

Actividad tras la visita: haz tu propia colección de arte urbano

ÍNDICE

1. **Metodología**
2. **Objetivos generales**
3. **La importancia de la conservación y documentación de la cultura en la era digital**
4. **Trabajo en el aula. La colección como fanzine y exposición**
5. **Visita**
6. **Trabajo posterior**
7. **Documentos**
8. **Bibliografía y fuentes**
9. **Enlaces de interés**

Es el espacio público, la calle, el lugar donde todas las personas tenemos derecho a estar y transitar libremente, al ser un elemento común que nos pertenece.

Y es donde, a diario nos vemos bombardeados por una gran cantidad de imágenes y sonidos, de las que no siempre somos conscientes.

También es el medio de comunicación a través del cual muchas personas tratan de hablarnos. Es la forma de llegar a todo el mundo y tener una relación personal entre artista y público sin intermediarios.

El arte urbano es una forma de expresión artística que engloba una gran multitud de técnicas, estilos y posibilidades. Es también una competencia por llamar la atención de la gente, no sólo contra otros artistas, sino contra todos los estímulos que se encuentran en las calles, como la publicidad.

El arte urbano ha sido considerado en multitud de ocasiones "la voz de la calle" y se ha convertido en un arma reivindicativa, muchas veces usada por aquellos que no pueden ser oídos por los medios de comunicación tradicionales o como un agente del cambio o para marcar ciertos lugares.

Sin embargo, el arte urbano es, por definición, efímero, ya que la calle es un lugar que ofrece poca o nula protección a las obras. La labor de conservación queda, que elegirán sólo algunas obras a la hora de mantener en el espacio público, dependiendo de factores que ellos mismos valorarán. Como personas individuales, nuestro aporte a la conservación y documentación del arte urbano puede hacerse desde internet y las redes sociales.

1. **METODOLOGÍA**

La visita puede hacerse usando dos recorridos: Malasaña y Lavapiés.

Independientemente de cuál de las dos se elija, el recorrido funcionará como una **fase de documentación**, durante la cual se hablará de los artistas y las obras presentes en el barrio, hablando de sus técnicas, conceptos y simbología. El alumnado podrá tomar notas, fotografías y dibujos durante el recorrido usando todos los medios a su alcance, para así tener una base para el trabajo posterior.

Tras ello, en el aula y como **fase de montaje**, la información recogida durante la visita se convertirá en una colección de arte urbano, tanto a nivel personal como colectivo como clase, usando alguno de los

medios propuestos en el punto 4. Trabajo en el aula. La colección como fanzine y exposición, tras lo cual se dispondrá de un material más cohesionado.

Idealmente, la recomendación sería el que los alumnos hagan un fanzine personal y, posteriormente, una exposición colectiva por clase en las redes sociales del colegio.

2. OBJETIVOS GENERALES

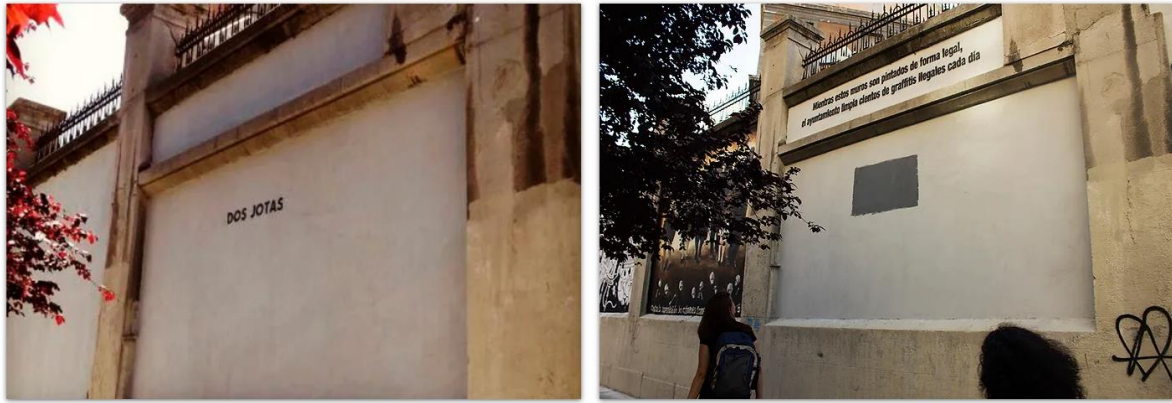
- Dar a conocer las distintas manifestaciones artísticas que tienen lugar en el espacio público, tanto de forma legal como ilegal, que pueden ser una buena puerta de entrada al arte actual fuera de los espacios más tradicionales, que tienen unas normas más rígidas
- Poner de manifiesto la problemática de lo efímero en un contexto sociocultural en el que lo digital está dificultando la conservación de la cultura
- Poner en valor aspectos culturales que, por su ilegalidad o por salirse de los circuitos tradicionales, están exentos de supervisión desde los organismos oficiales
- Fomentar el contemplar la ciudad desde un punto de vista artístico, analizando lo que nos rodea y descubriendo las interpretaciones de otros
- Ser parte integrante de la conservación y documentación del arte urbano mediante el uso de fotografías, dibujos y todos los medios a nuestro alcance en la realidad tecnológica actual
- Poner de manifiesto que ninguna imagen es inocente, y cobrar consciencia de ello con la elaboración de un discurso expositivo, creando un relato propio con las imágenes que otros han dejado
- Fomentar un coleccionismo artístico a pequeña escala, aprovechando las nuevas tecnologías
- Descubrir otras formas de difusión cultural, como las derivadas de la cultura underground

3. LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN DE LA CULTURA EN LA ERA DIGITAL

A pesar de toda la problemática a la hora de definir los límites de conceptos relativamente nuevos como arte urbano, grafiti, street art, muralismo, ... en algo coinciden todas las definiciones: el arte urbano debe hacerse siempre en la calle, en el espacio público.

