

Universidad
Zaragoza

TRABAJO FIN DE GRADO

STREET ART, DE LA CALLE AL MUSEO.
Las exposiciones en museos españoles de Eltono y Suso33

Autor
Eduardo Hidalgo de Pérez

Directora
Carlota Santabárbara Morera

Facultad de Filosofía y Letras

Historia del Arte

2019

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1. <i>Justificación del tema:</i>	4
1.2. <i>Objetivos:</i>	4
1.3. <i>Metodología:.....</i>	5
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN	5
2.1. <i>Monográficos generales.....</i>	5
2.2. <i>Artículos generales impresos.....</i>	6
2.3. <i>Artículos generales digitales.....</i>	7
2.4. <i>Tesis doctorales</i>	7
2.5. <i>Webgrafía</i>	8
2.6. <i>Monográficos de carácter específico:.....</i>	8
3. DESARROLLO ANALÍTICO	9
3.1. <i>Tipologías</i>	9
3.1.1. <i>El Muralismo</i>	9
3.1.2. <i>El Grafiti</i>	10
3.1.3. <i>El Street Art o Arte Urbano</i>	12
3.2. <i>De lo ilegal a lo legal.....</i>	14
3.3. <i>Festivales de Arte Urbano.....</i>	14
3.4. <i>Mercantilización.....</i>	16
3.5. <i>El Arte Urbano en el museo.....</i>	18
3.5.1. <i>Primera exposición en un museo español: Eltono.....</i>	19
3.5.2. <i>Exposición de Suso33.....</i>	23
4. CONCLUSIONES.....	26
5. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.....	28
5.1. <i>Bibliografía</i>	28
5.2. <i>Webgrafía.....</i>	29
6. ANEXO FOTOGRÁFICO	31

Resumen:

Este trabajo tiene como objetivo acercarnos al Street Art, como fenómeno de la subcultura que ha pasado al ámbito de los museos. Se ha realizado un estudio histórico artístico desde su inicio histórico, en los años setenta del siglo XX, hasta el momento actual, y cómo este movimiento ha pasado de un entorno urbano a un ámbito comercial e institucional como las ferias de arte, casas de subastas, galerías y museos. Se ha tratado el caso español de una forma más concreta. Se ha hecho una mención especial al festival Asalto de Zaragoza, por ser el primero en el ámbito nacional, así como a las primeras galerías especializadas en grafiti y las primeras ferias de arte urbano, para finalizar el presente trabajo con las primeras exposiciones de arte urbano en un ámbito museístico, como es el caso de los artistas Eltono y Susso33 en Artium y Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART).

This work aims to bring us closer to Street Art, as a phenomenon of subculture that has gone into the museums. A historical artistic study has been carried out since the historical beginning, in the seventies of the twentieth century, until the present day, and how this movement has gone from an urban environment to commercial and institutional, like art fairs, auction, galleries and museums. The Spanish case has been explained more concrete. Special mention has been made to the Asalto in Zaragoza, it was the first festival in Spain so the first galleries, and the main art fairs, to finish this work with the first exhibition in museums about Street art, the exhibition were about Eltono y Susso33 in Artium y Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART).

1. INTRODUCCIÓN

Como *Street art* o Arte urbano entendemos cualquier tipo de actuación artística en la calle que sigue un criterio marcado por el artista y que responde a una idea de expresar ante la sociedad una serie de intereses, críticas o reflexiones de corte general. El lugar ideal es la calle.

El grafiti es el precedente de lo que conocemos hoy en día como arte urbano, al principio se trataba de un acto vandálico, subversivo y carente de ambición estética, pero a finales del siglo pasado se produce una evolución en cuanto a la intencionalidad y las técnicas, se convierte en un tipo de manifestación artística con intención estética, y generalmente comisionada por ayuntamientos o empresas privadas. Este fenómeno se le denomina postgrafiti para diferenciarlo conceptualmente del grafiti. Un proceso de institucionalización que se denomina arte urbano.

1.1. Justificación del tema:

En cuanto a la justificación del proyecto vamos a tratar el tema del *Street Art* y los pasos que ha seguido hasta entrar en las instituciones. Se ha dado una evolución excesivamente rápida de lo ilegal a lo legal, por lo que se ha visto la necesidad de clarificar y teorizar sobre el proceso descrito anteriormente. A pesar de su actualidad y profusión, en muchas ocasiones se desconoce la terminología al respecto debido a que se ha considerado contracultural, (entendiendo como tal todo lo que está en confrontación con la cultural denominada “oficial”). Es importante analizar la naturaleza de estas manifestaciones para comprender el movimiento del arte urbano.

1.2. Objetivos:

Los objetivos que persigue este trabajo son los siguientes:

- Recopilar y sintetizar las referencias encontradas que versen sobre arte urbano y museos.
- Explicar qué es el *Street Art* y cuál es su evolución respecto al grafiti primigenio.
- Tratar el apropiacionismo cultural que ha llevado a este movimiento a la mercantilización.
- Analizar cómo el *Street Art* ha pasado a los circuitos de festivales, galerías, instituciones y museos.

Este trabajo busca, por tanto, mostrar la evolución del *Street Art* del ámbito urbano a espacios cerrados de diferentes instituciones: galerías, casas de subastas, festivales, instituciones y museos. Desarrollar esta cuestión conlleva una gran trabajo de síntesis debido a que el tema es muy amplio a nivel bibliográfico y de referencias en la web y que es un tema muy poliédrico.

Para ello, uno de los objetivos generales, como punto de partida, ha sido el de definir conceptos como grafiti, muralismo, *Street Art* o arte urbano.

En cuanto a los objetivos particulares se pretende mostrar cómo el *Street Art* tiene su presencia concreta en exposiciones en museos españoles, como es el caso de Eltono y Suso33.

1.3. Metodología:

La elaboración del trabajo ha partido de una fase de compilación de fuentes bibliográficas, haciendo también mucho hincapié en la webgrafía, seguida por un proceso de consulta, para concluir con un análisis de lo escrito sobre el *Street Art*.

En la fase primera de documentación se ha consultado gran cantidad de bibliografía sobre el *Street Art*. Se debe destacar que el estudio de este campo desde el ámbito académico es bastante novedoso. La falta de publicaciones teóricas impresas conlleva que las publicaciones científicas en la red sean una herramienta fundamental para el desarrollo de este trabajo.

El estudio del Street Art en un principio parte del registro fotográfico, existiendo una gran cantidad de libros que ilustran el *Street Art* desde los años setenta del s.XX, pero de manera exponencial han surgido publicaciones especializadas en la materia que comienza a teorizar sobre este ámbito.

La segunda fase ha sido la lectura de todo lo recopilado y su síntesis, para explicar el nacimiento del *Street Art* y su evolución. A continuación se ha realizado la redacción del texto y la incorporación de fuentes fotográficas que ilustran este trabajo, para finalizar con las conclusiones y el compendio de los materiales bibliográficos y la webgrafía consultada.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1. Monográficos generales

El grafiti (que es el precedente del arte urbano, tema de estudio que nos ocupa), ha sido objeto de análisis y estudio en gran cantidad de publicaciones, en origen, se trataron de recopilaciones fotográficas de las acciones de pintar en espacios de la ciudad, pero carentes de teorización al respecto, por lo que no han sido de gran utilidad para argumentar el presente trabajo. Tal es el caso de Craig Castleman, (profesor adjunto del Bernard College de Manhattan) quien a finales de los años sesenta, empieza a fotografiar a un pequeño grupo de jóvenes neoyorquinos que empiezan a “hacerse ver”¹. *Getting Up*, es un libro que fue publicado en 1972, es considerado todo un

¹ “Hacerse ver”: *Getting up*: acción de escribir nombres para hacerse ver en sitios públicos, acción de “conquistar” la ciudad.

referente en lo que al estudio del grafiti y el arte urbano se refiere. *Castleman recopila gráficamente las primeras oleadas de grafiteros de los trenes de Nueva York, realizando a su vez un retrato fresco, de la subcultura urbana de la época*².

En cuanto al tema ya del Street Art, existen importantes publicaciones monográficas que han sido la base del estudio sobre la materia actualmente. Cabe destacar las publicaciones del doctor Javier Abarca (ex profesor de la Universidad Complutense de Madrid), como el libro *Tramp Directories, Noms-de-Road and Unwritten Codes* el cual trata aspectos más desconocidos del grafiti, el otro libro será *Deambular* el cual tratará sobre la primera exposición individual en un museo español de un artista urbano.

Otra de las publicaciones es *En los márgenes de la ciudad del arte y de la crítica*, monográfico coordinado por Anna Biedermann, Francisco J. Lázaro y Fernando Sanz Ferreruela, docentes e investigadores de la Universidad de Zaragoza, esta publicación trata temas sobre el espacio público y el Festival Asalto de Zaragoza.

En la universidad de Zaragoza, mencionar las investigaciones del doctor en Historia del Arte Jesús Pedro Lorente, quien coordina el grupo de investigación Obras de Arte Aragonés en el espacio público (OAAEP), dependiente del departamento de Historia del Arte. Lorente se interesa por los nuevos espacios revitalizados en los barrios muestra de ello son sus publicaciones tales como *arte en el espacio público: barrios artísticos y revitalización urbana*.

2.2. Artículos generales impresos

En cuanto a las publicaciones periódicas, cabe mencionar los artículos de ámbito académico como los de Hurlo-Thrumbo³, el cual fue uno de los primeros autores que se interesó por el grafiti, realizando una recopilación sistemática de frases escritas en los retretes públicos, de las que se publicó un compendio en 1731 con el título *The Merry Thought*⁴.

