

CRÍTICA SOCIAL Y
REIVINDICACIÓN
EN EL ARTE URBANO.
EL EFECTO **307KBY.**

CELIA MARTÍN BRENES

A MI HERMANA CLARA,
POR SU APOYO Y PACIENCIA EN UNOS
MOMENTOS TAN RAROS Y DIFÍCILES.

A MIS FAMILIARES Y AMIGOS,
ESPECIALMENTE A ÁLVARO POR SU AYUDA,
Y A TODOS AQUELLOS QUE HAN APORTADO
SU GRANITO DE ARENA DURANTE EL PROCESO.

A MI TUTORA MARÍA DEL MAR,
POR PERMITIRME DESARROLLAR LIBREMENTE
ESTE TRABAJO SOBRE UNA FORMA DE
COMUNICACIÓN APASIONANTE,
EL ARTE URBANO.

TRABAJO FIN DE GRADO

CRÍTICA SOCIAL Y REIVINDICACIÓN EN EL ARTE URBANO
EL EFECTO BANKSY

AUTORA: CELIA MARTÍN BRENES

TUTORA: MARÍA DEL MAR RAMÍREZ ALVARADO

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ÍNDICE

RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	7
0.1. INTRODUCCIÓN	8
0.2. OBJETIVOS	10
0.3. MOTIVACIÓN	11
0.4. METODOLOGÍA	12
CAPÍTULO I: ARTE URBANO	13
1.1. QUÉ ES EL ARTE URBANO	14
1.2. ORIGEN DEL ARTE URBANO	17
1.2.1. ANTECEDENTES DEL ARTE URBANO	17
1.2.2. ORIGEN DEL GRAFFITI: REFERENCIA PARA EL ARTE URBANO	20
1.3. EL PRESENTE DEL ARTE URBANO	27
1.4. TÉCNICAS GRÁFICAS EMPLEADAS POR LOS ARTISTAS	29
1.5. ARTISTAS URBANOS	33
1.5.1. KEITH HARING	34
1.5.2. BASQUIAT	37
1.5.3. BLEK LE RAT	40
1.5.4. SHEPARD FAIREY	43
1.5.5. SPACE INVADER	46

CAPÍTULO II: CRÍTICA SOCIAL Y REIVINDICACIÓN EN EL ARTE URBANO	49
2.1. EL ARTE URBANO NOS HACE REFLEXIONAR	50
2.2. RECOPIACIÓN DE OBRAS	52
CAPÍTULO III: EL EFECTO BANKSY	62
3.1. EL MISTERIOSO ARTISTA DEL ESTÉNCIL	63
3.2. RECOPIACIÓN DE OBRAS	67
CONCLUSIONES	79
BIBLIOGRAFÍA	82
ÍNDICE DE FIGURAS	87

RESUMEN

Este trabajo de investigación se adentra en la disciplina del arte urbano, un fenómeno artístico que llena las calles de ciudades de todo el mundo y a través del cual se expresan multitud de mensajes que pretenden hacer reflexionar a la sociedad, por la que no es del todo aceptado. El carácter reivindicativo y de crítica social en el arte urbano ocupa la índole de este trabajo, que permitirá conocer más a fondo el valor intrínseco de este movimiento, a través de su origen, evolución y la obra de algunos de los artistas urbanos más importantes, indagando especialmente en la obra del enigmático Banksy, el plantillista más famoso del mundo.

PALABRAS CLAVE

Arte urbano, street art, crítica social, reivindicación, graffiti, estencil, Banksy

ABSTRACT

This research work delves into the discipline of urban art, an artistic phenomenon that fills the streets of cities around the world and through which many messages are expressed that seek to make society reflect, for which it is not entirely accepted. The character of protest and social criticism in urban art occupies the nature of this work, which will allow us to learn more about the intrinsic value of this movement, through its origin, evolution and the work of some of the most important urban artists, digging especially into the work of the enigmatic Banksy, the world's most famous stencil artist.

KEY WORDS

Urban art, street art, social criticism, vindication, graffiti, stencil, Banksy

INTRODUCCIÓN

0.1. INTRODUCCIÓN

Cada día, nuevos artistas callejeros aparecen en la ciudad, exponiendo sus obras ante los transeúntes y esperando recibir su atención y suscitar en ellos alguna reacción.

A través de sus intervenciones, los artistas invitan a la reflexión y al activismo, para evitar la exclusión social y las desigualdades. Utilizan el ingenio para escoger espacios en el que poder realizar su efímera obra y manifestar un mensaje a través de ella, ofreciendo arte gratuito al alcance de cualquiera.

Se usa el entorno urbano como lienzo, cuestionando la tradicional forma de exposición del arte en museos y galerías, y resaltando la importancia del contexto en el que se realiza la obra, pues fuera de ella pierde gran parte de su esencia, aunque con el tiempo se ha producido la inclusión del arte callejero en estos espacios y son muchas las piezas creadas para ser expuestas en ellos, pero muchas otras son tomadas directamente de la calle y llevadas a museos y galerías, un acontecimiento que lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las obras, ya que muchas de las imágenes funcionan por el impacto que generan en lugares específicos, al lado de un banco, en zonas emblemáticas, de guerra...pudiendo desembocar en la pérdida de poder y potencia del mensaje que pretende transmitir el artista.

A día de hoy las obras de diferentes artistas urbanos son vendidas por miles o incluso millones de euros como en el caso de Banksy, y son infinidad los museos que cuentan con este tipo de arte entre sus paredes, desencadenando una gran controversia entre los propios artistas y seguidores de este fenómeno, debido a una creciente mercantilización del arte callejero.

El arte urbano se ha expandido enormemente, y debido a factores como la repercusión en los medios de comunicación o la presencia en diversas instituciones, entre otros, ha llegado a convertirse en un auténtico fenómeno social y cultural.

Aunque algunas piezas son muy apreciadas, circunstancias como la falta de conocimiento, interés o el exceso de prejuicios hacia estas manifestaciones artísticas, hacen que el arte urbano siga siendo infravalorado, malinterpretado y estereotipado, aunque a pesar de ello, es innegable que se trata del movimiento artístico más importante de finales del siglo XX.