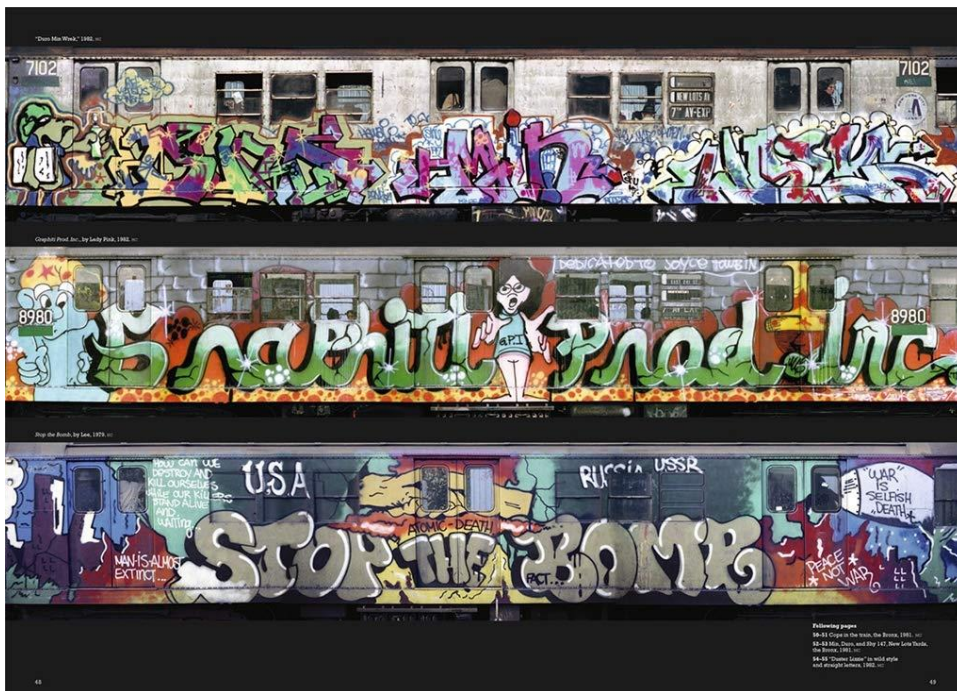
Y es, precisamente, el localizarse en la calle, lo que convierte estas obras en efímeras. No importa cuánto cuidado ponga el artista a la hora de colocar sus obras, estas pueden ser dañadas por los elementos, por los operarios encargados de la limpieza de las calles, por los dueños de los edificios sobre las que se sitúan o, incluso, por otros artistas, llegando incluso a desaparecer. Esto es especialmente común en las obras de artistas ilegales o grafiteros, que pueden llegar a desaparecer en cuestión de horas. Y, si esas obras no se documentan (normalmente mediante fotos o publicaciones de redes sociales), se pierde todo el recuerdo de que alguna vez han existido.

Este es el tema de la obra de **DosJotas** en la edición de 2014 de los “Muros de la Tabacalera”, llamada **Gris Institucional**, que recalca la ironía que, mientras que algunos muros son pintados de forma legal, el Ayuntamiento de Madrid borra diariamente muchos otros, sin tener en cuenta que puedan tener un valor y atendiendo sólo a su ilegalidad. En ella, el artista pintó en gris el nombre que identificaba su trozo de muro y fue pintando en distintos tonos de gris toda intervención que se hiciera sobre él, resultando un muro a manchas grises de aspecto sucio, que es lo que podemos ver a día de hoy en muchas de las paredes en las que se tapa la obra de artistas ilegales

Fuente: <https://dosjotas2js.wixsite.com/dosjotas/2014>

Un caso especialmente curioso es el del libro **Subway Art**, publicado en 1984 por Henry Chalfant y Martha Cooper. Henry Chalfant fue uno de los primeros embajadores del grafiti en Nueva York desde un punto de vista documental y artístico (él mismo es escultor y comisario de arte) junto a Martha Cooper, fotógrafa documental de periódico en aquel momento. Ambos empezaron a fotografiar la actividad de los grafiteros de forma casual e independientemente del otro como parte de sus obras documentales de la ciudad de Nueva York y fueron los propios escritores de grafiti quienes les presentaron. Su obra es, hoy en día un referente conocido como “La Biblia del Grafiti” y es estudiada por los grafiteros adolescentes y reverenciada por la Old School (la segunda generación de grafiteros de los años 80/90). Este libro se centra en documentar las obras de los grafiteros de la ciudad de Nueva York durante los primeros años del grafiti en los metros y, debido a la estricta política del Alcalde, eran borradas de inmediato. La escasez de medios de la juventud de barrios marginales, que eran los principales escritores de grafiti, y la escasa habilidad para manejar una cámara completamente manual de los que sí tenían medios hizo que muchas de estas obras se hayan perdido, haciendo del libro Subway Art la mejor fuente documental que disponemos sobre esos primeros momentos.

Fuente: <https://www.amazon.es/Subway-Art-Martha-Cooper/dp/0500292124>

En la actualidad, Martha Cooper sigue en activo, documentado fotográficamente la obra de artistas y escritores callejeros, legales e ilegales y es una persona muy apreciada incluso en las crews o grupos de grafiteros ilegales más cerradas, llegando a ser un símbolo de prestigio el ser fotografiado por Marty, como ellos la llaman cariñosamente

Esto, obviamente, ha cambiado y, desde la popularización de los teléfonos móviles con cámara integrada, las redes sociales e internet, la documentación de obras artísticas callejeras ha dejado de estar sólo en manos de fotógrafos profesionales y hasta el más principiante de los artistas tiene un instagram en el que muestra sus obras. Irónicamente, la pérdida de un medio físico, como la fotografía revelada, y la cada vez mayor tendencia a la digitalización ha hecho que muchas obras culturales se hayan perdido al haberse eliminado el dominio en el que se alojaban. Este, por ejemplo, fue el caso de la e-shop de Nintendo, donde muchos de los juegos que se vendían no tenían copia física y, al ser cerrada en 2023, se han perdido. La conservación del medio y la tendencia hacia la digitalización es lo que hoy en día ha llevado a iniciativas como la de la Biblioteca Nacional Española, hecha después del reconocimiento del videojuego como patrimonio cultural en 2023, y que pretende preservar los videojuegos creados y distribuidos en nuestro país (“el objetivo es conseguir que si alguien deposita hoy un juego se pueda consultar en 2051 sin problemas”, explica a elDiario.es Alicia García Medina, jefa de servicio de audiovisuales de la Biblioteca Nacional) o el trabajo hecho desde Google Arts, que recopila imágenes en alta resolución de obras de todo el mundo, tanto las presentes en museos y galerías, como las callejeras. A pesar de todo el interés que, hoy en día, se pone desde instituciones oficiales en la conservación del patrimonio cultural, la mayor iniciativa es la de la piratería que, a pesar de ser una forma ilegal de distribución, es el único medio que tenemos para algunas de esas obras culturales (libros en pdf, emuladores, ...).