Los artículos publicados en 1853 por el estudioso Raffaele Garrucci⁵, harán referencia a los primitivos grafitis de Pompeya, trasladando este término al ámbito académico y de estudio.

En lo referente a las publicaciones de carácter científico mencionar las realizadas por la doctora Carlota Santabárbara, en torno a la conservación del *Street art* en la

² CASTLEMAN, C., *Getting Up*, Capitan Swing, Madrid, 2013.

³ Escritor que llevó a cabo recopilaciones de grafiti privado o letrinalia.

⁴ THRUMBO, H., *The Merry-Thought: or, the Glass-Window and Bog-House Miscellany*, J. Roberts, Warwick-Lane. Londres, 1732.

⁵ Religioso y arqueólogo italiano (Nápoles, 1812 - Roma, 1855).

revista *Opus* de la Universidad de Pescara.⁶ Que analiza la evolución del arte urbano y la controversia en su conservación y restauración.

Cabe señalar las comunicaciones a congresos realizadas en las Jornadas de Conservación y restauración de arte contemporáneo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía como la ponencia *Murales urbanos. Una sucesión de capas de pintura perdurable y efímeras* de Elena García Gayo (directora del Grupo de trabajo de arte urbano, que pertenece al *Grupo Español del Instituto de Conservación (GE-IIC)* o la entrevista a *Pum Pum, del anonimato a la conservación de sus murales* realizada por Carla Estefanía Coluccio⁷.

Otras conferencias relacionadas con la materia tratada son *Tag Conference, Colonia 2019* o las ponencias llevadas a cabo en *Urvanity, feria de arte que cuenta con la colaboración de académicos y artistas en dichas ponencias*.

2.3. Artículos generales digitales

Cabe señalar que existen artículos de carácter académico y científico pero que tan sólo se encuentran en soporte digital. Tal es el caso del suplemento monográfico *Arte urbano: conservación y restauración de intervenciones contemporáneas*, que es editado por Elena García Gayo⁸. En él se ahonda sobre el uso terminológico de estas expresiones en el medio urbano, además de plantear el debate sobre lo adecuado de conservarlos y restaurarlos. Citar el apartado de *Estudio del arranque sobre pintura con aerosol vinculada al grafiti y arte urbano: posibilidades, incompatibilidades y alternativas* desarrollado por Rita Lucía Amor García, doctora de la universidad de Valencia.

Elena García Gayo edita la revista *MURAL*, que acostumbra a incluir interesantes artículos y entrevistas a artistas y a escritores de grafiti, contando con la colaboración de expertos en el campo de la restauración y de la historia del arte como la Doctora Ester Giner, o Mayte Pastor Vals entre otros.

2.4. Tesis doctorales

Es de gran relevancia la existencia de trabajos de investigación doctoral que arrojan luz sobre la materia, las tesis consultadas son ambas de la Universidad Complutense de Madrid. Por un lado, la de Fernando Figueroa, de 2003, *El Graffiti Movement en Vallecas: Historia, estética y sociología de una subcultura urbana (1980-1996)*, la cual supuso un punto de inflexión en el análisis del grafiti como movimiento socio cultural aclarando término y conceptos que estaban fuera del ámbito académico

⁶ SANTABARBARA, C., “Conservazione della street art: oltre il restauro delle superfici”, *Opus*, 2, 2018, pp. 147-162.

⁷ Licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Buenos Aires).

⁸ GARCÍA GAYO, Elena. Presentación. *Ge-conservación*, [S.l.], p. 80-81, dic. 2016. ISSN 1989-8568.: <https://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/418>. (última consulta 13 sep. 2019)

<https://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/418> (última consulta: 3 de junio de 2019).

hasta el momento.

Por otro lado, la tesis de Javier Abarca, profesor encargado en impartir una asignatura dedicada únicamente al grafiti y al arte urbano, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid entre los años 2006 a 2015. Su tesis, *El postgraffiti, su escenario y sus raíces*, muestra los inicios del *graffiti* en nuestro país, a partir del *graffitero* Muelle hasta la actualidad.

2.5. Webgrafía.

Las webs y blogs visitados corresponden al profesor Javier Abarca quien posee un blog titulado Urbanario, en el que acostumbra a teorizar y reflexionar sobre el arte urbano. Al igual que las webs correspondientes a las galerías de arte *Delimbo* y *S.C Gallery*.

No podemos olvidarnos de la importancia que tiene la prensa la cual se nutre del arte urbano por ser un tema de actualidad y de gran interés social y que nos facilita mucha información al respecto.

2.6. Monográficos de carácter específico:

Los monográficos de carácter específico para el trabajo han sido *One Line, Susso33*, coordinado por Susana Blas, comisaria e historiadora del arte, publicación que corresponde a la primera retrospectiva del artista en El Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART), en Fuenlabrada.

Otro monográfico a tener en cuenta es la 18ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo, del Museo Reina Sofía, Ester Giner Cordero y Carlota Santabárbara, doctoras en Historia del Arte, abordan el arte urbano, con su ponencia y monográfico *La musealización del arte urbano, límites y controversias*.

3. DESARROLLO ANALÍTICO

3.1. Tipologías

En el presente trabajo se tratan las manifestaciones artísticas desarrolladas sobre el muro, desde el muralismo hasta el Street art, desde una perspectiva histórico-artística mostrando la evolución del fenómeno artístico de escribir o pintar sobre los muros.

3.1.1. El Muralismo

*Desde la antigüedad el hombre ha querido dejar su huella en la historia, hablarles a generaciones futuras, no fue la fama, ni las ideas políticas lo que provocó que los primeros hombres realizaran trazos, fue el ansia de comunicarse con generaciones venideras, de no ser olvidados.*⁹

El muro fue uno de los primeros soportes de las expresiones artísticas de los hombres, un elemento duro, rígido y duradero, transmitiendo de este modo, el interés de perdurar en el tiempo. *Estos intereses primarios de comunicación, se refinarán para posteriormente ser políticos, religiosos, decorativos o artísticos.*¹⁰

Las primeras manifestaciones artísticas del ser humano aparecen en las cuevas y abrigos rocosos, que servían en aquel momento de resguardo a los hombres y mujeres del paleolítico. *Pinturas como las de las cuevas de Lascaux, en Francia, datadas del 17.000AEC, en las que grababan imágenes en las paredes con huesos y piedras anticipando, además, las técnicas de la plantilla y el spray, plasmando las siluetas de sus manos soplando el color a través de huesos huecos.*¹¹

En el imperio egipcio surgen los grandes muros pintados, que serán los precedentes al fresco. Mas adelante, los griegos y los romanos transmitirán esta forma de expresión por toda Europa. La pintura mural dominó la antigüedad. Tuvo un gran auge en el estilo románico, y decayó en el gótico debido a la proliferación de vidrieras, lo que determinó el auge de las pinturas sobre tabla. *El Renacimiento produjo grandes murales pintados para decorar palacios e iglesias, ya con la técnica del buon fresco, como los de Rafael o Miguel Ángel, continuando en el Barroco y el Rococó.*¹²

Con la Revolución Francesa, el mural pintado se identifica con la lucha revolucionaria, *una vía de protesta que públicamente busca el cambio social.*¹³ Con esta misma intencionalidad cabe mencionar *la pintura mural que en México fue un punto*

⁹ SUÁREZ, M., *GRAFFITI ESPAÑOL. Los nombres esenciales del arte urbano*, Lunwerg, Barcelona, 2011, p.9.

¹⁰ *Ibidem*, p. 10.

¹¹ GANZ, N., *GRAFFITI. Arte urbano de los cinco continentes*, Editorial Gustavo Pili, Barcelona, 2004, p. 56.

¹² <https://www.arteneo.com/blog/arte-urbano-graffiti-arte-mural/> (última consulta: 3 febrero 2019).

¹³ www.javier-abrego.com (última consulta: 3 febrero 2019).

*fundamental en la lucha política.*¹⁴ El movimiento muralista abarcó prácticamente medio siglo, de 1920 a 1970.¹⁵ *Los muralistas se convirtieron en una especie de cronistas de la historia mexicana.*¹⁶

*En el siglo XX, la pintura mural se renovó totalmente*¹⁷ recuperando la técnica de la pintura al fresco¹⁸, al temple, y trabajando con nuevos soportes como el hormigón, materiales sintéticos, vidrios o cemento.¹⁹ La pintura mural evoluciona en estética y en conceptos para dar lugar a algo completamente nuevo, un nuevo muralismo.²⁰

3.1.2. El Grafiti

Los términos que se tratan durante el presente trabajo, como grafiti, postgraffiti y arte urbano, son las definiciones dadas por el Historiador del Arte, Francisco Javier Abarca.

- Grafiti: *marcas textuales o gráficas realizadas sistemáticamente e ilegalmente sobre superficies de carácter público, con códigos cerrados que se dirigen de una forma cerrada a un grupo de la subcultura.*²¹
- Postgraffiti: comportamiento artístico que todavía no ha entrado en la vía comercial, por el cual el artista propaga sus obras de forma ilegal por el espacio público, usando un lenguaje inteligible para el público general, repitiendo sistemáticamente un motivo gráfico o un estilo.
- Arte urbano: hablaremos de un conjunto de manifestaciones que mezcla grafiti, postgraffiti, intervenciones tanto de interior como de exterior, con un lenguaje más estudiado. Nace de manera espontánea, sin pretensiones artísticas más allá de las de firmar.