En el primero de los capítulos de esta investigación se introduce al arte urbano, definiendo qué es, cómo surge y su evolución histórica hasta nuestros días, ya que no se puede comprender el arte urbano actual sin conocer su origen. Además, se exponen algunas de las técnicas más empleadas para la realización de las obras, así como una selección de artistas urbanos cuya obra resultó fundamental en el desarrollo de esta disciplina.

En el segundo capítulo se hace hincapié en la crítica social y la reivindicación característica del arte urbano, aunque no todos los artistas persigan a través de sus obras este objetivo. Para completarlo se presentan artistas referentes que sí emplean el arte urbano con este propósito.

Por último, el tercer capítulo se centra en el conocido artista urbano Banksy, sin duda, figura clave en el empleo del arte callejero como medio para expresar protesta y disconformidad ante el sistema. Su obra es fundamental para el objeto de esta investigación, la crítica y la reivindicación en el arte urbano, piezas cuyo fin es el de sorprender a los viandantes provocando un acto de reflexión en los mismos, sobre diversos temas que afectan a la sociedad. Este hecho sumado a su enigmática identidad y la proyección de su obra en los medios, han logrado, junto a otros factores, convertir a Banksy en el artista urbano más conocido del mundo y en una importante influencia que ha favorecido el auge del arte urbano.

0.2. OBJETIVOS

Esta investigación tiene como objetivo principal definir qué es el arte urbano y exponer los acontecimientos que han propiciado la aparición del movimiento hasta convertirse en el fenómeno que es hoy día, proporcionando información al lector que le permita aproximarse a comprender su naturaleza, huyendo de prejuicios y estereotipos.

También, facilitar las principales técnicas que son empleadas para la realización de las obras y presentar algunos de los artistas urbanos más importantes del movimiento.

Además, es objetivo de este trabajo documentar el propósito crítico y reivindicativo característico del arte urbano, a través de piezas artísticas que son realizadas con este fin.

Se incidirá fundamentalmente en la obra de Banksy, que, a través de una recopilación de algunas de sus piezas más críticas, permitirá conocer el importante efecto que la obra del artista causa en la sociedad.

Al ser considerado como el más famoso exponente de esta disciplina, desarrollada por el artista como expresión de inconformismo hacia el sistema, es fundamental exponer su obra para que pueda comprenderse el auge del arte urbano.

Como fin último de esta investigación, se pretende crear conciencia sobre la complejidad de esta modalidad

artística y hacer reflexionar al lector, ya que el arte callejero está cargado de falsos tópicos que infravaloran su capacidad comunicativa e impacto en la sociedad.

0.3. MOTIVACIÓN

Siempre me he sentido muy atraída por el arte y la forma en que podemos liberarnos y expresarnos a través de él. Artes como la pintura o la escultura, entre otras, están ampliamente aceptadas y reconocidas como tal, pero cuando esto se lleva al espacio público la cosa cambia, de ahí mi interés por el arte urbano, una forma de arte criminalizada e incomprensida, a pesar de lo mucho que esta aporta a la sociedad.

Es por ello que deseo mostrar cómo surgió, su desarrollo, y cómo se emplea para hacer visibles ciertas realidades que desconocemos, o de las que somos plenamente conscientes, pero a las que no prestamos mínimamente atención o algo de tiempo en reflexionarlas y mucho menos en actuar en consecuencia.

También realizo esta investigación como una aportación informativa. A pesar de ser un movimiento artístico no tan nuevo y estar presente cada día en nuestro entorno, no existen apenas estudios sobre el arte callejero. He podido comprobar una gran falta de documentos que hablen sobre la disciplina del arte urbano, y la contradicción de los que se han publicado hasta la fecha, ya que su definición es compleja, tratándose de un controvertido movimiento artístico en continuo cambio.

0.4. METODOLOGÍA

Para abordar los objetivos planteados en esta investigación se ha llevado a cabo una metodología de tipo cualitativo, mediante la recopilación de información, que, tras una extensa labor bibliográfica, ha sido seleccionada, analizada y posteriormente clasificada, para así lograr definir el objeto de estudio de la forma más acertada posible, permitiendo conocer su naturaleza y motivación.

La información ha sido obtenida principalmente de tesis y documentales, además de libros y páginas web, con la dificultad añadida de la escasez de datos y la contrariedad de los mismos respecto al fenómeno artístico.

Los datos recogidos se han organizado para facilitar el conocimiento y la reflexión sobre el arte urbano; una forma de expresión artística que puede emplearse para hacer crítica y reivindicar diferentes aspectos de la sociedad; así como para conocer a diversos artistas de esta disciplina y más en profundidad a Banksy, el famoso plantillista cuya obra ha cobrado gran relevancia a nivel global.

The background is a vibrant, abstract composition of swirling colors including red, orange, yellow, green, blue, and purple, creating a sense of movement and depth. A white rectangular box is centered over the image, containing the chapter title in white, bold, sans-serif capital letters.

CAPÍTULO 1
ARTE URBANO

1.1. QUÉ ES EL ARTE URBANO

Creo en un arte que influye en nuestras vidas, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros pensamientos y nuestras relaciones con los demás, ya sea con los más cercanos o con personas de culturas totalmente diferentes. Si tuviera que resumirlo en una frase, sería simplemente: rendir homenaje a la belleza agrídulce de la vida. Baseman citado por Danysz (2019)

Así concibe Gary Baseman lo que denomina «*pervasive art*», un arte omnipresente que es accesible a todos y que utiliza cualquiera de los medios a su alcance para existir.

Omnipresente, así es el arte urbano, que se encuentra en un ineludible avance y expansión, siendo el número de practicantes y amantes de este movimiento artístico cada vez mayor. Obras que inundan las ciudades y que, a pesar de su naturaleza efímera, pueden llegar a un público muy amplio. El artista Banksy asegura:

Leí que los investigadores de un gran museo en Londres descubrieron que la persona promedio mira una pintura durante ocho segundos. Por lo tanto, si usted pone su arte en un semáforo, ya está obteniendo mejores números que Rembrandt. Banksy citado por Fernández (2018)

La práctica artística callejera es con frecuencia ilegal y causa de polémica por el uso que se hace del espacio público, pero esto no ha sido impedimento para que el arte urbano se haya convertido en un auténtico fenómeno global, sino todo lo contrario, más bien, se trata de un factor que lo ha propiciado.