Sin embargo, dentro de las iniciativas personales, quizás la que más impacto ha tenido en la actualidad ha sido la del coleccionismo. Prácticamente todos los grandes museos a nivel mundial han empezado como colecciones privadas que han decidido, en mayor o menor medida, hacerse públicas. Esto además ha logrado que se conserven muchas obras que, de no ser por estos ávidos coleccionistas dispuestos a gastar tiempo y recursos en recorrer todo el mundo buscando piezas que añadir a sus tesoros, habrían quedado en el olvido y habrían acabado por desaparecer, perdiéndose para siempre.

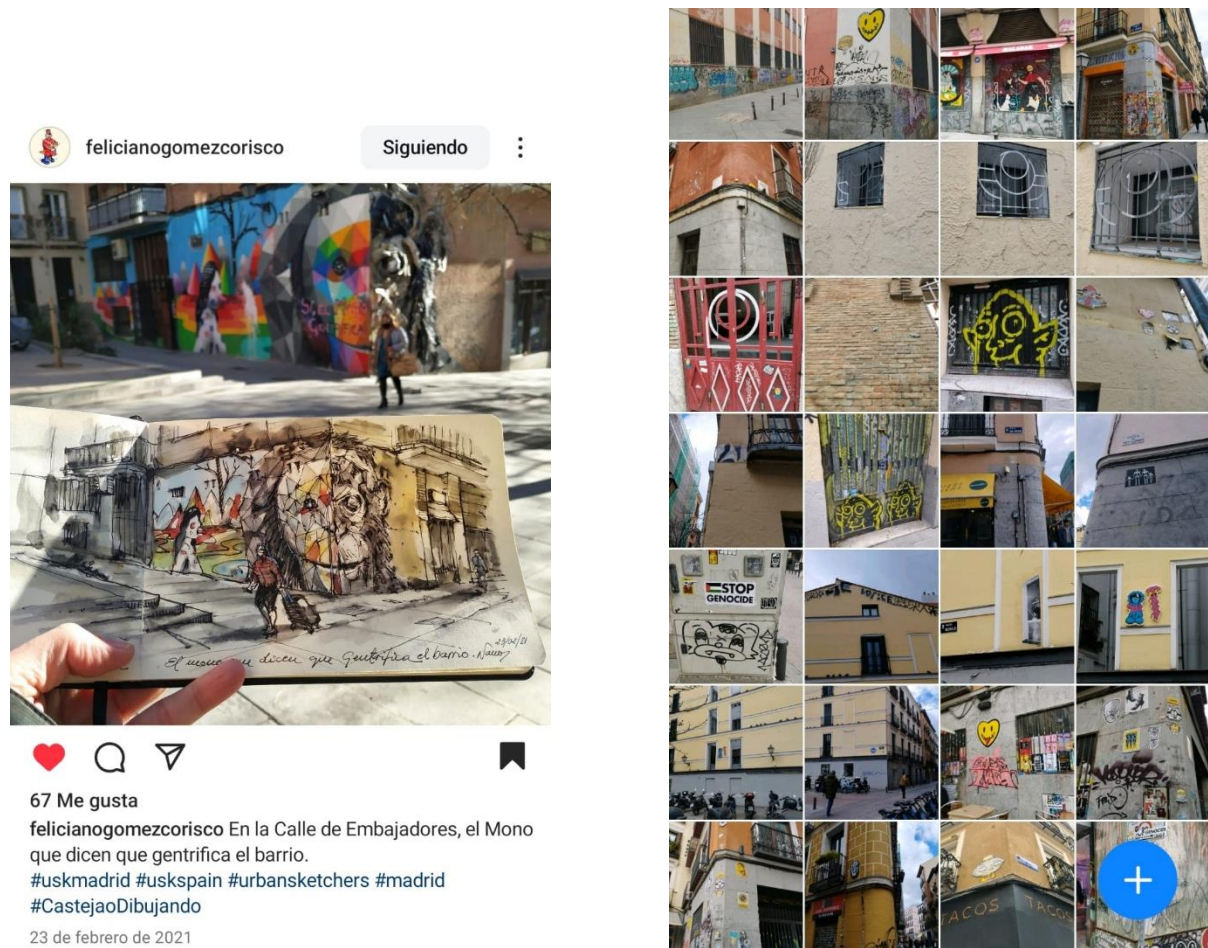
Obviamente este coleccionismo artístico y de artefactos a gran escala, hoy en día, es algo que sólo grandes mecenas pueden permitirse, pero no es algo exclusivo de las grandes fortunas. Todas las personas, independientemente de nuestro estatus social, género, edad o cualquier otra diferencia, sentimos la necesidad de rodearnos de las cosas que nos gustan y, eso da lugar a pequeñas colecciones más personales. Hay colecciones de todo tipo y para todos los gustos, desde las grandes colecciones de Funkos o libros hasta las más modestas como las de canicas, piedras bonitas o cromos del FIFA.

4. PREPARACIÓN EN EL AULA. LA COLECCIÓN COMO FANZINE Y EXPOSICIÓN

El coleccionismo de obras artísticas hoy en día cada vez está siendo más democratizado. Sigue siendo imposible, para muchos de nosotros, el poder adquirir un original de alguno de nuestros autores favoritos, pero cada vez surgen más alternativas que, aunque nunca sustituirán a la obra original, pueden servir como un sustituto. Este es el caso de prints, pegatinas, postales, reproducciones y otros objetos tipo merchandising que, ofrecen una alternativa de menor coste económico a las obras originales.

Sin embargo, en nuestro recorrido sobre el arte urbano, surgen problemas aparte: el arte urbano, como hemos visto antes, se sitúa en la calle. El original, obviamente, queda fuera de nuestro alcance (dejando de lado los problemas éticos que sería el privar a todo el colectivo social de una obra que podrían ver en su día a día) y, si el artista no difunde su nombre a través sobre todo de redes sociales, puede ser difícil el siquiera saber quién lo ha hecho o si hay otras de sus obras en alguna otra parte. Todo ello sin contar con que comprar alguna reproducción de tus obras favoritas a un artista, que puede no querer vender nada, de una obra que sólo has visto una vez y que puede haber desaparecido la próxima vez que puedas pasar por su localización puede convertirse en una tarea titánica.