*En 1904, aparece en el mercado la primera revista dedicada a los grafitis realizados en los lavabos públicos*²².

Es en la Segunda Guerra Mundial, los partidarios del régimen nazi usan las

¹⁴ SUBIRATS, E., *El muralismo mexicano*, Mito y esclarecimiento, 2018.

¹⁵ GANZ, N., GRAFFITI. Arte urbano de los cinco. *op cit.*, p. 3.

¹⁶ nuevearteurbano.com/ (última consulta: 3 febrero 2019).

¹⁷ ALONSO MORENO, M. A., “El muro audiovisual: Nuevos caminos del grafiti y el postgraffiti en el umbral del siglo XXI”, *AACA Digital*, Madrid, 2009.

¹⁸ FIGUEROA, F., *Grafiti y civilización*, Amaz, Madrid, 2017.

¹⁹ GARCÍA GAYO, E. (ed.), *Monográfico Arte Urbano. Conservación y Restauración de Intervenciones Contemporáneas*, GE-IIC, Madrid, pp. 97-108.

²⁰ EVAN, R., *Geek graffiti, a study in computation, gesture, and graffiti analysis* (Trabajo de tesis), Parsons School of Design, Londres, 2005.

²¹ SUÁREZ, M., *GRAFFITI ESPAÑOL...*, *op cit.*, p. 11.

²² GANZ, N., *GRAFFITI. Arte urbano de los cinco... op. cit.*, p. 34.

pintadas en paredes de las calles de las ciudades de Alemania como medio propagandístico para manifestar el odio a los judíos, esto conlleva una respuesta de la sociedad materializándose en una pequeña resistencia. *Un ejemplo de ello fue La Rosa Blanca, un grupo de estudiantes alemanes que a partir de 1942 manifestaron su rechazo a Hitler y a su régimen a través de panfletos y pintadas*²³.

Hasta el siglo XV, la pared es uno de los principales soportes de toda la producción artística, sin embargo, en la actualidad la pared se ha quedado como un elemento más. En los años 60 del s.XX, se produce un *bombardeo*²⁴ de firmas en edificios, baños, monumentos..., todos los lugares de Nueva York son cubiertos con símbolos de la paz. Los jóvenes comienzan a plasmar su nombre, un ejemplo conocido fue *Taki 183*, este joven de origen griego y de nombre Demetrius, abrió las puertas a cientos de jóvenes que comenzaron a imitarlo. De una forma vandálica, ilegal y sin ningún estilo concreto, comienzan a firmar toda la ciudad de New York, lo importante era que sus firmas aparecieran en toda la ciudad. Ante este *boom*, nace la necesidad de distinguirse entre los demás, en los años 70 del s.XX, las caligrafías se vuelven más estéticas, se incorporan imágenes populares del cómic, iniciando nuevos canales expresivos.

En los años 80 del S.XX se produce el auge del grafiti. Ejemplo de ello será Richard Hambleton, artista el cual llenará la ciudad de Nueva York de unas siluetas pintadas, fue una figura mediática, con apariciones estelares en revistas como *People* o *Life*. Acompañante de Warhol, pronto se estableció como artista internacional y participó en las bienales de Venecia de 1984 y 1988. Esta primera génesis del arte urbano, conlleva que estos artistas escalen en el mercado. Warhol vio una vía en llevar el grafiti al terreno comercial; Haring y Basquiat se convirtieron en la unión entre lo *underground* y el *glamour* que predicaba Warhol. *La especulación y la popularidad del Arte Pop, son reabsorbidos por las corrientes del Street*²⁵. En España a principios de los años 80, surgieron personajes como Muelle93²⁶. *Sin embargo, a finales de los años noventa se produce una crisis donde los artistas de grafiti actúan con una presencia desigual, las duras leyes antigraffiti y la decadencia del hip-hop influyeron en la necesidad de crear*²⁷.

²³ lalindearqueologia.com/graffiti-guerra-civil/ (última consulta: 4 febrero 2019).

²⁴ Se denomina bombardeo al hecho de repetir un *Tag* o escrito tantas veces como se pueda. El acto de bombardear una zona determinada, permite a los iniciados tener conocimiento de que dicha zona está tomada por la persona o grupo que realiza dicha acción.

²⁵ EVAN, R., *Geek graffiti, a study in computation...*, op. cit. p.82.

²⁶ “Alrededor de 1980, en la época de la Movida madrileña, Argüello empezó a reproducir en paredes y espacios públicos de Madrid el logotipo que había diseñado, compuesto por la palabra Muelle: un dibujo de un muelle acabado en una flecha, y una letra R enmarcada en un círculo. Argüello estampó su firma también en otras localidades, aunque con menor abundancia que en Madrid. En entrevistas en televisión y en prensa, negó pretensiones políticas a su actividad, y dijo que su obra era una forma de expresión. En 1993 dejó de firmar, por considerar que su "mensaje" estaba ya "agotado". Murió de un cáncer de hígado fulminante en 1995”.

²⁷ SUÁREZ, M., *GRAFFITI ESPAÑOL*, op. cit., p. 13.

A partir del año 2000 todo comienza a cambiar, se da un resurgir del Street Art. Según Fernando Figueroa se trató de veteranos que hacían tagging²⁸ y que retornaron a los muros.²⁹

3.1.3. El Street Art o Arte Urbano

*El mensaje puede ir mas allá, el grafitero, en muchas ocasiones, termina realizando obras que requieren más tiempo y preparación, lo ilegal del grafiti se convierte en legal, esto es lo que denominamos arte urbano.*³⁰

Muchas personas juzgan el arte urbano desde un punto de vista vandálico, lo cierto es que estos artistas trabajan en sitios marginales, creen que el arte puede recuperar estos lugares decadentes.

*El arte urbano es nuevo y novedoso dentro del campo del arte contemporáneo, la ventaja es que está abierto, accesible al público, en un primer momento*³¹. No está encerrado en museos, se diluye en nuestras rutinas, por ese motivo es el arte más cercano a la juventud. No hablamos de juventud educada, leída, o interesada en temas culturales, hablamos de que, por primera vez, *todo un colectivo levanta la mirada de sus teléfonos para observar murales, intervenciones o acciones*³².

Los museos se han quedado anquilosados en preceptos pasados, en ideas de la santa alianza, *al igual que los abuelos del impresionismo, fueron apartados por hijos expresionistas, llegan ahora primogénitos con nuevas formas de expresión.*³³

*Toda ciudad actual que abandere la modernidad, dedica barrios al arte urbano.*³⁴ Y poco a poco todo se depura, aparecen acciones urbanas que adquieren el tono de performance. No hablamos de acciones puntuales, sino marcadas, definidas y estudiadas. *Naciendo del concepto urbano, acaban hablando a un público limitado, dejan el muro para pasar a otros soportes, a discursos minoritarios.*³⁵

Lo efímero del arte urbano desaparece en el momento en el que existe un registro gráfico, la obra no es el referente, sino la mediatización del registro. Podemos compararlo con las obras de Christo, todos los pasos acaban conformando la obra. Cuando el arte urbano abandona el muro, se vuelve frágil, pero toma una fuerza mucho

²⁸ La palabra inglesa *tag* significa etiqueta: un tag corresponde a la firma de un nombre que es, o escrita para firmar un grafiti, o utilizada sólo por sí mismo.

²⁹ SUÁREZ, M., *GRAFFITI ESPAÑOL*, op. cit., p. 12.

³⁰ STAHL, J., *Street Art*, H.F. ULLMANN, 2009. op. cit., p.24.

³¹ SUÁREZ, M., *GRAFFITI ESPAÑOL*, op. cit., p. 13.

³² www.emedemati.com (última consulta: mayo 2019)

³³ www.globalstreetart.com (última consulta: mayo 2019)

³⁴ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Octavo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, *UNDOESTUDIO*, Zaragoza, 2013, pp. 30-35.

³⁵ EVAN, R., *Geek graffiti, a study in computation...*, op. cit., p. 84.

*mas conceptual.*³⁶

Gracias al registro fotográfico, las acciones adquieren autonomía de las paredes, sin perder en ningún momento el concepto urbano. Cada intervención queda registrada, las imágenes se convierten en la obra.

Los artistas del *postgraffiti* también juegan a “dejarse ver”, propagando muestras de su trabajo por la ciudad, pero de una forma que todos podamos entender. El *postgraffiti* es casi siempre gráfico y rara vez textual: *lo que se repite no es un nombre ilegible, sino un motivo o estilo gráfico reconocible, con el que cualquier viandante se puede identificar.*³⁷

El *Street Art* posee tres cualidades: la transmisión de la imagen, la velocidad de ejecución de la misma y su persistencia.

- Transmisión: una idea primitiva como un *tag*, se convierte en algo repetitivo, se extiende, se hace cotidiano, se estiliza, se redimensiona.
- Velocidad: es el elemento que hace que la persistencia adquiera efecto. El arte urbano se expande a una velocidad como nunca antes, gracias a Internet, Instagram, y todo tipo de redes sociales. Esta velocidad evoluciona a la inmediatez; de todos los acontecimientos globales, *la teoría de los seis grados parece ya obsoleta*³⁸.
- Persistencia: este arte cotidiano llega hasta la saturación del público, la persistencia de la imagen supera a las propuestas *pop*. La repetición de imágenes efímeras se viralizan, aparecen en publicidad, en fotos, en T.V...