En una primera aproximación, se podría decir que, arte urbano o *street art*, como su denominación más conocida, también denominado *postgraffiti*, engloba todas aquellas manifestaciones artísticas que suceden en la calle, y aunque disciplinas como la danza o la música también son desarrolladas en el espacio público, quedan excluidas de la definición de arte urbano, que se centra en las propuestas gráficas en paredes, suelo, semáforos...

Existen infinidad de definiciones, entre las que podemos destacar la de Emilio Fernández, que define arte urbano como:

Las distintas manifestaciones de arte independiente que se realizan en el espacio público de forma ilegal, aunque también pudiendo contar con permiso para ello, y cuyo resultado son sorprendentes obras efímeras y comprensibles, en ocasiones sólo estéticas y en otras con una gran carga social. (Fernández, 2018, p.18)

El término arte urbano fue empleado por primera vez a finales de los años 80, para denominar a unas nuevas propuestas artísticas diferentes al *graffiti*, concepto con el que es confundido y que se utiliza erróneamente como sinónimo.

Tanto el arte urbano como el *graffiti* son considerados dos grandes corrientes artísticas diferenciadas que se desarrollaron paralelamente y tienen como punto en común que ambas son realizadas en el espacio público, aunque persiguiendo distintos fines. Son las diferencias con el *graffiti* las que permiten definir de una forma más aproximada, qué es arte urbano y comprender cuál es su finalidad, ya que catalogar y denominar de qué se trata, es una tarea compleja.

El *graffiti* trata únicamente de poner un nombre o un icono, hacer algo visualmente impactante. Mientras que una intervención urbana, normalmente aprovecha ese espacio para transmitir una idea o jugar con el propio espacio, es decir, interactúa con la superficie y con las personas que lo observan. El *graffiti* está concebido para ser entendido por determinadas personas, mientras que las intervenciones urbanas pueden comunicar algo o ser entendidas por todo tipo de público. Okuda (2011) citado por Fernández (2018, p.93)

No hay una definición exacta y concisa sobre lo que el arte urbano engloba o cuál es el término más adecuado para referirse a estas manifestaciones artísticas callejeras, por lo que, para llegar a identificarlo de la forma más veraz posible, es también crucial conocer de cerca lo que mueve al artista y lo que pretende a través de su obra.

Los artistas urbanos utilizan el ingenio para escoger espacios en los que poder plasmar su obra, jugando con lo que el entorno tiene que ofrecerles, y se esfuerzan por

desarrollar nuevas técnicas que les permita diferenciarse del resto, para así expresar un mensaje más allá del empleo único del aerosol. En muchas ocasiones crean obras como herramienta de denuncia ciudadana, invitando al viandante, a través de sus piezas, a la reflexión y al activismo, entre otros propósitos. Esto rompe con los objetivos que persigue el escritor de *graffiti*, cuyos fines giran, fundamentalmente, en torno a la competición entre unos y otros, y donde la creatividad se permite dentro de unos límites muy estrechos.

Es esencia del arte urbano el impulso por dejarse ver, pero alejado de la competitividad característica del *graffiti*. Lo que realmente se pretende con el arte urbano es crear un vínculo entre artista y espectador. El artista SpY define al arte urbano como:

Arte autónomo a través de una manifestación artística, que ocurre de manera independiente en el espacio público, no responde a intereses comerciales, es por mi cuenta y riesgo, y sin control por parte de instituciones en forma y contenido, y con el que pretendo crear una conciencia más lúcida en el receptor. SpY (2011) citado por Fernández (2018, p.43)

Por ejemplo, SpY pretende, a través de sus creaciones que aquellos que estén dispuestos a interactuar con la ciudad, lo vean como algo positivo y lleguen a formar parte de la obra, aunque esto en muchas ocasiones, no se logre, y se perciba, no como arte, sino, más bien, como un acto vandálico.

Más adelante se incidirá en el aspecto crítico, reivindicativo y de reflexión característico del arte urbano, pero es necesario puntualizar también que no todos persiguen estos fines a través de sus obras, pues otros sólo pretenden sorprender y acercar el arte a la sociedad.

En resumen, cuando hablamos de arte urbano hacemos referencia a unas manifestaciones artísticas más cercanas a ser comprendidas por el público general, con una intencionalidad más profunda, y el propósito de generar cambios en la sociedad; a diferencia del *graffiti*, que actúa de forma más individual y está dirigido a un público más específico, cuyo principal propósito no es más que el de reforzar una identidad: la del escritor.

1.2. ORIGEN DEL ARTE URBANO

Resulta complejo determinar con exactitud cuándo y cómo surge el arte urbano, su origen es difuso, y más aún su relación con el *graffiti*, por lo que a continuación se exponen los acontecimientos más trascendentales que pueden ser considerados como el germen del arte urbano, teniendo en cuenta que actualmente no existe un claro guion establecido.

1.2.1. ANTECEDENTES DEL ARTE URBANO

Los primeros indicios de arte urbano se remontan a la prehistoria, ya que existen algunas pinturas rupestres que se han catalogado como los primeros vestigios del estencil, sin duda alguna, la técnica más utilizada en la práctica artística.

Estas manifestaciones de arte rupestre no son arte urbano, pero es importante conocer cómo y cuándo se utilizó por primera vez una de las principales técnicas de este movimiento artístico. Y se puede aseverar que las pinturas rupestres de las manos son consideradas como los primeros estenciles de la historia. (Fernández, 2018, p.121)

Figura 1. Cueva de las Manos, Argentina.

Existen yacimientos de arte rupestre, como la Cueva de las Manos en Argentina, donde constan pinturas con forma de manos, que eran utilizadas como plantillas, y alrededor de las cuales se pintaba con pigmentos como el carbón, grasa, sangre, arcilla o incluso orina y heces (Fernández, 2018); es por ello que los colores más predominantes eran el negro, el rojo, el amarillo y el ocre. El procedimiento de esa técnica era exactamente el mismo que el del estencil actualmente, plasmar una forma con ayuda de una plantilla y "pintura" sobre una superficie y, aunque es imposible conocer con exactitud por qué se realizaba esta práctica en las cuevas, se cree que no lo hacían con un fin decorativo, sino más bien

asociado a rituales o creencias para favorecer la caza y la meteorología (Lorenzo, 2017).