Ahí es donde entra el teléfono móvil como herramienta para formarnos nuestra propia colección de imágenes. En el improbable caso que no haya acceso a una cámara digital, se pueden usar alternativas como el cuaderno de bocetos, estando hoy en día al alza sus variantes como los “travel sketchbooks” (cuadernos de viajes ilustrados) o el “urban sketching” (pintar al aire libre como forma de documentar la ciudad). A pesar de lo intimidante que pueda parecer a nivel artístico, se pueden complementar con fotos, objetos, escritura, ... lo que lo convierten en una experiencia que una galería de fotos (que puede que no se vuelvan a mirar) no puede dar.

Fuente: <https://www.instagram.com/felicianogomezcorisco/?hl=es> y fotos propias

Sin embargo, una simple línea de imágenes no se convierte en una colección. El coleccionismo no es un síndrome de Diógenes donde acumular objetos aleatorios, sino una acumulación **consciente**. Una colección de Funkos no tendrá figuras de Lego y el coleccionista de fanarts de un personaje no

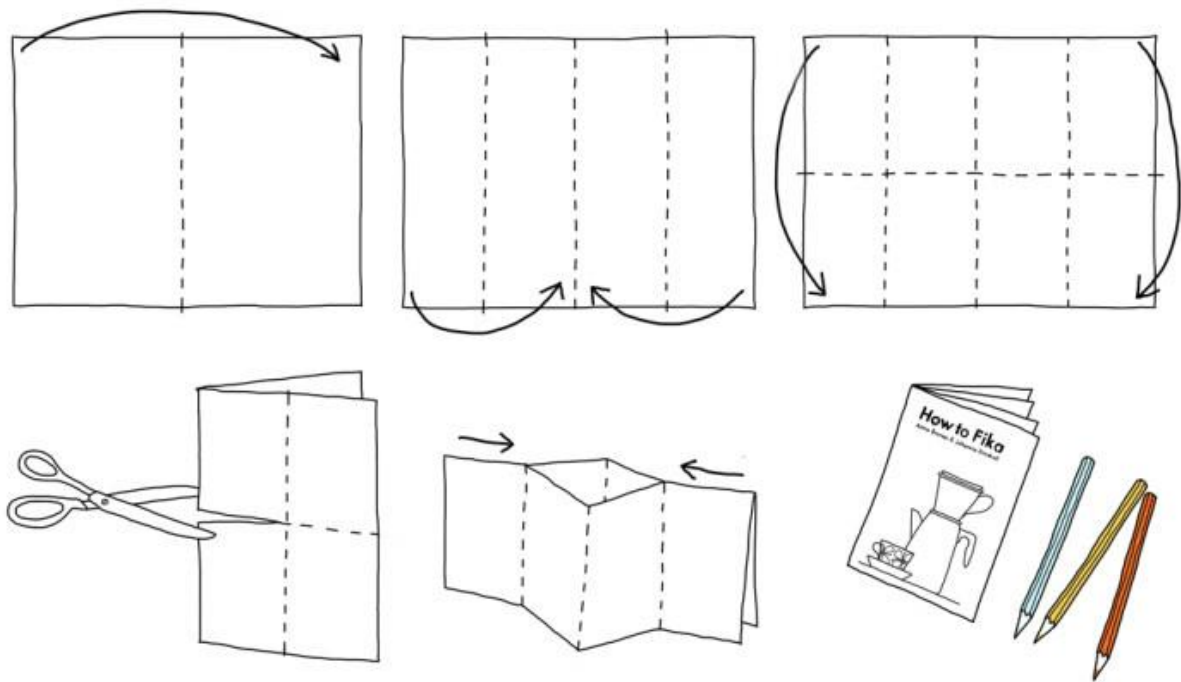
empezará de repente a comprar tazas. Debe tener un hilo conductor, una historia que se desarrolle a través de la misma. Estas pueden ser diversas como las personas que los coleccionan, siendo algunos ejemplos por tema, por materiales, por tipo de objeto, por periodo histórico, por localización o por color.

Para evitar esta acumulación de imágenes sin sentido, la colección se organizará mediante cartelas (similares a las de los museos) que proporcionen una información básica a los espectadores y acaben configurando dos tipos de medio de difusión: un fanzine y una exposición en redes sociales. En ambos, se contestarán las preguntas de la siguiente cartela:

Fotografía o dibujo de la obra	Localización <i>(ciudad y calle)</i>
	Autor y técnica <i>(si se conoce el autor)</i>
	<i>(espacio en el que se justificará la presencia de esta obra en el discurso expositivo)</i>

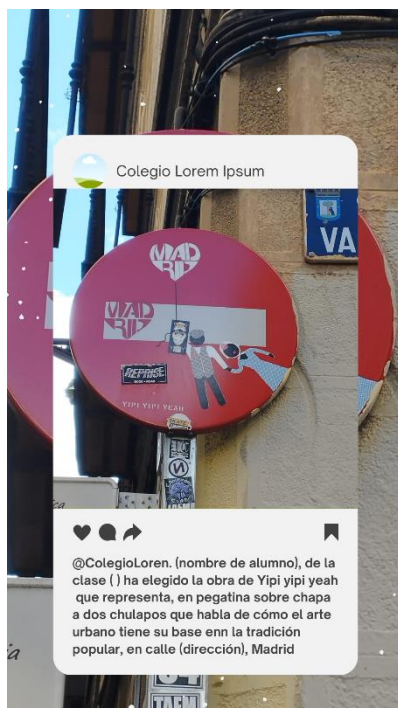
El **fanzine** es una forma de autoedición independiente derivada de la cultura underground y que, tradicionalmente ha sido una forma de comunicación a pequeña escala que, debido a su sencillez y su bajo coste, ha sido lugar de experimentación, de registrar voces disidentes y de abrir un canal de lenguaje fuera de medios tradicionales. Ha estado estrechamente vinculado al grafiti, sirviendo como uno de los medios de difusión, intercambio y comunicación entre escritores en los “writers corners”, o puntos de encuentro (normalmente en esquinas). En la actualidad se han popularizado hasta convertirse en revistas de pequeña tirada como la publicación “Oh my Tag!”, aunque sigue habiendo publicaciones independientes.