Parece que el *Street Art* ha metido un poco de todo en una coctelera y lo ha agitado, dando un resultado en el que se habla de arte urbano ligado a las pinturas rupestres, muralismos, performances, dadaísmo, difusión en la red. *Todo esto se relaciona con una nueva modernidad, una hibridación*³⁹, y así, de la calle pasa a festivales, galerías y finalmente instituciones.

³⁶ *Ibidem.*, p.84.

³⁷ <https://www.artetrama.com-estencil-en-el-arte-urbano> (última consulta: mayo 2019).

³⁸ Esta idea surgió en los años 60, con la investigación de Stanley Milgram (Nueva York, 15 de agosto de 1933, Nueva York, 20 de diciembre de 1984). Seis grados de separación es una teoría que intenta probar que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios.

³⁹ Lyotard, defensor del posmodernismo de la humanidad a partir de la segunda mitad del siglo XX. Los textos claves del debate son: J. F., *La condition postmoderne: rapport sur le savoir*, Edición de Minuit, París, 1979; BAUDRILLARD, J., *Les stratégies fatales*, Minuit, París, 1991, p.125.

3.2. De lo ilegal a lo legal.

*La legislación actual, con la Ley de Propiedad Intelectual, protege al artista y su obra, por el solo hecho de su creación*⁴⁰. Sin embargo, también encontramos sanciones contra el arte ilegal, es en este punto cuando se produce una contradicción legislativa.

Según el Código Civil carecen de validez aquellas normas que contradicen otras de rango superior. Si teniendo mismo rango se contrarían prevalece la norma posterior en el tiempo.

A este respecto, obras que se han realizado de forma ilegal han pasado a ser vendidas por cifras millonarias, allí donde unos ven actos vandálicos, otros agentes ven arte y negocio. *Pinturas ilegales que han pasado a ser apropiadas por ciudades como parte de su paisaje urbano*⁴¹.

El caos ha entrado en las ciudades, los cascos urbanos no pueden pintarse, pero la ley no dice nada de las medianeras de los edificios, así las instituciones se lanzan a pintar laterales de edificios de los cascos antiguos, ciudades como Tudela o Vitoria, sobrepasan los límites y pintan allí donde quieren. Lo ilegal se convierte en legal. Las obras ilegales se miden con baremos legales, se arrancan, se exhiben en instituciones, se genera mercado. Habría que preguntarse ¿a quién pertenece lo ilegal en el momento en que es expoliado, exhibido o vendido?

El *postgraffiti* va encaminándose a convertirse en Patrimonio a una gran velocidad; ciudades como Madrid intentan que una firma de Muelle se convierta en Bien de Interés Cultural, planteando la incoación de dicho *tag* en Montera. Al tratarlo como tal y restaurarlo del mismo modo que se trata el Patrimonio, se le da cierta similitud de protección o estatus a nivel de conciencia colectiva y percepción social del mismo. Al tratarlo como un BIC generan la idea inconsciente de que es un bien patrimonial que hay que conservar. Sin duda una controversia entre la actitud frente al mismo y la realidad de lo que es.

3.3. Festivales de Arte Urbano

Los festivales de arte urbano componen uno de los mejores acercamientos del arte contemporáneo al público, es una fórmula que crea interacciones y va más allá de una mera exhibición plástica. Un festival implica a la colectividad y supone interconexión multidisciplinar. Estos festivales cuentan con programas variados dirigidos a todo tipo de públicos.

Encontramos actualmente mas de 50 festivales de arte, de entre ellos daremos unas pequeñas pinceladas del primer festival de arte urbano de España, el Festival

⁴⁰ <http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-intelectual/derechos.html> (última consulta: mayo de 2019).

⁴¹ <https://ecija.com/protege-la-propiedad-intelectual-el-arte-urbano/> (última consulta: mayo de 2019).

*Asalto de Zaragoza.*⁴²

El festival Asalto nace en 2005 para destinar un espacio de expresión a grafiteros locales. *A partir de aquí, y tras el interés mostrado por la ciudad, se pasó a conformar un proyecto individual con el objetivo de integrar la creación artística urbana en el espacio público.*⁴³

Su inicio se da en el Casco Histórico de Zaragoza, como un movimiento para reavivar barrios degradados, expandiéndose desde el centro hacia la periferia, mostrando a la sociedad *cómo el arte puede convertirse en un movimiento de rehabilitación, que fomenta una renovación social de los barrios.*⁴⁴

Los murales contemporáneos poco a poco se han fusionado con el paisaje urbano, han quedado en el recuerdo y han cambiado la perspectiva visual de muchas de las calles.

El Asalto muestra que la relación entre artistas urbanos e instituciones no es imposible y que se puede desarrollar un nuevo sistema de trabajo a partir de este dúo.

*El Festival Asalto de Zaragoza se ha convertido en el evento de este tipo más antiguo a nivel nacional y uno de los más importantes de Europa, conocido por artistas de todo el mundo, quienes han llegado a plasmar su huella en Zaragoza*⁴⁵.

Es atrevido y lucha por vencer el miedo a lo desconocido. Aboga por una nueva ciudad llena de color y arte en la calle. *Es un lugar para la locura, la imaginación, la participación, el humor... un contexto único en el que la diversidad, los contrastes y las diferentes disciplinas artísticas que pueden plantearse en el espacio público, se alían para romper el marco preconcebido del entorno urbano y dar más a la ciudad.*⁴⁶

Cada día encontramos más propuestas que apuestan por el arte urbano y la revitalización de los llamados barrios artísticos, ejemplos de ello son el movimiento Madrid *Street Art Project*⁴⁷ de Madrid o El Cabañal de Valencia, donde a partir de la ejecución de murales, se está dando un nuevo significado a los barrios que han estado a punto de ser demolidos por las instituciones y *donde el arte está funcionando para*

⁴² SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, *Quinto Asalto Festival Internacional de Arte Urbano*”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2013, p. 2.

⁴³ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, *Sexto Asalto Festival Internacional de Arte Urbano*”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2013, pp. 1-2.

⁴⁴ *Ibidem.*, pp.18-24.

⁴⁵ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, *Sexto Asalto Festival Internacional... op. cit.*, pp. 28-32.

⁴⁶ ALONSO MORENO, M. A., “El muro audiovisual: Nuevos caminos del grafiti y el postgraffiti en el umbral del siglo XXI”, *AACA Digital*, Madrid, 2009.

⁴⁷ Movimiento generado en Madrid que busca apoyar y difundir todo lo que tiene que ver con el arte urbano a través de actividades como rutas guiadas, entre otras.

*devolver la vida a aquello que se dio ya por perdido.*⁴⁸

3.4. Mercantilización

La aceptación del arte urbano pasa a tener una gran importancia cuando este queda asumido por el mercado⁴⁹. La imagen del *Street art* ha tomado el epicentro de las campañas publicitarias y esto ha dado como resultado una herramienta eficaz para la comercialización de los productos, el arte urbano como marketing de venta⁵⁰.

Posteriormente esto ha ido evolucionando y se ha expandido por sectores que, si bien no se vinculan en un primer momento con el *target* del arte urbano, utilizarán también este medio. Marcas de coches, campañas políticas como la de Obama e incluso el nacimiento de nuevas marcas de ropa cuya firma es la de un artista urbano. El *Street art* se fortalece cada día con la gran difusión gráfica de sus imágenes gracias a la publicidad y la comunicación de su estética se normalizan los códigos callejeros.

Según el Informe Anual del Mercado del Arte Contemporáneo 2017, elaborado por la conocida plataforma *Art Price*, la fascinación del mercado del arte por el arte urbano no para de aumentar y se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos por el ascenso de la demanda de los coleccionistas. *De los 10 artistas contemporáneos que más obras venden en subastas, cuatro proceden de la escena del arte urbano: Keith Haring, Shepard Fairey (Obey), Kaws y Banksy.*⁵¹

En España el aumento del interés por lo urbano tiene como resultado, no solo los festivales de arte urbano, sino la aparición de galerías de arte especializadas en este campo. *Ferias como Urvanity, que se celebra desde 2017, o su incipiente aparición en ARCO*⁵², son muestra de ello.

*En 2010 se inauguró Montana Gallery, la primera galería de arte urbano en España*⁵³, asociada a la marca de pintura en *spray* para grafiti Montana Colors. Después, Anna Dimitrova fundó Adda Gallery, una galería itinerante que finalmente fijó su sede principal en París, abriendo en Ibiza otra sucursal en colaboración con Paradiso Ibiza Art Hotel. Poco a poco surgirán otras galerías como *Delimbo, Swinton o SC Gallery.*⁵⁴ Todo este movimiento de mercantilización, hace preguntarse a mucha gente si el *Street Art* existe o sólo es un residuo de lo que fue.

Si un artista de la calle se pasa al mundo de las galerías, ¿sigue siendo Street

⁴⁸ ABARCA, J., *El postgraffiti, su escenario y sus raíces...*, *op.cit.*

⁴⁹ www.delimbo.com (última consulta: mayo 2019).

⁵⁰ Son muchas las empresas que han hecho uso de la imagen y la estética del arte urbano, como por ejemplo la bebida energética Monster, el ron Barceló o Absolut Vodka.

⁵¹ www.globalstreetart.com (última consulta: mayo 2019).

⁵² www.delimbo.com (última consulta: mayo 2019).

⁵³ www.montanagallerybarcelona.com (última consulta: mayo 2019).