Es un increíble hecho que constituye una antiquísima forma de expresión, que se ha dado por cuevas de todo el mundo hace miles y miles de años, y que ha sido reconocida por diferentes personalidades de la arqueología como un suceso conectado con el arte urbano. Esto nos habla también de la necesidad del hombre por expresarse artísticamente desde los comienzos más primitivos, sea cual sea el objetivo perseguido.

En el transcurso de la historia, esta técnica ha seguido realizándose en diferentes partes del mundo. En África, por ejemplo, fue empleada por los egipcios para hacer inscripciones en papiros, y también está datado el uso de plantillas en lugares como Roma o China, entre otros muchos (Fernández, 2018).

Pero no sólo en el uso de plantillas está basado el origen del arte urbano. Encontramos otro importante antecedente en una de las primeras personas que consta por dejar su huella por la ciudad, que utilizaba como lienzo. Hablamos de Joseph Kyselak, un vienés, considerado por algunos autores como el abuelo del *graffiti* moderno, quien escribió su nombre por todo el Imperio Austro-húngaro a principios del siglo XIX. Se trata de una técnica que utilizan, a día de hoy, los escritores del *graffiti* moderno, y recibe el nombre de *bombing* (Lorenzo, 2017), llenar la ciudad con sus nombres

Figura 2. Famoso tag de Joseph Kyselak.

Después de estos primeros acontecimientos mencionados, nos situamos en la historia más reciente, el año 1938, cuando es creada la tipografía *Stencil* por el diseñador y tipógrafo Robert Hunter Middleton. Un tiempo después, ésta fue empleada por Gerry Powell, quien la editó, creando una nueva tipografía que sería utilizada por el ejército de Estados Unidos en las cajas de armamento durante la Segunda Guerra Mundial, haciendo uso de plantillas y pintura. Este hecho marca un antes y un después en la historia del estencil, pues es esta la tipografía que se emplea en la actualidad, conocida como *US Army* (Fernández, 2018).

ARMY

Figura 3. Tipografía Us Army.

También durante la Segunda Guerra Mundial se produjo otro hecho crucial relacionado con el arte urbano, se trata de la aparición de un mensaje con un dibujo que un inspector de arreglos del astillero, J. Kilroy, inscribía en las piezas que pasaban por su línea de producción, para así poder volver a revisarlas y evitar errores. Dibujaba un personaje de nariz prominente junto al que aparecía la frase «Kilroy was here» («Kilroy estuvo aquí»).

Figura 4. «Kilroy was here»

Al principio fue complejo averiguar de quién se trataba, quién era la persona que realizaba esas inscripciones y por qué lo hacía, y tras conocerse, con el paso del tiempo se convirtió en un acontecimiento muy popular, y los soldados comenzaron a reproducir el mensaje por todas partes, proporcionando a J. Kilroy un gran reconocimiento. Sus inscripciones han aparecido tiempo después en guerras como las de Irak y Afganistán. «Kilroy was here» es considerado como el primer fenómeno de características similares al arte urbano actual (Fernández, 2018).

Otro hecho de vital importancia y gran influencia en el desarrollo del arte urbano ha sido la corriente del muralismo mexicano. Este movimiento tiene origen en la Revolución Mexicana de 1910, aunque es en 1922 cuando se data oficialmente el inicio del muralismo, año en el que José Vasconcelos, secretario de Educación Pública, cedió unos espacios a artistas para que pintaran unos murales que trataran diversos temas, como la lucha popular, y que fueran entendibles por la mayoría de población analfabeta y de clase trabajadora, permitiendo así el acceso a la cultura. (Lorenzo, 2017). A raíz de esto, el muralismo mexicano se inicia como una corriente artística con un importante trasfondo de revolución y lucha, y adquiriere un gran reconocimiento internacional.

Dentro del movimiento del muralismo mexicano destacan algunos artistas como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera o José Clemente Orozco.

Figura 5. Mural de José Clemente Orozco «Dioses del Mundo Moderno».

En sus obras, estos tres artistas buscaron glorificar los éxitos de la revolución y la historia pre colonial de México. Se les veía como artistas que cumplían una función social, pues en un país donde se leía poco, jugaban un papel importante como educadores y como propagadores de ideas, y su arte era el vehículo perfecto para ello. Esto llevó a que se convirtiera en un arte patrocinado por el gobierno. Nunca antes un movimiento artístico había sido a la vez oficial y revolucionario. Luz Elena Mainero Castillo citada por Lorenzo (2017, p.11)

Además de los acontecimientos mencionados anteriormente, podemos encontrar otra vertiente que pudo haber influido en el desarrollo del arte urbano, el *graffiti*. A continuación, dedicaremos un apartado para conocer, de forma más extensa sus orígenes, puesto que hablamos de un movimiento artístico callejero de una relevancia internacional sin límites, y del que proceden grandes nombres de artistas urbanos que han hecho historia, y cuyos inicios se enmarcan en el movimiento del *graffiti*.

1.2.2. ORIGEN DEL GRAFFITI: REFERENCIA PARA EL ARTE URBANO

A pesar de lo que dicen, el *graffiti* no es la forma más baja de arte. En realidad, es una de las formas de arte más honestas disponibles, no hay elitismo ni exageración, se exhibe en las mejores paredes que una ciudad tiene que ofrecer y nadie se desanima por el precio de la entrada. (Banksy, 2006)

Con el *graffiti* ocurre que tampoco existe una sola y clara versión sobre su nacimiento, su origen es confuso.

Filadelfia consta como la ciudad en la que se inició el *graffiti* moderno, en los años 60 con Cornbread como punto

de partida, seudónimo de un joven que quería llamar la atención de una chica, y para ello fue escribiendo *tags*¹ por todas partes. Esto despertó la curiosidad de la prensa y le alentaron a seguir haciéndolo hasta en lugares imposibles. Con el tiempo le añadió a su *tag* una corona y este paso de unión de escritura y dibujo se convertiría en un habitual. Cornbread es considerado como el primer escritor de *graffiti* moderno, ya que fue el primero que obtuvo un importante reconocimiento que hizo constar el acontecimiento.