Aunque se puede usar cualquier formato y manipularlo a placer (una de las ventajas de este medio), se proporciona una plantilla en blanco y una muestra, que se estructura como en la siguiente imagen:

Fuente: <https://radioslibres.net/fanzines-sobre-una-internet-feminista/>

La colección como una **exposición en redes sociales** puede ser hecha en las propias redes sociales del colegio de forma colectiva, eligiendo cada uno de los alumnos una obra y sustituyendo la cartela por un texto que resuma la información de la misma. Una galería online con un carro de publicaciones por clase es una forma relativamente sencilla de adaptar una colección colectiva a las redes sociales, como se puede ver en el modelo a continuación.

Fuente: foto propia

Tanto si se decide usar uno de los dos modelos propuestos, como cualquier otro a elección de los alumnos y alumnas y el profesorado, se proporcionan modelos en blanco en el apartado 7. Documentos.

5. VISITA

Los dos recorridos propuestos, Lavapiés y Malasaña, presentan algunos artistas en común pero, dado el hecho de que la visita se hará para hacer una colección, se han seleccionado algunos temas que pueden servir de hilo conductor de las colecciones del alumnado.

Arte para mejorar el entorno urbano.

El arte urbano, al ser hecho en la calle, tiene la ventaja (con respecto a otros medios artísticos) de ser un poderoso elemento de cambio social. A través de murales, grafitis y otras formas de expresión artística se pueden convertir elementos urbanos grises y monótonos en lugares visualmente impactantes. Ejemplos de artistas que usan sus obras para revitalizar entornos urbanos en declive pueden ser los siguientes:

- **Boa Mistura** son un colectivo madrileño, que se hace llamar así (significa “buena mezcla” en portugués) porque sus integrantes tienen distinta procedencia laboral (arquitectura, diseño gráfico, ...). Sus obras buscan un fin social para mejorar los lugares en los que se encuentran, promoviendo la participación de la gente que vive en la zona para revitalizar lugares deprimidos socioeconómicamente, usando el arte como herramienta del cambio. Son autores del repinte de las cúpulas del Mercado de la Cebada y varias colaboraciones como la hecha en las Favelas de Brasil (con el documental “Luz nas vielas” como complemento) o en la Cañada Real de Madrid (en la imagen).

Fuente: https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/el-colectivo-de-artistas-boa-mistura-llena-de-color-la-canada-real-con-la-colaboracion-de-los-vecinos-la-gente-crea-una-obra-de-arte-que-es-suya_201807115b4617790cf23626d2cd61d6.html

- **NSN997**, o **Newpolitan Colective Crew 997**, son una crew o equipo de grafiteros que busca el crear representaciones de la sociedad como una pluralidad, usando para eso imágenes en blanco y negro con toques de amarillo oro. Tienen una serie llamada “Positive Pattern”, que lleva los valores de colaboración, unión y encuentro a través de figuras, símbolos y elementos que se encuentran, saludan y abrazan. Los colores tienen una gran importancia en su simbología, representando el blanco y negro los opuestos y el amarillo el valor y la belleza del compartir, la mezcla y el encuentro. A pesar de que hacen trabajos en galerías y museos, la calle es su principal lugar de intervención, al valorar el poder de un arte público

Fuente: <https://www.estudio34.com/guiadearturbanomadrid/nsn997/>

- **Yipi yipi yeah** se caracterizan por su tono irónico y humorístico, trabajando sobre todo sobre el mobiliario urbano y las señales de tráfico. Gracias al aprovechamiento de los elementos que las componen, y con pequeñas pero ingeniosas intervenciones, resignifican el espacio vial para dar mensajes sobre lo cotidiano, temas de actualidad o reinterpretar obras de arte conocidas. Por todo Madrid hay estas señales, sobre todo en las de “prohibido el paso”, que pretenden invitar al espectador a observar más conscientemente el entorno urbano, a la vez que cambian algunas de las rutinas y automatismos que se tienen en nuestra vida diaria.

Fuente: <https://streetartcities.com/cities/madrid/markers/19901>

- **Tetoux** usa sus obras para conseguir un impacto positivo y un diálogo a través del arte. Concibe el arte urbano como una herramienta de participación ciudadana y revitalización urbana. Su lema es “arte urbano, espacio público y educación. Elementos para el cambio social”. Su serie de obras más importante es el “Proyecto Tetoux”, en el barrio de Lavapiés. En ella, en colaboración con comercios y vecinos del distrito, interviene sobre el espacio público, creando una red de espacios potenciales generadores de diálogo y reflexión para el individuo y su relación con la sociedad, a través de mensajes positivos. Trata de alejarse del vandalismo, adoptando una perspectiva responsable como artista, y tratando de implicar al vecindario en el mantenimiento y renovación de los espacios urbanos deteriorados.

Fuente: <https://ficsa.es/carlos-rugde-nos-presenta-su-innovador-proyecto-tetoux-project>

La calle como espacio de crítica social.

La calle es el lugar público por excelencia y, por tanto, un lugar donde cualquier expresión artística alcanzará su máximo público potencial. Es por eso, que muchos artistas han visto en la calle el medio perfecto para expresar todas aquellas problemáticas que, como comunidad, nos afectan diariamente y que no tendrían cabida en medios oficiales como periódicos o museos. Algunos artistas cuya obra gira en torno a este tema son:

- **Diana Larrea** es una de estas artistas cuya obra “Calles distinguidas” pasa desapercibida, ya que imita los típicos azulejos con el nombre de la calle que pueblan los barrios antiguos de Madrid. Mientras que las placas oficiales muestran una imagen idealizada de la calle, Larrea pone la propia realidad, “con el propósito de señalar ante los viandantes el indudable estado de abandono que padece esta zona del centro de la capital” y “destacar la indiferencia con la que las autoridades municipales se ocupan de este enclave histórico”. La iniciativa fue incluida como propuesta a la convocatoria de la Asociación de Artistas Visuales de Madrid con motivo

de la Noche en Blanco de 2010. Al ser excluida de la convocatoria, una semana antes de la celebración de la Noche en Blanco y a plena luz del día, colocó de forma ilegal un total de cinco placas en distintas calles del barrio de Lavapiés, de las cuales persisten 4, ya que la de la Calle Rodas se perdió al ser derribado el edificio en el que se encontraba. El pequeño formato y su discreción al imitar señales oficiales hacen que estas obras sean evitadas por los operarios municipales por el simple hecho de que no logran identificarlas como obras ilegales