⁵⁴ www.stafmagazine.com (última consulta: mayo 2019).

Art? ⁵⁵ *En palabras de Anna Dimitrova: para mí es fundamental que tenga un background de calle, que realmente pertenezca al movimiento. Pero para que una pieza sea vendible tiene que tener un soporte que el cliente se pueda llevar, como un lienzo o una escultura.*⁵⁶

El termino *Street Art* es controvertido, mezcla al *grafiti* y otras manifestaciones artísticas en el espacio publico. El trabajo de un artista en el momento en el que pasa a trabajo de interior, podría considerarse como arte contemporáneo, pero no *Street art*. Sin embargo, la etiqueta de *Street art*, como una nueva terminología dentro del ámbito artístico, también es un punto de publicidad y frescura que interesa a artistas y agentes mercantiles. *Si la moda ahora es el arte urbano, ¿por qué debatir este termino? usémoslo para vender.*⁵⁷

Al mercantilismo le interesa la terminología *graffiti*. Hemos visto cómo en ferias de arte urbano se han colado ilustradores o artistas contemporáneos que jamás intervinieron en espacios públicos.

El galerista García Bayón opina que del *Street Art* de raíz queda bien poco, ya que *se tiende a meter todo en el mismo saco, los inicios subversivos, los trabajos de calle ilegal están pasando a la historia.*⁵⁸

Laura Calvarro, directora de la galería *Delimbo*, reniega de etiquetas y apellidos urbanos, hay que hablar de arte contemporáneo. Dimitrova cree que los verdaderos artistas de la calle no querrán entrar en el mundo de las galerías, sus galerías son la calle. Un punto intermedio lo marcaría Javier Abarca, quien cree que el *Street Art* puede pasar a formar parte de las galerías y museos, pero debe llevar algo de la calle a estos espacios, de ahí que en esta línea para Abarca, solo encontraríamos en el panorama español al artista Eltono.

Las casas de subastas han ido incorporando el arte urbano, pero esto no ha sido por el interés artístico que han podido despertar, sino más bien por un interés económico.

El buscador informático con la base de datos de arte contemporáneo más importante del mundo, nos muestra que tanto *Bonhams, Phillips, Digard, Sotheby's y Christie's*, sacaron a subasta trabajos pertenecientes al Arte Urbano. *Artnet*, ya en 2009, presentó una subasta especial *on line* de arte urbano que abarcaba trabajos desde 1972 hasta la actualidad. *Compuesta por un espectacular conjunto de 175 obras correspondientes a 60 artistas, incluía piezas de Banksy, Jean-Michel Basquiat, CRASH, Faile, Keith Haring, y Mr. Brainwash.*⁵⁹

Los años pasan y el precio de mercado del anteriormente denostado arte callejero,

⁵⁵ POCH, D., *Urban creativity experience*, EDITORIAL LEMO, 2013.

⁵⁶ <https://elpais.com.tentaciones> (última consulta: mayo 2019).

⁵⁷ <https://www.diariodesevilla.es/exponentes-arte-urbanocallejero> (última consulta: mayo 2019).

⁵⁸ VIERA, R., *Outsider, and inside art*, Editorial Eneida, Madrid, 2007, p. 25.

⁵⁹ www.delimbo.com (última consulta: mayo 2019).

no hace sino aumentar. En 2013 el Arte urbano empieza a ser tan cotizado que las obras de algunos artistas como Banksy, empiezan a ser arrancadas de los muros, para pasar a las casas de subastas. *La primera subasta de Arte Urbano en España tuvo lugar en Madrid en el año 2014, de la mano de PAC*⁶⁰. Algunos de los artistas participantes de la subasta fueron 3ttman, Ana Taratiel, Borondo, Dems333, DosJotas, E1000, Felipe Pantone, Kaufman, Neko, Noaz, Nuria Mora, Okuda, Rallito X, Rosh333, Sabek, entre otros.

3.5. El Arte Urbano en el museo

Las primeras conexiones entre la institución museística y el arte urbano son difíciles de establecer, pero hay una fecha crucial, el año 2008, cuando el museo Tate Modern invitará a varios artistas para que pinten su fachada.

Seis creadores mostrarán su obra en las fachadas del museo Londinense, será la primera gran exposición de arte urbano. *Los artistas escogidos fueron Blu, procedente de Bolonia, el colectivo Faile de New York, JR de París, los brasileños Nunca y Os Gemeos y el barcelonés Sixe*⁶¹.

Ilustración 1. Acciones en la fachada de la Tate Modern (fuente: <https://www.arteneo.com/blog/arte-urbano-graffiti-arte-mural>, última consulta: abril 2019).

La Tate Modern mostrará así las intervenciones de estos artistas, de 50 metros de altura cada una. *No había ningún británico entre ellos, sobre todo porque la intención*

⁶⁰ PAC es una plataforma de arte contemporáneo. En esta podrá conocer todo sobre este arte de actualidad.

⁶¹ <http://www.tate-modern.com> (última consulta 30 mayo 2019).

es tomar el pulso a nivel mundial del nuevo arte emergente.⁶² Temáticamente, Sixe creara uno de sus míticos personajes robotizados, JR presentara un guerrillero, Faile un indio luchador, Os Gemeos uno de sus hombrecillos amarillos desnudo y con burka, Nunca opta por un pirata aburguesado y Blu alude a la destrucción europea. Lewisohn, comisario de la exposición, aseguró que los artistas españoles se encontraban entre los mejores del mundo en el arte urbano, por lo que decidió que un grupo de artistas afincados en Madrid, realizaran una serie de intervenciones en los alrededores del museo. Los artistas seleccionados fueron Spok, Nuria Mora, Lambert, Nano y Eltono, que con sus trabajos conformaron el llamado *Walking Tour* del *Street art*. Esta exposición supone el nacimiento de la época dorada del *Street Art*.

En España, los museos apenas habían dado muestra de interés por el arte urbano, algo que a día de hoy sigue vigente.

Seleka Muñoz, galerista de *Delimbo*, tacha la relación de los museos españoles con el arte urbano como casi nula. La gran mayoría de museos no tienen fondos, y los que tienen algunos, llevan una línea conceptual muy basada en el archivo, los textos, etc., opina el artista y galerista. *En definitiva, se compra poca pintura desde los museos estatales y el arte urbano se basa mucho en lo pictórico*⁶³.

3.5.1. Primera exposición en un museo español: Eltono

La primera intervención de *Street art* dentro de las paredes de un museo español tuvo lugar en el museo Artium de Vitoria en 2012. El artista urbano Eltono expuso su proyecto *Deambular*, siendo comisariado por el galerista García Bayón.

Eltono, artista francés nacido en París en 1975, su trabajo es de corte constructivo, improvisa *in situ* formas y colores que se integran en el equilibrio urbano, selecciona superficies desatendidas para reanimar su dignidad y para aprovechar la carga formal materica de texturas. Busca tender en todos sus trabajos un puente de unión entre el trabajo de calle y el de interior. Desde 1999, ha estado pintando formas geométricas abstractas por las calles de forma legal e ilegal. Su *modus operandi* es casi científico, imagina un protocolo, decide unas reglas, las ejecuta y observa los resultados.

En este proyecto, Eltono preparó una serie de formulas para que la ejecución de la obra respondiera a acciones cotidianas. Estas acciones estaban ligadas a caminar por la ciudad recogiendo así las relaciones del peatón con el entorno. El artista usa estas formulas para trazar enlaces entre el espacio expositivo y el espacio público, lo que Eltono esta llevando a cabo es precisamente el traslado del concepto del trabajo de arte de calle al museo.

Eltono, desarrolla en este proyecto dos tipos de acciones en las afueras del museo,

⁶² SUÁREZ, M., *GRAFFITI ESPAÑOL...*, *op. cit.*, p. 21.

⁶³ www.delimbo.com (última consulta: mayo 2019).

la primera será un experimento con chinchetas, en la cual lleva una composición realizada con cartulinas que representan sus típicos diapasones y estas son sujetadas con chinchetas en paredes de madera y en puertas. Tras esto, llevó a cabo el registro de estas piezas, tras sufrir las alteraciones del espacio público. La segunda intervención fue la de pintar durante cinco noches, y de forma ilegal, por las calles de Vitoria. De esta forma, une el trabajo antes mencionado de exterior e interior, de lo legal y lo ilegal.