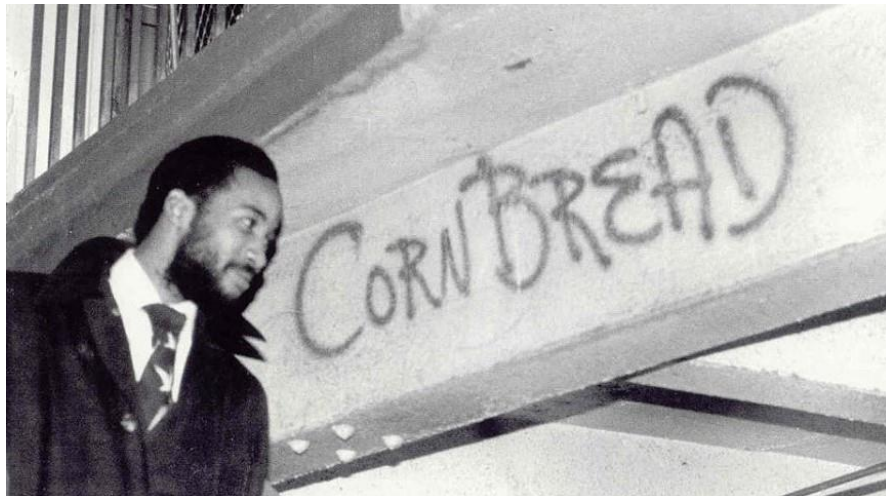

Figura 6. Firma de Cornbread en Filadelfia en los años 60.

Aunque fue Filadelfia el punto de partida original, es Nueva York la ciudad que se conoce generalmente como la

¹ Los *tags* son las firmas de los grafiteros, realizadas siempre bajo un seudónimo, que les garantiza el anonimato y a través del cual pueden expresar su propio estilo.

capital del *graffiti*. En 1971 se produjo el acontecimiento que hizo que realmente se iniciara el movimiento en Nueva York. Se publicó un artículo en el periódico New York Times sobre Taki 183, un joven que escribía el seudónimo por todo Nueva York. Taki 183 se llamaba en realidad Demetrius, pero utilizó ese seudónimo derivado de una versión alternativa de su nombre, Demetraki. Este artículo oficializó de la noche a la mañana el movimiento de *writing* que había surgido y provocó que centenares de jóvenes iniciaran la práctica de usar el aerosol, que utilizaban para escribir sus nombres por la ciudad, lo que se vio propiciado en gran medida por la aparición de tiendas donde podían adquirirlo.

Figura 7. Taki 183 en acción.

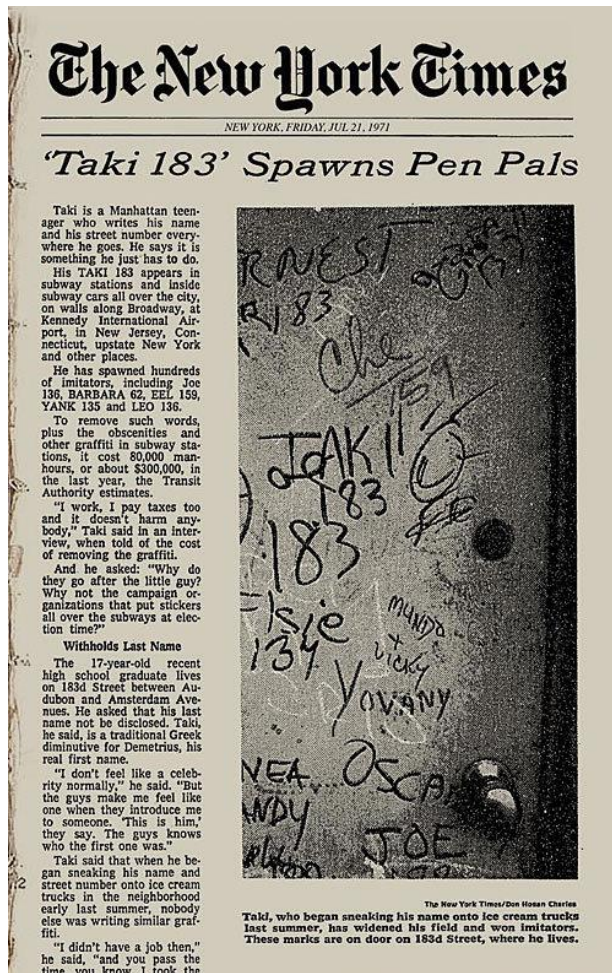

Figura 8. Publicación en el periódico New York Times en 1971.

Con el tiempo la técnica del aerosol fue perfeccionándose hasta hacer letras tan complejas que eran prácticamente ilegibles, como el famoso *wildstyle*, entre otros muchos estilos (*3D, bubble letters, throw ups, dirty...*).

El *graffiti* empezó a invadir todo el espacio urbano ganando complejidad, vagones de tren y metro se convirtieron en auténticos museos en movimiento. Algunos grafiteros como Blade eran especialistas en *blockbusters*, técnica que consistía en cubrir los trenes al completo, tanto es así que Blade fue proclamado «*king of whole cars*» («rey de los vagones enteros») (Danysz, 2019). El *graffiti* se transformó en el principal medio a través del cual los jóvenes marginados, de barrios como el Bronx y Washington Heights, con escasos recursos podían expresarse y, de alguna forma, plasmar su identidad, dejando constancia de su paso, pretendiendo así romper con el sentimiento de intrascendencia ante la sociedad, "firmo, luego existo".

El gran boom del *graffiti* llegaría a principios de los años 80 a Nueva York. Aparece el documental *Style Wars* en 1982 que junto con la película *Beat Street* y el libro *Subway Art*, considerado como la biblia del *graffiti*, hizo que se produjera el lanzamiento de la cultura hip hop² y el *graffiti* a nivel mundial.

² El hip hop es un movimiento cultural surgido a finales de los 60 en Nueva York, que se compone de diferentes medios de expresión: la pintura (el *graffiti*), la danza (el *breakdance*), la palabra (rap, *electro, breakbeat, beat-box...*) y la música (DJ).