Fuente: https://www.dianalarrea.com/es/a_publico_10.html

- Tanto **Pelucas Pilas Bubbles** como su hermano gemelo **Liqen** usan el arte urbano y los murales como forma de denuncia social. Es interesante comprobar como dos personas genéticamente idénticas pueden usar los mismos temas y materiales de formas totalmente distintas. Mientras que Liqen tiene un estilo más esquemático, en el que el mensaje llega más directamente, las influencias de la historia del arte que tiene Pelucas, como el Surrealismo, la

psicodelia y, sobre todo, la inspiración para personajes que toma de la figura de El Bosco, hacen que cueste más encontrar esta crítica social que está presente en sus obras

Fuente: <https://elemental.com/2019/09/17/entrevista-pelucas/>

- **Nemo's** también incorpora la crítica social en sus obras a través de figuras grotescas con cara de angustia que representan su visión del mundo cotidiano. Su nombre, en latín, significa "nadie" y, al ponerle un 's se convierte en "de nadie" y esto simboliza su visión de que el arte sólo tiene validez como crítica social si no es de nadie, porque es la única manera de que sea de todos y, para ello, debe estar en la calle, al ser esta un espacio público de libre circulación donde todo el mundo tendría acceso a la obra, a diferencia de los museos, galerías o espacios artísticos más tradicionales.

<https://www.malatintamagazine.com/nemos-el-artista-que-nos-muestra-el-paso-del-tiempo/>

- **Ferrol Mola** es un artista con gran presencia en todo Madrid a pesar de que, como su nombre indica, es gallego. Sus obras son fácilmente reconocibles por el "makako", una cara sonriente amarilla con la boca cosida que recuerda al típico "smiley" que usa en todas sus obras, y que suele acompañar con el mensaje "Ferrol Mola" ya que, como él mismo indica, "suele acompañar al makako con el lema Ferrol Mola para dar un poco de amor a la ciudad en la que nació, que lo necesita. No sé qué es lo que me pasa, pero no puedo parar de pintarlo en cada sitio al que voy, es como si estuviese poseído. Si llego a algún sitio nuevo, hasta que no pongo

Ferrol Mola no se me pasa la fiebre”. Dentro de su obra, destaca el homenaje que hizo al legendario grafitero madrileño Muelle en una línea de pegatinas que están por todo Lavapiés y la campaña de solidaridad con Palestina hecha durante la Navidad de 2023.

Fuente: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100064532118260>

- **Isaac Cordal** representa su visión pesimista y opresiva de la sociedad en su serie “Cement Eclipses”, en la que coloca pequeñas figuras grises que contemplan la demolición y reconstrucción del espacio urbano en el que se encuentran. Estos “hombrecillos grises” son una puerta abierta a nuestra vida cotidiana, y una forma de reflexionar sobre nuestra relación, como masa social, con la naturaleza a la que, en cierta manera, hemos dejado de lado a lo largo de nuestra evolución como sociedad.

Fuente: <https://estonoesarte.com/isaac-cordal/>

- **NSN997**, o **Newpolitan Colective Crew 997**, son una crew o equipo de grafiteros que busca el crear representaciones de la sociedad como una pluralidad, usando para eso imágenes en blanco y negro con toques de amarillo oro. Tienen una serie llamada “Positive Pattern”, que lleva los valores de colaboración, unión y encuentro a través de figuras, símbolos y elementos que se encuentran, saludan y abrazan. Los colores tienen una gran importancia en su simbología, representando el blanco y negro los opuestos y el amarillo el valor y la belleza del compartir, la mezcla y el encuentro. A pesar de que hacen trabajos en galerías y museos, la calle es su principal lugar de intervención, al valorar el poder de un arte público

Fuente: <https://www.estudio34.com/guiadearturbanomadrid/nsn997/>

- **Lupita Hard** es, hoy en día, una de las artistas urbanas más polémicas y controvertidas de las calles de Madrid. Se acercó al mundo del grafiti por influencia de su pareja (también artista urbano) y, tras leer el libro “Vulva (la revelación del sexo invisible)” de Mithu M. Sanyal, empezó a pintar de forma recurrente el órgano sexual femenino para llamar la atención sobre la poca presencia de mujeres en el mundo del arte urbano. A pesar de que sus obras suelen ser boicoteadas y que ella misma ha llegado a recibir amenazas, no se protege en el anonimato, sino que escribe sus réplicas al lado y pinta a cara descubierta. Usando este tema de forma recurrente, no sólo logra que se hable de temas que normalmente se suelen pasar por alto, sino que, por esa repetición, quiere evitar la sexualización de la imagen.

Fuente: <https://www.vila-coia.com/es/fotografia/street-art>

"Simplemente me gusta"

No todos los temas conductores de una colección deben ser grandes problemas filosóficos y formales con una clara intencionalidad sociocultural. El arte urbano, puede contribuir a mejorar la vida de la gente en la ciudad por el simple hecho de convertir una rutina en algo bello, de sacar una sonrisa al que madruga para ir a trabajar. Aunque ninguna obra urbana es simplemente "algo bonito y ya", incluyo algunos artistas que, personalmente, han hecho de mi día a día algo mejor como ejemplo:

- Una obra, realizada en colaboración con el Centro de Mayores de Antón Martín como artistas invitados especiales del festival C.A.L.L.E. 2023 en Lavapiés, que necesita una mención especial es **La Década**, realizada en el Bar "Donde da la vuelta el viento". En ella aportan color a los escaparates, retratando escenas de la cara más castiza del barrio de Lavapiés.

<https://enlavapies.com/noticias/calle2023-conoce-obras-artistas/>

- Una iniciativa parecida es la del mural 9999', ganador del premio del público de la edición de 2023 de Pinta Malasaña, hecho por **Yayas Kusama**, un colectivo de 6 artistas urbanas, todas mayores de 70 años. El título de la obra remite a la fecha de caducidad del DNI permanente, es decir, a partir de los 70 años de edad. La obra, hecha como tríptico aprovechando las persianas metálicas de la Escuela de música creativa de la Calle Dos de Mayo, representa el valor de la intergeneracionalidad y la naturaleza de una forma abstracta.