Todo este tipo de acciones conllevan un movimiento, esto es lo que precisamente le interesa a Eltono, que eligió un código de colores (rojo: lunes; azul: martes; amarillo: miércoles; verde: jueves; naranja: viernes; violeta: sábado y blanco: domingo) y así comenzó a registrar sus movimientos, pegando pegatinas en cada esquina, creando un mapa y un registro de sus pasos. De esta forma crea 6 tipos de obras:

Ilustración 2. Acción *chinchetas* de Eltono⁶⁴ (fuente: www.urbanario.es, última consulta: abril 2019)

⁶⁴ “Instalé unas sencillas composiciones de cartulina de color sujetadas por chinchetas sobre superficies de madera por la ciudad. Después de observar la evolución de esas instalaciones, que la gente iba alterando poco a poco, generé unos dibujos a escala 1/1 documentando los distintos pasos que pude registrar. El resultado fue seis series de cuatro o cinco dibujos cada una. El primer dibujo de cada serie muestra la composición en su primer paso, tal cual la instalé en la calle y el último en su último paso, un papel vacío, simbolizando la desaparición total de la pieza. Cada dibujo está acompañado del lugar, fecha y hora de registro”, descripción realizada por el artista y recogida en www.urbanario.es (última consulta: abril 2019)

Ilustración 3. Pintadas ilegales de Eltono⁶⁵ (fuente: www.urbanario.es, última consulta: abril 2019)

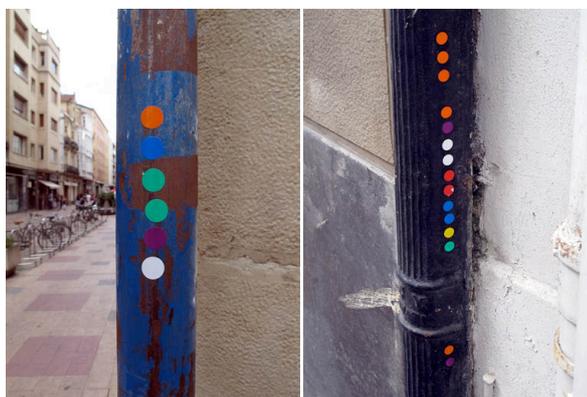

Ilustración 4. Acción *pegatinas circulares* de Eltono⁶⁶ (fuente: www.urbanario.es, última consulta: abril 2019).

⁶⁵ “Después de trabajar todo el día en el museo, salí unas cuantas noches a pintar por las calles de Vitoria. De las seis pinturas que hice, elegimos dos que imprimimos a tamaño real para llenar dos paredes de arriba hacia abajo en la sala de exposiciones; luego, dejamos a los visitantes la libertad de descubrir las otras cuatro pintadas”, descripción realizada por el artista y recogida en <https://urbanario.es/libros/eltono-deambular/> (última consulta: abril 2019).

⁶⁶ “El experimento con los puntitos de color fue la tarea más intensa de todo el proyecto. Se trataba de ir marcando mi camino por la ciudad en cada momento, dejando pegatinas circulares en cada esquina por la cual transitaba. De media, cuando andaba por la ciudad, pegaba una pegatina cada 30 segundos. La idea era de ir observando como se iban amontonando los puntitos por los sitios donde más pasaba; a la vez que marcar el camino para que la gente pueda seguirlo. Un color diferente correspondía a cada día, siguiendo el mismo código de color que la pintura mural”, descripción realizada por el artista y recogida en www.urbanario.es.

Ilustración 5. Pintura mural *recorridos* de Eltono⁶⁷ (fuente: www.urbanario.es, última consulta: abril 2019)

Ilustración 6. Dibujos generados por *chinchetas* de Eltono (fuente: www.urbanario.es, última consulta: abril 2019)

⁶⁷ “Cada mañana, al llegar al museo, pintaba usando el color correspondiente, el recorrido que había caminado el día anterior y que tenía apuntado; Al usar cinta de enmascarar el dibujo se veía automáticamente estilizado y simplificado. Añadí una regla que dictaba que cuantas más veces había transitado una calle en un día, más ancha dibujaba la línea. Este mural descontrolado evolucionó todos los días durante los 12 días de la residencia. La idea era de generar una pintura mural de la que el aspecto final no era bajo mi control y de apreciar el resultado como una pieza abstracta entera y no como mapas individuales. Utilicé un mapa grande de papel para traspasar los recorridos diarios de mi cuaderno a la pared del museo. Ese proceso de traspaso gráfico generó una cantidad de puntos de color, los que iba marcando y siguiendo como guías para pintar las líneas en la pared. El mapa grande resultó ser una replica bastante fiel del mapa que iban creando las pegatinas redondas que pegaba a diario en la calle. Esa pieza grande de papel, que llamé el *Mapa Matriz* se dejó en el suelo del museo en el medio de la sala, en el mismo lugar donde había estado durante todo el proceso”, descripción realizada por el artista y recogida en www.urbanario.es.

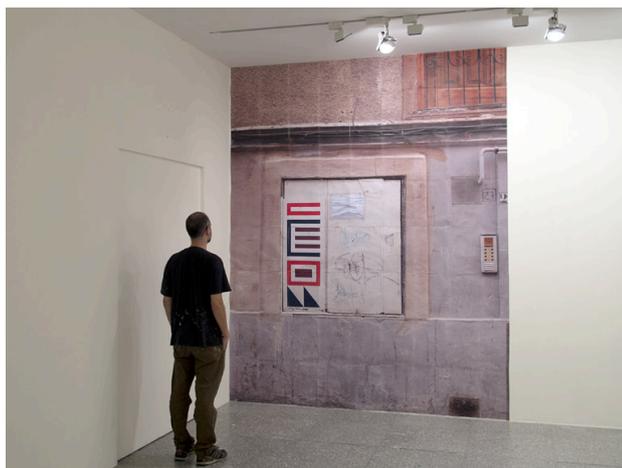

Ilustración 7. Fotografías que recogen las acciones en la calle de Eltono (fuente: www.urbanario.es, última consulta: abril 2019).

3.5.2. Exposición de Suso33

El Centro de Arte Tomás y Valiente, CEART, en Fuenlabrada, inició su andadura el 5 de abril de 2005. Desde su apertura, más de cuatrocientas exposiciones han dado cuenta de lo más notable de la producción artística contemporánea y sus salas han albergado y albergan la obra de artistas de la talla de Miró, Calder, Isabel Muñoz, Palazuelo, Tàpies, Ouka Leele, Pierre Gonnord o Carmen Calvo. En esta ocasión, el espacio expositivo de la sala A, recogió la exposición *one line*, la primera antológica del artista Español, suso33.

La exposición, comisariada por Susana Blas, mostró un recorrido por tres décadas de trayectoria, desde sus comienzos como escritor de *graffiti*, hasta sus video-creaciones y sus espectaculares proyectos escénicos. Esta exposición supone la primera gran retrospectiva de un artista ligado al Street Art.

*Suso33 comenzó a escribir graffiti a los 11 años, siguiendo la línea de los escritores clásicos*⁶⁸. Tras ser parte de distintas formaciones fundó, junto a otros escritores, los míticos Reyes del mambo y, *posteriormente, comienza su carrera en solitario*⁶⁹. Considerado el pionero del graffiti iconográfico con su celebre plasta⁷⁰, comienza a interesarse por la vertiente conceptual, *crea el termino telegraffiti, para hablar de lo efímero del graffiti, pero con la idea de trascender en la red*⁷¹.

⁶⁸ SUSANA, B., ONE LINE SUSSO33, *La Fabrica*, Madrid, 2015, p.46.

⁶⁹ *Ibidem.*, p. 46.

⁷⁰ La plasta es la revisión de la proporción aurea del hombre del renacimiento, contiene el cuerpo en forma de masa viscosa, no cerrada ni fija (SUSANA, B., ONE LINE SUSSO33..., *op. cit.*, p. 47).

⁷¹ SUSANA, B., ONE LINE SUSSO33..., *op. cit.*, p. 46.

Ilustración 8. Iconografía de Suso33, plasta de pintura (fuente: www.susso33.com, última consulta: mayo 2019)

Mas tarde, llevará a cabo *Ausencias, angustias y presencias*. Las *ausencias* serán imágenes con trazo rápido y sencillo, las *angustias* serán líneas continuas que se mezclan conformando energéticamente rostros humanos, y por ultimo las *presencias* serán siluetas similares a las *ausencias*, pero con corporalidad.

Ilustración 9. Iconografía de Suso33, *ausencias* (fuente: www.susso33.com, última consulta: mayo 2019)

Ilustración 10. Iconografía de Suso33, *angustias* (fuente: www.susso33.com, última consulta: mayo 2019)

Ilustración 11. Iconografía de Suso33, *presencias* (fuente: www.susso33.com, última consulta: mayo 2019)

Las *ausencias* plasman la esencia del *tag*, un trazo mínimo. Muestran lo que se va, lo efímero, la sombra de lo que queda. Las *angustias* destacan por su solidez, por lo hierático, por el carácter escultórico que transmiten. Y las *presencias* muestra cómo los

*individuos de una sociedad crean en conjunto, un nuevo ser*⁷².

En el año 2004, presenta un trabajo dentro del contexto del arte especializado, el catálogo es una pieza de arte en si misma, incluye obras inéditas.

*Suso33 resulta uno de los ganadores del concurso de reinterpretación del Guernica en el 2006*⁷³.

En noviembre de 2013, la oficina de turismo de España lanza en Reino Unido una revista digital, dedicada a la difusión de la cultura contemporánea española, y allí *nace el concepto de pintura escénica de Susso. Teatro, pintura, danza y música se unen en una nueva performance*.⁷⁴

Todo este compendio de obras y conceptos se muestran en su antológica.

En este apartado se ha querido reflejar la diferencia entre la exposición de Eltono, únicamente con el contenido de su exposición, contrastando con la de Susso, mostrándose su trayectoria hasta llegar al museo. La idea es mostrar que existe un discurso expositivo en ambas exposiciones, y que los museos españoles poco a poco van introduciendo a artistas urbanos, incorporándolos así en su línea museística y entendiendo sus particularidades. Esto, por ejemplo, no sucede en otros lugares del mundo, ya que se generan exposiciones urbanas o se abren museos sin, en muchas ocasiones, marcar unas directrices ni responder a un discurso museístico, únicamente cuelgan obras en sus paredes olvidando y desconociendo las particularidades del arte urbano.