Figura 9. Graffiti en el metro de Nueva York.

Es a principios de los años 80, alrededor de diez años después de los inicios del movimiento, cuando el *graffiti* se integra realmente en el hip hop y se convierte en un fenómeno mundial, como atestigua la gira de Afrika Bambaataa, pionero de las nuevas tendencias de la música americana, inventor del hip hop y de la cultura zulú. (Danysz, 2019, p.29)

A mediados de los años 80 explotó el fenómeno del *graffiti* en Europa, principalmente en ciudades como París, Londres, Ámsterdam o Madrid.

Los escritores de *graffiti* observan la ciudad y la conciben como un espacio libre y abierto donde poder expresarse. Resulta también fundamental resaltar el trabajo de interior previo de los grafiteros, que realizan estudios sobre papel y hacen multitud de bocetos en los famosos *blackbooks*, para pulir su estilo y ganar precisión y destreza (Danysz, 2019). En cuanto a su motivación, hay quienes hablan de rebeldía, un acto que se realiza en contra de lo establecido, en contra del sistema; otros, de reconocimiento; y otros, de ocupación, “la ciudad es mía, estoy en todas partes”.

En el transcurso de los años 80, el *graffiti* en el metro de Nueva York fue muriendo poco a poco. Esto se debió a las grandes medidas de seguridad que se impusieron, lo que hizo que los grafiteros tuvieran que buscar nuevos horizontes alejados de los trenes, lo que produjo la emigración a las

paredes de la ciudad. La MTA³ de Nueva York gastó ,entre los años 70 y 80, alrededor de 150 millones de dólares en limpiar *graffiti*, y en la colocación de complejos sistemas de seguridad que impidieran a los grafiteros acceder a los trenes (Danysz, 2019).

La efimeridad ha sido algo que ha caracterizado al *graffiti* desde sus inicios, pero a raíz de las extremas actuaciones de limpieza, los grafiteros necesitaban algún modo que permitiera a sus obras perdurar durante más tiempo y así dejar su huella en la ciudad.

Las galerías de arte ya se habían interesado por este nuevo movimiento artístico desde 1979, y esa fue una vía por la que algunos grafiteros encontraron un modo de hacer que sus obras permanecieran, motivándoles a innovar, alejándose del *graffiti* clásico, y causando un gran debate entre los partidarios y los que veían en ello una traición a la esencia del *graffiti*.

Fue a finales de los años 90 cuando se empieza a hablar de *postgraffiti* y *street art*, para denominar la aparición de un estilo artístico callejero diferente al *graffiti* clásico de Nueva York.

³ Metropolitan Transportation Authority (Autoridad Metropolitana del Transporte)

Figura 10. Grafiteros fotografiados por Martha Cooper, fotógrafa conocida por documentar la escena del graffiti en Nueva York en los años 70 y 80.

En la actualidad, obras de diferentes artistas callejeros son vendidas en subastas por miles o incluso millones de euros, como en el caso del famoso artista Banksy, y por detrás, artistas como Space Invader, Os Gemeos, Jonone o Shepard Fairey.

La inclusión del arte callejero en museos y galerías sigue siendo un hecho muy controversial, habiendo tantas opiniones a favor como en contra.

Finalmente, y aunque muchos de los antecedentes del arte urbano, citados con anterioridad, no se reconocen a día de hoy, formalmente, como los orígenes del movimiento, se podría decir, a modo de conclusión, que el arte urbano se desarrolló entre los años 60 y 90, principalmente, gracias al trabajo de un gran número de artistas cuyas obras, con unos determinados fines y diferentes técnicas, han sido de vital importancia en el desarrollo del movimiento tal como lo conocemos en la actualidad.

1.3. EL PRESENTE DEL ARTE URBANO

Actualmente, cuando hablamos de arte urbano, hablamos de un auténtico fenómeno social, es indudable que se trata de un movimiento artístico que se encuentra en auge, estando cada vez más presente en el entorno y ganando más adeptos.

En el escenario actual de las grandes ciudades, con su naturaleza efímera, el arte urbano cada día gana más espacio y aceptación. A pesar de ello, aún existen grupos en contra, que no alcanzan a ver el arte urbano como un arte que hoy va más allá de tribus y grupos de minoría que debido a la exclusión social, utilizaban el *graffiti* para hacerse oír. Pero que, en función de una nueva inclusión social, lo vemos crecer como una identificación de unión, creando solidaridad y complicidad, con infinitas posibilidades de cambios y de interacciones en diversos niveles y estilos en las diferentes comunidades. (dos Santos, 2016)

Aunque el arte urbano está siendo considerado de una forma más positiva por parte de la sociedad a día de hoy, sigue siendo percibido, por muchas personas, como un mero acto de vandalismo.

Según Emilio Fernández:

Las obras de los artistas urbanos son un fiel reflejo de la sociedad. No se trata de un altavoz, sino de una prolongación de hechos y sucesos notorios y de actualidad, de la vida real. Por este motivo, la identificación social con el mensaje que se transmite puede ayudar a la asimilación y a una percepción positiva del movimiento urbano. Pero, por otro lado, una verdad tan clara y directa puede provocar rechazo, y más aún si la forma de plasmarla se salta todo lo establecido y socialmente normalizado. (Fernández, 2018, p.355)

El arte urbano no puede entenderse a día de hoy sin el artista que es considerado como su máximo exponente y el más famoso internacionalmente, hablamos de Banksy, el duro crítico de la sociedad contemporánea, que, a través de sus manifestaciones artísticas ilegales, logra hacer reflexionar al mundo entero.

Es el artista más atrevido, temerario y pionero en la realización de intervenciones realmente impensables. Ha llegado a pintar en los lugares donde nadie antes lo había logrado o incluso imaginado. Pudiendo afirmar que es el artista anónimo más famoso del mundo. Es un poeta contemporáneo que transforma las palabras e imágenes, en obras que invitan a participar en un discurso crítico. Nunca antes un artista había llegado a interactuar de una forma tan contundente con la ciudad y sus habitantes. Sus increíbles intervenciones,

algunas casi performances, y una constante presencia activa en Internet han expandido su fama como la pólvora. (Fernández, 2018, p.166)

Sin duda, Banksy ha favorecido la “democratización” del arte urbano, y lo sigue haciendo actualmente. Ha logrado que estas intervenciones urbanas sean percibidas de una forma más positiva, aunque siga siendo un arte incomprendido por la mayoría, por la que sigue sin entenderse como algo que va más allá del *graffiti*. Más adelante, en el tercer capítulo de este trabajo se indaga sobre los orígenes de Banksy y su influyente obra.

