Diseño Industrial en la UAM-X, puede observarse una obra *postgraffiti* como fondo y una intervención encima de ésta que pertenece al *graffiti* (imagen 8). Un ejemplo similar resulta el caso de la imagen 9.

Hay que tomar en cuenta que todas estas obras son efímeras, pasajeras, y que en cualquier momento pueden ser borradas,

Imagen 5. Graffiti de Swon. Tomado del libro *Graffiti Mujer*

Imagen 6. Graffiti de Swon. Tomado del libro *Graffiti Mujer*

incluso a horas de haberlas terminado, pasando inadvertido el esfuerzo del artista. Por otra parte, otra característica de estas manifestaciones, es el anonimato. El autor usa seudónimos para evitar ser reconocido, y son pocos los que usan su nombre real. Uno de los objetivos de todos los artistas urbanos, es transformar la calle en galería de arte, para que todo el mundo tenga acceso a una propuesta artística.

El arte urbano surgió en diferentes partes del mundo, no es algo exclusivo de un solo país o de una ciudad en particular, pero en cada lugar asume diferentes propósitos pues como ya se dijo el contexto de cada lugar resulta determinante.

Así, el arte urbano y el *graffiti* han tenido

diferentes propósitos por los cuales se han manifestado (políticos, sociales, culturales o de cualquier otro), pero se les identifica principalmente con dos: el de denuncia (como

es el caso de las obras en la UAM-X o de muchas otras situaciones) y el de su labor social. Un ejemplo de esto último se ha dado en Brasil, donde el grupo GEMEA⁵ tomó entre sus manos la decisión de intervenir su comunidad al ver lo deteriorado de su paisaje urbano.

De esta manera, los artistas "Anderson Augusto, apodado SAO y Leonardo De La Fuente [decidieron] convertir

Los autores saben que sus obras están abiertas para el que las quiera intervenir

5 Véase el artículo de Andrea Bastien Galván, disponible en <http://culturacolectiva.com/el-arte-urbano-de-gemeia>, 15 de mayo de 2014.