4. CONCLUSIONES

Según el ICOM, la definición de museo es:

El museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo.⁷⁵

Sin embargo, en 2017 se inaugura el *Urban Nation Museum*, el primer museo permanente de arte callejero y *graffiti*, que late en el oeste de la capital alemana, en el barrio de Schöneberg. En sus salas exponen artistas con nombres destacados como Shepard Fairey, Olek, Okuda, Sixe o Vhils.

⁷² SUSANA, B., ONE LINE SUSSO33..., *op. cit.*, p. 80.

⁷³ *Ibidem.*, p. 94.

⁷⁴ *Ibidem.*, p. 142.

⁷⁵ <https://icom.museum/challenge-of-revising-the-museum-definition> (última consulta: 9 mayo 2019).

Otro de los museos, es el Modern Contemporary Museum Ámsterdam (MOCO), es un museo privado de arte moderno y contemporáneo en Ámsterdam, que incluye en su colección y exposiciones obras de arte urbano arrancadas de la calle. Se inauguró en abril de 2016 y se encuentra en la Plaza de los Museos en Villa Alsberg.

Ninguno de los dos museos se rige por patrones museísticos, no buscan adquirir obras, no catalogan, no conservan, no generan exposiciones con un discurso, se limitan a colgar las obras en paredes. La evolución del *Street art* está siendo muy rápida. Su institucionalización debe ser justificada por tanta burocracia histórica, en apenas unos años se ha pasado de lo ilegal (de las multas), a festivales de *Street art*, a galerías de arte, *merchandising*, a exposiciones, casas de subastas, a meter este nuevo arte “a pico y pala” en todos nuestros cascos urbanos, como signo de la representación de nuestra época. Lo hemos encaminado hasta colocarlo en la institución que más solera le puede dar, el museo, pero lo hemos hecho todo tan rápido, que hay muchos flecos sueltos; estamos en un momento no de revisión, sino de necesidad de orden, de asentar este movimiento que hemos hecho nuestro y hemos alzado a toda costa.

5. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

5.1. Bibliografía

- ABARCA, J., *El postgraffiti, su escenario y sus raíces*, Universidad Complutense, Madrid, 2010
- ALONSO MORENO, M. A., “El muro audiovisual: Nuevos caminos del grafiti y el postgraffiti en el umbral del siglo XXI”, *AACA Digital*, Madrid, 2009
- ALONSO MORENO, M. A., “El muro audiovisual: Nuevos caminos del grafiti y el postgraffiti en el umbral del siglo XXI”, *AACA Digital*, Madrid, 2009
- AMOR, R. L., “Estudio del arranque sobre pintura con aerosol vinculada al grafiti y arte urbano: posibilidades, incompatibilidades y alternativas”, *Monográfico Arte Urbano. Conservación y Restauración de Intervenciones Contemporáneas*, GE-IIC, Madrid
- AVELLANO, J., *¿Qué es el grafiti?*, consultado en <http://juanavellano.com/blog/que-es-el-graffiti/> (última consulta: 3 de junio de 2019)
- BAUDRILLARD, J., *Les stratégies fatales*, Minuit, París, 1991
- BIEDERMANN, A., LÁZARO SEBASTIÁN, F. J., SANZ FERRERUELA, F. (COORD.), *En los márgenes de la ciudad, del arte y de la crítica*, Pressas de la Universidad de Zaragoza, 2018.
- CASTLEMAN, C., *Getting Up*, Capitan Swing, Madrid, 2013
- EVAN, R., *Geek graffiti, a study in computation, gesture, and graffiti analysis* (Trabajo de tesis), Parsons School of Design, Londres, 2005
- FIGUEROA, F., *Graffiti y civilización*, Amaz, Madrid, 2017
- GANZ, N., *GRAFFITI. Arte urbano de los cinco continentes*, Editorial Gustavo Pili, Barcelona, 2004
- GARCÍA GAYO, E. (ed.), *Monográfico Arte Urbano. Conservación y Restauración de Intervenciones Contemporáneas*, GE-IIC, Madrid
- GARCÍA GAYO, E., “Espacios Urbanos para el Arte, Arte para la convivencia”, *Mural*, nº2, 2015
- IPHGENIA, B., “Blek le Rat”, *Dazed Digital*, 8 de diciembre de 2006
- J. F., *La condition posmoderne: rapport sur le savoir*, Edición de Minuit, París, 1979
- POCH, D., *Urban creativity experience*, EDITORIAL LEMO, 2013
- SANTILLANA, S., “Henry Chalfant y la prehistoria del grafiti”, *El Cultural*, 26 de octubre de 2018 (última consulta 3 de junio de 2019 en <https://elcultural.com/Henry-Chalfant-y-la-prehistoria-del-graffiti>).
- SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, *Octavo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano, UNDOESTUDIO*, Zaragoza, 2013

SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, *Quinto Asalto Festival Internacional de Arte Urbano*”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2013

SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, *Sexto Asalto Festival Internacional de Arte Urbano*”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2013

SUÁREZ, M., *GRAFFITI ESPAÑOL. Los nombres esenciales del arte urbano*, Lunweg, Barcelona, 2011

SUBIRATS, E., *El muralismo mexicano Mito y esclarecimiento*, 2018

SUSANA, B., ONE LINE SUSSO33, *La Fabrica*, Madrid, 2015

THRUMBO, H., *The Merry-Thought: or, the Glass-Window and Bog-House Miscellany*, J. Roberts, Londres, 1732

VAN MOURIK, J., *Murs blancs people muet*, STICKIT Y ELTONO, Utrecht, 2012

VIERA, R., *Outsider, and inside art*, Editorial Eneida, Madrid, 2007

5.2. Webgrafía

<http://observatoriodearteurbano.org/wordpress/muralstreetartconservation> (última consulta: 3 de junio de 2019)

<http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-intelectual/derechos.html> (última consulta: mayo de 2019)

<http://www.tate-modern.com> (última consulta 30 mayo 2019)

<http://srevistas.ucm.es> (última consulta: mayo 2019)

<https://theartmarket.es.3-III-2019> (última consulta 30 mayo 2019)

<https://ecija.com/protege-la-propiedad-intelectual-el-arte-urbano/>(última consulta: mayo de 2019)

<https://elpais.com.tentaciones> (última consulta: mayo 2019)

<https://icom.museumchallenge-of-revising-the-museum-definition> (última consulta: 9 mayo 2019)

<https://lalindearqueologia.com/grafiti-guerra-civil/> (última consulta: 4 febrero 2019)

<https://nuevearteurbano.com/> (última consulta: 3 febrero 2019)

<https://urbanario.es/> (última consulta: 3 de junio de 2019)

<https://www.arteinformado.com.anna-dimitrova> (última consulta: mayo 2019)

<https://www.artetrama.com-estencil-en-el-arte-urbano> (última consulta: mayo 2019)

<https://www.diariodesevilla.es/exponentes-arte-urbanocallejero> (última consulta: mayo 2019)

<https://www.arteneo.com/blog/arte-urbano-grafitti-arte-mural> (última consulta: 3 febrero 2019)

<https://www.arteneo.com/blog/arte-urbano-grafitti-arte-mural/> (última consulta: 3 febrero 2019)

<https://www.delimbo.com> (última consulta: mayo 2019)

<https://www.elcultural.com/Arte-urbano-de-la-calle-a-la-galeria> (última consulta: mayo 2019)

<https://www.emedemati.com> (última consulta: mayo 2019)

<https://www.emol.com/noticias/magazine/> (última consulta: mayo 2019)

<https://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/418> (última consulta: 3 de junio de 2019)

<https://www.globalstreetart.com> (última consulta: mayo 2019)

<https://www.globalstreetart.com> (última consulta: mayo 2019)

<https://www.javier-abrego.com> (última consulta: 3 febrero 2019)

<https://www.montanagallerybarcelona.com> (última consulta: mayo 2019)

<https://www.stafmagazine.com> (última consulta: mayo 2019)

<https://www.susso33.com> última consulta: mayo 2019)

6. ANEXO FOTOGRÁFICO

Ilustración 3. Acciones en la fachada de la Tate Modern (fuente: <https://www.arteneo.com/blog/arte-urbano-graffiti-arte-mural>, última consulta: abril 2019).

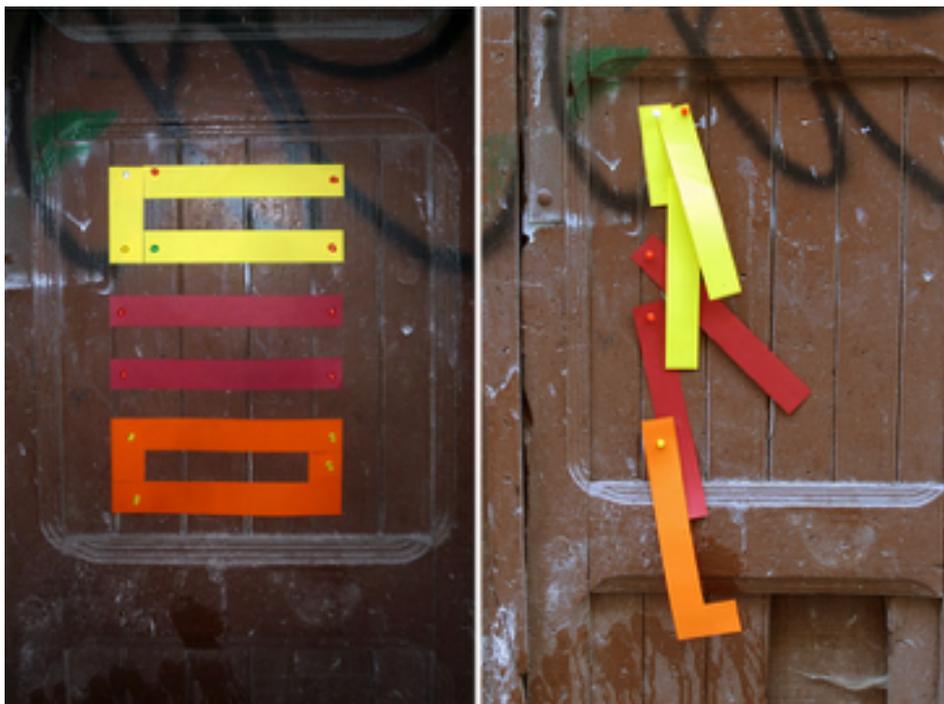

Ilustración 4. Acción *chinchetas* de Eltono (fuente: www.urbanario.es, última consulta: abril 2019).