El arte urbano, además de estar cada día más presente en el entorno, a través del que llega a multitud de personas, también lo está en museos y galerías, espacios de los que forma parte desde hace años. Importantes artistas de la disciplina, como Basquiat o Keith Haring, exponían de forma regular en museos desde principios de los años 80.

Si bien, todo lo que rodea al arte urbano es causa de controversia, la cuestión de la inclusión del arte urbano en estos espacios, no será menos, por lo que este suceso también supone un gran debate entre artistas y seguidores del movimiento.

Lo que, si puede afirmarse, indudablemente, es que cada vez es más habitual la creación y cesión de espacios en lo que se expone este tipo de arte, y el desarrollo de eventos en los que se les permite a los artistas urbanos plasmar sus obras en la calle de forma legal.

Además, hablamos de un arte que sitúa diferentes lugares del mundo en el mapa, transformando zonas degradadas de las ciudades, zonas que carecían de interés, en auténticos lugares de peregrinación, siendo visitados por miles y miles de turistas cada año, deseando contemplar el fenómeno del arte urbano.

1.4. TÉCNICAS GRÁFICAS EMPLEADAS POR LOS ARTISTAS

En la creación de obras de arte urbano, no puede hablarse de una única técnica empleada por los artistas, pues estos despliegan un increíble potencial creativo utilizando todo aquello que tienen a su alcance, innovando y desarrollando nuevas técnicas constantemente, a través del uso de diferentes materiales que van más allá del *spray* o aerosol.

Al hablar de las técnicas utilizadas en el ámbito del arte urbano nos encontramos con la misma diversidad que al hablar de la temática, los lugares donde se desarrolla, o los objetivos. Se puede afirmar que no existen técnicas fijas. Y que cada artista utilizará la que necesite en cada momento, dependiendo del tipo de intervención que realice. Aunque es cierto que muchos artistas innovan en la técnica para diferenciarse del resto, crean una técnica nueva y la hacen propia. (Fernández, 2018, p.59)

Aunque hay un sinnúmero de técnicas que son utilizadas por los artistas, puede decirse, sin duda alguna, que la técnica que más se practica en la disciplina del arte urbano es la basada en el uso de la plantilla, conocida como la técnica del estencil

o estarcido, *stencil* en inglés. Se trata de una técnica artística sencilla y de rápida realización, lo que es fundamental para que el artista pueda actuar más apresuradamente y así evitar riesgos, logrando hacer una intervención urbana con éxito.

El estencil consiste en utilizar una plantilla, que puede ser de diferentes materiales, como, por ejemplo, cartulina, acetato o incluso radiografías (Fernández, 2018), que se recortan de una forma determinada, sobre la que se aplica aerosol, obteniendo el dibujo de la forma recortada, sobre una superficie. A día de hoy conocemos a Banksy como uno de los mayores exponentes de esta técnica, siendo menos conocido Blek le Rat, uno de los pioneros en utilizarla desde que comenzara a extender sus estenciles por París en 1983, un artista que supuso una importante influencia en la obra de Banksy.

Además del estencil, existen otras técnicas que son empleadas por los artistas a la hora de realizar sus intervenciones:

- *Paste up* o papel empastado: es una técnica que se basa, generalmente, en el empleo de *posters*, composiciones de imágenes y textos que son pegados en las paredes.
- *Stickers* o pegatinas: se trata de un papel en el que, por un lado, los artistas plasman el diseño y, por el otro, es adhesivo, lo que facilita que pueda situarse sobre infinidad de superficies.

Figura 13. Musgo.

Figura 14. Esténcil limpiando la pared, «Most homeless people have moved on but their problems haven't gone away».

Figura 15. Esténcil de Banksy en Palestina.

1.5. ARTISTAS URBANOS

A continuación, presentamos a varios artistas urbanos, figuras que han sido fundamentales en el desarrollo del movimiento. Esto permitirá conocer su gran riqueza artística, la gran envergadura del arte urbano y la fascinación que causa.

De la década dorada de los 80 destacan artistas como Keith Haring, Basquiat o Blek le Rat, influenciados en gran medida por el mundo del *graffiti*, aunque poco a poco fueron alejándose del movimiento para crear un arte propio.

Es necesario hacer un inciso en una importante cuestión que incumbe a estos artistas en cuanto a su, generalmente, errónea clasificación como artistas del *graffiti*, debido a la influencia del movimiento en ellos, y, como Javier Abarca afirma:

Uno de los malentendidos más comunes producto del desconocimiento es la clasificación de Keith Haring o Jean-Michel Basquiat como artistas del *graffiti*. Aunque el fenómeno influyó a todos enormemente, ninguno fue nunca escritor de *graffiti*. Eran pintores formados en la tradición del arte contemporáneo, que experimentaron en mayor o menor medida con la actuación independiente en la calle. (Abarca, 2008)

Blek le Rat al igual que Keith Haring y Basquiat, se inició con el *graffiti*, por la fascinación que este movimiento causó en él, pero fue desmarcándose hasta crear su propio estilo a través del uso de la plantilla, influenciado por sus inicios en el *graffiti*. A su vez, la obra de Blek le Rat influyó en gran medida al famoso artista Banksy.

Además, entre las grandes figuras más destacadas del movimiento en la actualidad, llevando en activo desde los años 90, encontramos artistas como: Banksy, al que le dedicaremos un capítulo entero más adelante, Shepard Fairey alias OBEY o Space Invader.