Fuente: https://www.eldiario.es/madrid/somos/malasana/yayas-kusama-ganar-primer-festival-arte-urbano-80-anos-mayores-queremos-cosas-nuevas_1_10183800.html

- La obra conjunta de los artistas **Okuda San Miguel y Bordalo II** es una de las más famosas del barrio de Lavapiés y de todo Madrid. En ella, hacen la cara de un chimpancé en relieve, aprovechando una esquina, en la que cada artista hacía una pared con su propio estilo.

Bordalo II se caracteriza por hacer sus creaciones a partir de lo que va recogiendo o encontrando en la basura. Usa chatarra, restos de ropa o calzado, material de construcción desechado, residuos de todo tipo, plástico o madera y, fijándolo a la pared, consigue dar una tridimensionalidad a sus obras, que luego pinta para resaltar los detalles más concretos.

Mientras que la zona de Bordalo es oscura y resaltada por ese 3d, el estilo de **Okuda San Miguel** es diametralmente opuesto, destacando por la combinación que hace de geometría y colores llamativos. Okuda es un fiel seguidor de la teoría del color, de la que ha llegado a escribir libros como “Colouring the world”, donde explica sus ideas sobre la psicología del color y la manera en que él concibe las relaciones de los colores entre sí y cómo nos influyen.

Fuente: <https://saltandopormimundo.com/una-foto-una-historia-street-art-en-madrid-okuda-y-bordalo/>

- **El Rey de la Ruina** tiene varios motivos que siempre están presentes en sus obras, pero el más representativo es el de los corazones. El artista fue diagnosticado con cardiomegalia, presentando un corazón más grande de lo normal y acabó convirtiendo su defecto físico en su sello personal, usándolo para compartir positividad. Sus corazones varían entre los que son más anatómicos y los que se parecen más al símbolo de amor romántico, pero siempre presentan las venas y arterias en la parte superior como forma de diferenciarlos, por ejemplo, de los famosos corazones de la M-30 (cuyo autor/autora todavía está por descubrir). Destaca, dentro de su trabajo de manera legal, un mural de gran tamaño (400 m²) hecho en 2015 como parte de una iniciativa de arte urbano e igualdad de género en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Street Art Project en Lavapiés. En él, con la estética colorida que caracteriza sus trabajos legales, parte de una frase de Rosa Luxemburgo para desplegar su característica iconografía, incluyendo su corazón, resultando una imagen contundente y un mensaje directo.

Fuente: <https://liganacionaldegraffiti.com/el-rey-de-la-ruina>

- **Basket of Nean**, en cambio, se destaca de las obras anteriores, no sólo por usar un formato más pequeño, sino por usar una técnica que, a pesar de ser tremendamente antigua, se sale de todo lo que suele asociarse al arte urbano: el mosaico. Esta técnica, que vivió su periodo de más uso, durante la época romana, ofrece la ventaja de la durabilidad, de gran importancia para un artista que coloca sus obras de forma ilegal y sin ningún tipo de protección física en la calle, donde los elementos, los operarios del ayuntamiento e incluso otros artistas pueden dañarlas o eliminarlas. Siguiendo la estética de otros artistas urbanos, como **Invader** (el máximo representante a nivel internacional de esta técnica), Nean se inspira en las imágenes pixeladas de los juegos antiguos de 8bits, y hace su propio logo: una canasta de baloncesto pixelada y simplificada a la que le ha puesto ojos y que está, se vea claramente o no, en sus obras. Destacan las obras de su serie de Colores Montana que, al estilo de las obras de Andy Warhol, presentan su logo sobre fondo de azulejos pintados a mano con cada uno de los colores de sprays de la marca Montana y, también las obras que reinterpretan cuadros famosos como “La joven del píxel” o “El caballero de la mano en el píxel”, basados en la “Joven de la Perla” de Vermeer y “El caballero de la mano en el pecho” de El Greco. Con motivo de su primera exposición en solitario en La Panartería, galería de arte contemporáneo en el barrio de Lavapiés, ha unido una gran variedad de piezas a las que ya estaban presentes, creándose una pequeña exposición de su obra que, a petición del artista, no tiene un recorrido o mapa, sino que se quiere que el espectador recorra el barrio para encontrarlas.

Fuente: <https://www.instagram.com/basketofnean/>

- **Inopia** toma su nombre de las criaturas nacidas de su obra “Deep”, un autorretrato físico y psíquico con la técnica de dibujo automático. Estas son una especie de ovejas/pájaro y representan las mentes inquietas, la voluntad de buscar el porqué de las cosas, la imaginación y la curiosidad que lleva a remover, inspeccionar y conocer. Aunque no suele ser muy activo en las calles, por preferir obras de estudio más compatibles con su estilo de dibujo automático, los y las Inopia han invadido las calles de Madrid en forma de pegatina y se pueden encontrar prácticamente en cualquier rincón de la ciudad.

Fuente: foto propia

- **E1000** es, a día de hoy, de los artistas más originales en arte urbano. Sus obras van desde lo más puramente figurativo a lo más abstracto, centrado principalmente en la geometría y el color. Destaca como un artista que sabe mirar la calle desde un punto de vista totalmente propio, muchas veces con un gran componente de improvisación (haciendo sus obras a partir de lo que encuentra por su camino), que contrasta con su perfeccionismo a la hora de aplicar la geometría, revitalizando espacios olvidados o degradados de una forma muy sutil. Destacan en el barrio de Lavapiés, pero están por toda la ciudad, sus firmas, en las que aprovecha las rejillas de edificios (sobre todo portales o ventanas) y recalca trozos con rotulador, spray o materiales que encuentra en el camino, hasta que se puede leer su nombre, llevando un paso más allá el “tag” o firma que los grafiteros llevan escribiendo en las calles desde los años 60.