Ilustración 3. Pintadas ilegales de Eltono (fuente: www.urbanario.es, última consulta: abril 2019).

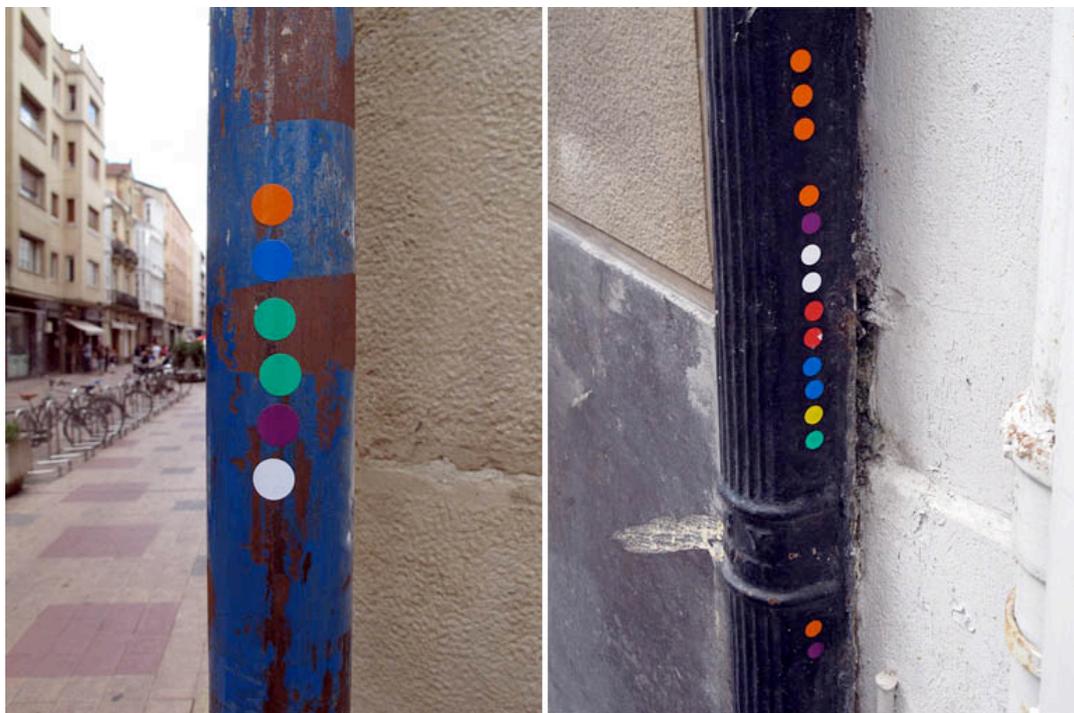

Ilustración 4. Acción *pegatinas circulares* de Eltono (fuente: www.urbanario.es, última consulta: abril 2019).

Ilustración 5. Pintura mural *recorridos* de Eltono (fuente: www.urbanario.es, última consulta: abril 2019).

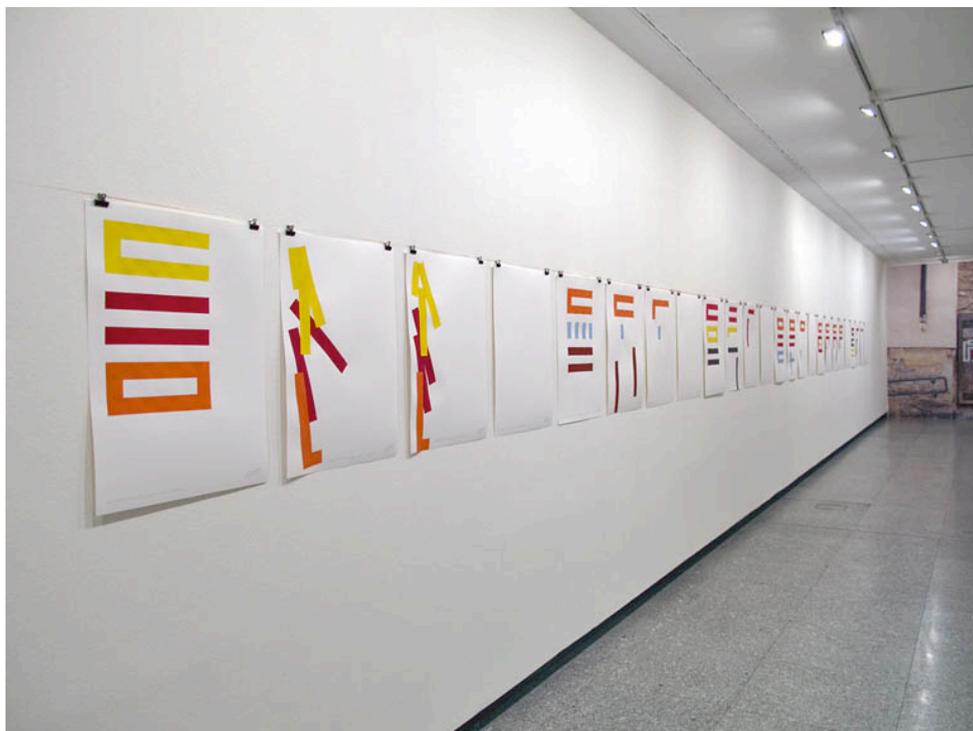

Ilustración 6. Dibujos generados por *chinchetas* de Eltono (fuente: www.urbanario.es, última consulta: abril 2019).

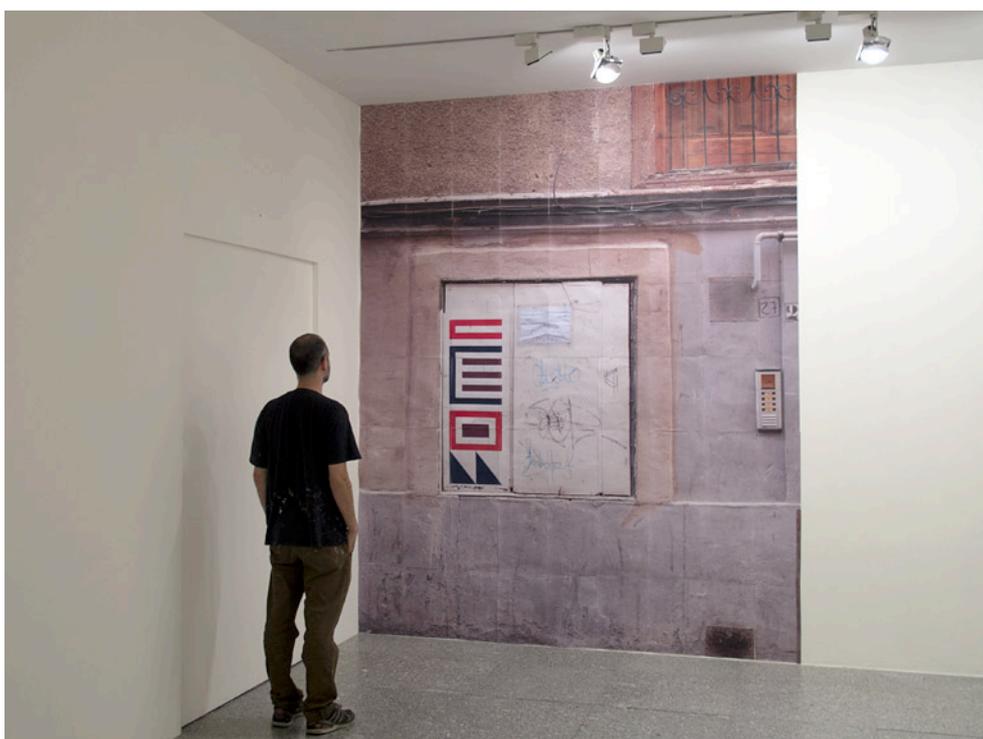

Ilustración 7. Fotografías que recogen las acciones en la calle de Eltono (fuente: www.urbanario.es, última consulta: abril 2019).

Ilustración 8. Iconografía de Suso33, plasta de pintura (fuente: www.susso33.com, última consulta: mayo 2019).

Ilustración 9. Iconografía de Suso33, *ausencias* (fuente: www.susso33.com, última consulta: mayo 2019).

Ilustración 10. Iconografía de Suso33, *angustias* (fuente: www.susso33.com, última consulta: mayo 2019).

Ilustración 11. Iconografía de Suso33, *presencias* (fuente: www.susso33.com, última consulta: mayo 2019).