Imagen 7. The legend of giants. Arte: Natalia Rak

Imagen 8. Barda en UAM-X
Fotografía: Mayra Bedolla

Imagen 9. Barda en la UAM-X
Fotografía: Mayra Bedolla

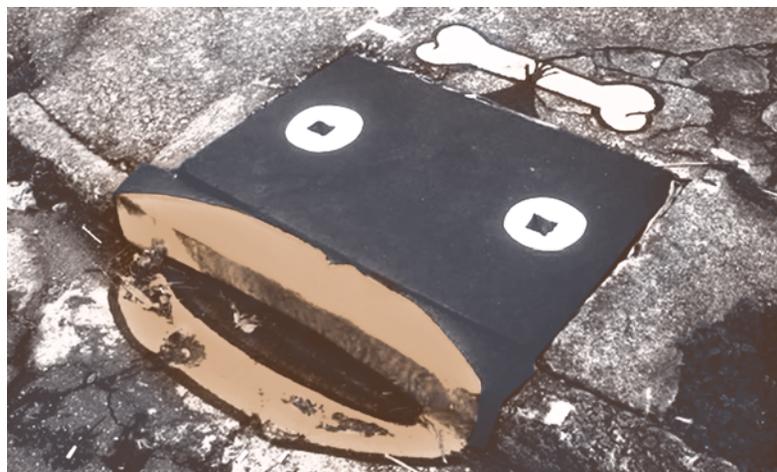

Imagen 10. Alcantarilla en Sao Paulo. Grupo Gêmeia

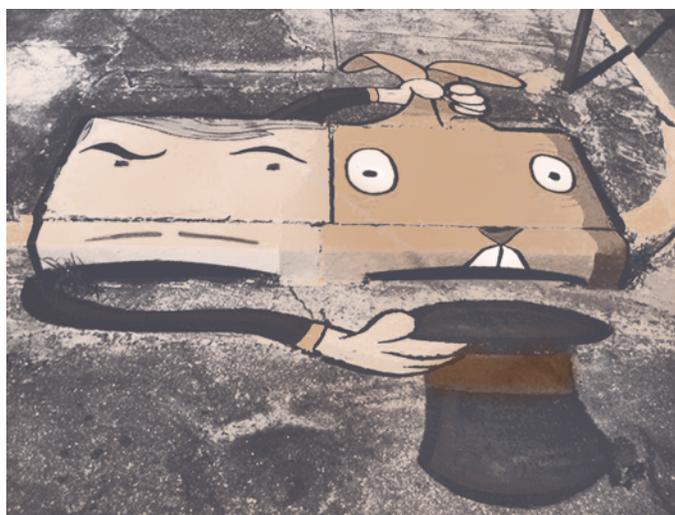

Imagen 11. Alcantarilla en Sao Paulo. Grupo Gêmeia

las sucias alcantarillas y objetos de su vecindario en alucinantes personajes caricaturescos, decorando la monotonía de las calles.”⁶ Otro objetivo asociado era procurar que las personas ya no tiraran basura por esos sitios y evitar así plagas e inundaciones. Lo destacado es que lo lograron, pues ahora se respetan y se cuidan esas alcantarillas; se demuestra entonces que a través de el arte urbano, la gente puede responder de forma favorable y se puede obtener un beneficio mayor al de

solo pretender poner bonitas las calles (imágenes 10 a 14).

En resumen, el arte urbano debe verse ya como un habitante más del entorno urbano; no lo podemos detener, porque cada día tiene más adeptos y seguidores. Lo importante es resaltar el valor que ahora adquiere un elemento urbano “intervenido”, al cual no se le puede percibir de igual manera. Esto crea una relación temporal entre el artista y el lugar, una relación que no existe en el arte académico.

6 *Ibidem.*

Imagen 12. Alcantarilla en Sao Paulo. Grupo Gemeia

Imagen 14. Alcantarilla en Sao Paulo. Grupo Gemeia

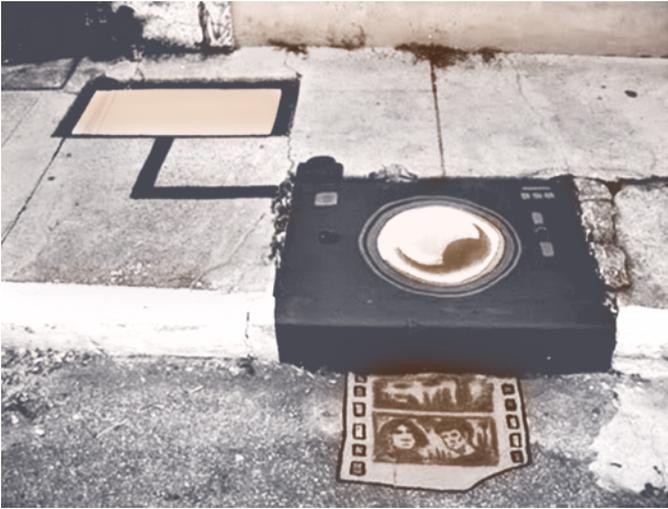

Imagen 13. Alcantarilla en Sao Paulo
Grupo Gemeia

Referencias

- Abarca, Javier, *El postgraffiti, su escenario y sus raíces. Graffiti, punk, skate y contrapublicidad*, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid-Facultad de Bellas Artes, Departamento de Dibujo II (Diseño e Imagen), 2010.
- Figueroa Saavedra, Fernando, *Graphitfragen. Una mirada reflexiva sobre el graffiti*, Madrid, Minotauro, 2006. (E-book)
- Ganz, Nicholas, *Graffiti mujer*, Barcelona, Gustavo Gili, 2006.
- Lefebvre, Henri, *El derecho a la ciudad*, 4ª. ed., trad. de J. González-Pueyo, Barcelona Península, 1978.

Referencias web

- Armada, Alfonso, "Arturo Pérez-Reverte: «El grafitero tiene derecho a llamarse escritor»", ABC (Versión electrónica), sección Libros, 26-11-2013. Disponible en www.abc.es/cultura/libros/20131125/abci-arturo-perez-reverte-grafitero-201311242256.html
- Bastien Galván, Andrea, "El arte urbano de GEMEIA", portal Cultura Colectiva, 15 de mayo de 2014. Disponible en <http://culturacolectiva.com/el-arte-urbano-de-gemeia>
- Luna, Rulo, "Los 30 artistas urbanos más impresionantes de la década", portal Matador Network. Disponible en <http://matadornetwork.com/es/30-artistas-urbanos-mas-impresionantes-de-la-decada>