Fuente: <https://www.instagram.com/e1000/>

6. TRABAJO POSTERIOR

Posibles actividades para hacer tras la visita:

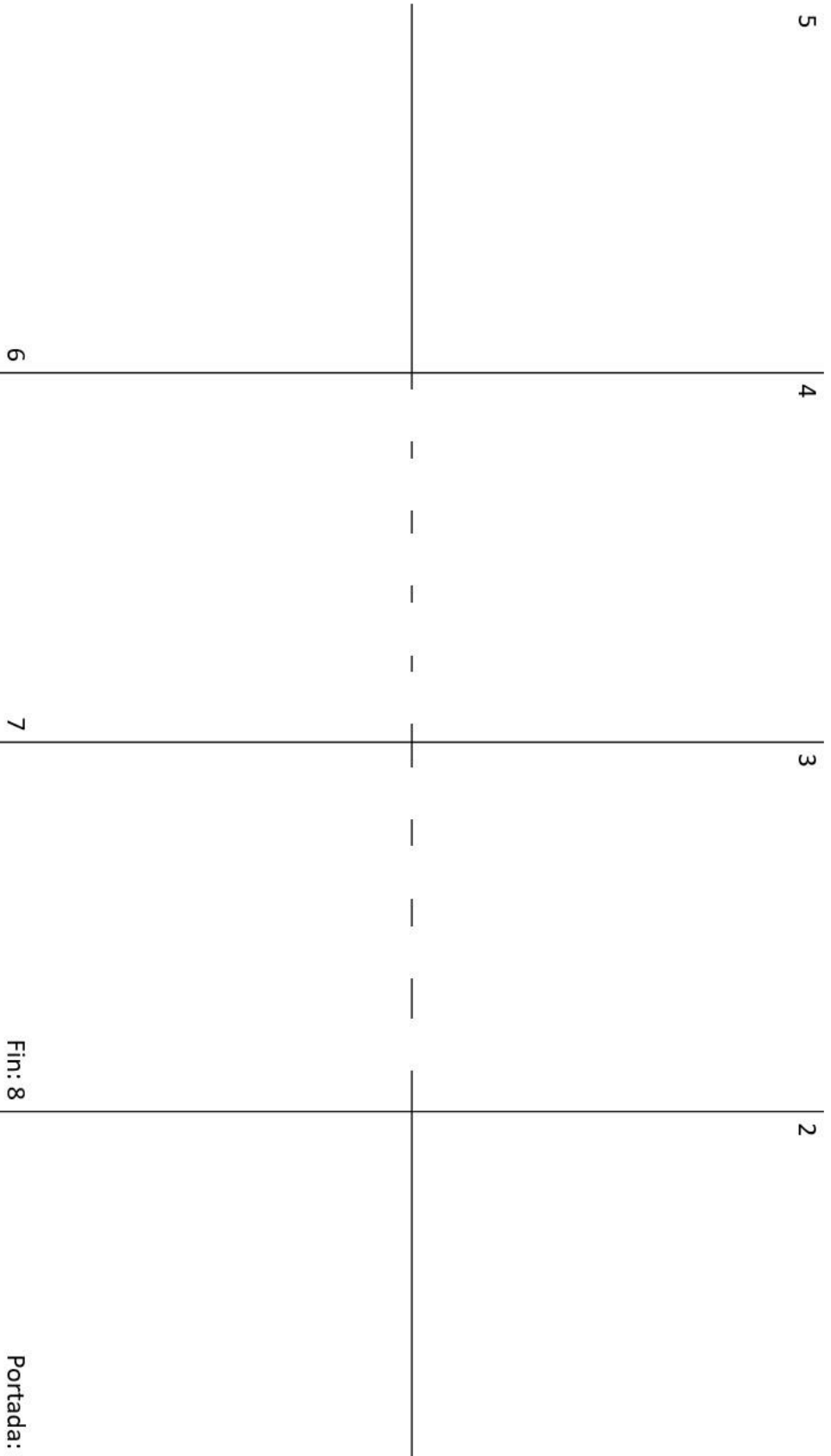
- Elige un artista y haz una exposición/fanzine con las obras que más te gusten
- Escoge uno de los temas propuestos y haz tu exposición/fanzine con las obras del artista que elijas
- Visitar un espacio alternativo de arte contemporáneo relacionado con el arte urbano, como el CEART de Fuenlabrada o La Panartería o hacer una ruta con guía dedicada a uno de estos artistas

- Visitar alguno de los festivales de arte callejero de Madrid, como C.A.L.L.E. o Pinta Malasaña y participar en las actividades que complementan las obras
- Busca otras formas de conservación y difusión cultural además de los fanzines

7. DOCUMENTOS

	Localización
	Autor y técnica

Modelo en blanco de cartela

8. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

Amstrong, Simon. *Street art*

AA.VV. *Street Art guide Madrid*

Castleman, Craig. *Getting up. Hacerse ver, el graffiti metropolitano en Nueva York*

San Miguel, Okuda. *Colouring the world*

Cooper, Martha. *One week with 1UP*

Banksy, *Wall and Piece*

Sorando, Daniel y Ardura, Álvaro. *First, we take Manhattan. Se vende ciudad, la destrucción creativa de las ciudades*

Figuroa, Fernando y Gálvez, Felipe. *Madrid graffiti 1982-1995*

Gálvez, Felipe y Figuroa, Fernando. *Firmas muros y botes, historia social y vivencial del graffiti autóctono*

Christoph, Gander. *Graffiti school: a Student Guide with Teacher's Manual*

Berti, Gabriela. *Pioneros del graffiti en España*

Danysz, Magda. *Antología del arte urbano*

AA.VV. *Art is not a crime (Catálogo)*

Cooper, Martha y Chalfant, Henry. *Subway Art*

Asociación Polígono Cultural. *Ensayos urbanos*

<https://coleccion.caixaforum.org/documents/10180/2956392/17-JAPerez-Simon-Coleccionismo-motor-de-conservacion.pdf/c28a694a-7098-4525-a401-02f8fb937fc4?t=1516182300000>

Fuente de la portada: <https://arts.recursos.uoc.edu/formes-publicacio/es/2-2-1-que-son-los-fanzines/>

9. ENLACES DE INTERÉS

<https://www.crehana.com/blog/estilo-vida/como-hacer-un-fanzine/>

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mrynCOK2icY>

<https://arts.recursos.uoc.edu/formes-publicacio/es/2-2-1-que-son-los-fanzines/>

<https://centroadm.com/los-fanzines-y-la-supervivencia-en-el-mundo-digital/>

<https://www.nintendo.es/Ayuda/Comprar/Juegos-descargables/Nintendo-eShop/Aviso-sobre-el-fin-de-compras-en-Nintendo-eShop-de-Wii-U-y-Nintendo-3DS-Actualizacion-de-abril-de-2023-2174073.html>

https://www.eldiario.es/cultura/videojuegos/biblioteca-nacional-salvaguardar-historia-videojuego-espanol_130_7227869.html

<https://bogotart.co/artistas/graffiteras-y-un-nuevo-fanzine-el-proyecto-de-mugre-y-lili-cuca/>