1.5.1. KEITH HARING

Keith Haring fue un artista urbano y activista social estadounidense, nacido en Reading, Pensilvania, en 1958, que desde muy pequeño tuvo un gran interés por las artes gráficas y realizaba ilustraciones inspiradas en los dibujos animados que veía en televisión. Empezó los estudios de diseño en el Ivy School of Art, en Pittsburgh. Sería en Pittsburgh, en 1978, donde haría su primera exposición. En ese mismo año se mudó a Nueva York, donde quedó fascinado al contemplar un escenario urbano repleto de *graffiti*, y decidió empezar a dibujar con tiza sobre paneles publicitarios del metro de Nueva York.

Comenzó su actividad en plena época del *boom* del *graffiti* en Nueva York. Haring entabló amistad con artistas como Jean-Michel Basquiat o Andy Warhol, además de importantes músicos, actores y escritores (Danysz, 2016).

Llegué a Nueva York en un momento en que las pinturas más bellas que se exhibían en la ciudad iban sobre ruedas (sobre trenes), pinturas que viajaban hasta ti en vez de lo contrario. Me sentí inmediatamente a gusto con este arte. Era consciente de él donde quiera que estuviera. Así que el tiempo invertido en viajar a una galería, performance o concierto era tan interesante y

educativo como aquello que me dirigía a ver. A veces ni siquiera me subía al primer tren. Me sentaba y esperaba a ver qué había en el siguiente. Keith Haring citado por Abarca (2008)

Los dibujos que Haring realizaba se fueron haciendo más y más famosos, alimentado por el gran éxito de sus exposiciones, que combinaba con el trabajo de calle.

Poco a poco fue construyendo un universo propio con estas figuras tan reconocibles que no tardaron en convertirse en iconos. El anonimato acabó por desaparecer, y Haring se convirtió en un artista a tener muy en cuenta también en los museos. Como le sucedió a otros artistas de la época como Jean-Michel Basquiat, Haring pasó de las calles más *lumpen*⁴ a los más prestigiosos museos y galerías del mundo. (Calvo, 2016)

Sus singulares e icónicos dibujos, tenían siempre un trasfondo social, como la lucha contra el Apartheid en Sudáfrica, o contra el muro de Berlín (Fuentes, 2014).

Un acontecimiento de gran relevancia en su carrera artística fue pintar en el muro de Berlín en 1986. Haring acabó alcanzando una gran fama, no sólo por sus habilidades artísticas, sino también por su uso del arte para concienciar sobre diversas causas sociales. Cada vez más, fue introduciendo contenido político en su obra, combinando

⁴ Grupo social urbano formado por los individuos socialmente marginados, como indigentes, mendigos, etc.

simpleza y una gran complejidad a la vez, además de tratar conceptos como la muerte, la enfermedad, el sexo o las guerras.

Keith Haring murió en 1990, a la edad de 31 años, debido a la enfermedad que sufría, sida. A pesar de su corta vida como artista, Haring inventó todo un vocabulario visual único y capaz de capturar multitud de conceptos, como las obsesiones de una sociedad tecnológica moderna.

Figura 16. Obra de Keith Haring.

Figura 17. Keith Haring.

Figura 18. Obra de Keith Haring, «Rebel with many causes»
Haring hace una crítica a aquella postura social que evita comentar ciertas problemáticas.

Figura 19. Obra de Keith Haring.

1.5.2. BASQUIAT

Jean-Michel Basquiat, fue un artista nacido en Brooklyn en 1960, también conocido por el seudónimo «SAMO», acrónimo de la expresión «Same Old Shit» («la misma vieja mierda»). Su madre, que era diseñadora gráfica le inculcó el gusto por lo artístico desde muy joven. Fueron, principalmente, los problemas de separación de sus padres, los que desencadenaron la gran rebeldía, característica del joven artista. Basquiat se introdujo pronto en el mundo del *graffiti*, en la época de pleno apogeo del movimiento callejero, escribiendo su legendario tag «SAMO» por todas partes. Se fue de casa, yendo de un sitio a otro, y ganándose la vida con postales y camisetas que él mismo decoraba.

Aunque empezó a hacer *graffitis* tradicionales y *tags*, pronto se vio que detrás de Basquiat había algo más. Sus obras poseían una gran carga poética y filosófica, pero sobre todo satírica. Desde el significado de su firma «SAMO» («la misma porquería o mierda de siempre») a los mensajes que incluía como, «SAMO salva a los idiotas», «SAMO acabará con el lavado de cerebro de la política y la religión» o «SAMO es una nueva forma de arte». (Fernández, 2018, p.135)

Fue a partir del año 1979, cuando Basquiat decidió desmarcarse del *graffiti*, momento en el que apareció escrito en la calle «SAMO is dead» («SAMO está muerto»), acabando así con su trayectoria como grafitero para pasarse a la pintura.

A través de su obra pictórica, Basquiat transmite mensajes cargados de descontento personal, ira y rebeldía, con los que denuncia de una forma directa, asuntos como el racismo, la codicia o el abuso de poder.

En febrero de 1981, Basquiat participó en la exposición New York/ New Wave en PS1 (MoMA PS1 en la actualidad), uno de los principales espacios de arte de Nueva York. Esta exposición supuso un acontecimiento potenciador, aún más, de la carrera de Jean-Michel Basquiat, que ya estaba en ascenso. Se trató de una exposición que hizo historia, al contar con artistas convertidos en auténticas estrellas del mundo del arte, como el propio Basquiat, Andy Warhol, Keith Haring, Futura, Crash, Doni, Seen, etc. (Danysz, 2019).

«Pocos artistas son capaces de crear una estética tan propia desde sus inicios», asegura por su parte Eleanor Nairne. «Por él pasan el *graffiti* y el arte africano, el jazz y las resonancias caribeñas, el expresionismo abstracto y las "combine" *paintings*... La suya es una mezcla detonante en un contexto irreplicable, en la Nueva York vibrante y decadente de los ochenta». (Fresneda, 2017)

Jean-Michel Basquiat que pasó de ser un vagabundo en las calles de Nueva York, a convertirse en todo un referente en el mundo del arte, acabó muriendo en 1988 con tan sólo 27 años, por sobredosis. A día de hoy es considerado como un auténtico genio, aunque son muchos los que opinan lo contrario. Se le conciba como un genio o no, los cuadros del artista convertido en leyenda alcanzan actualmente millones.

Figura 21. Obra de Basquiat, «Irony of the negro policeman»

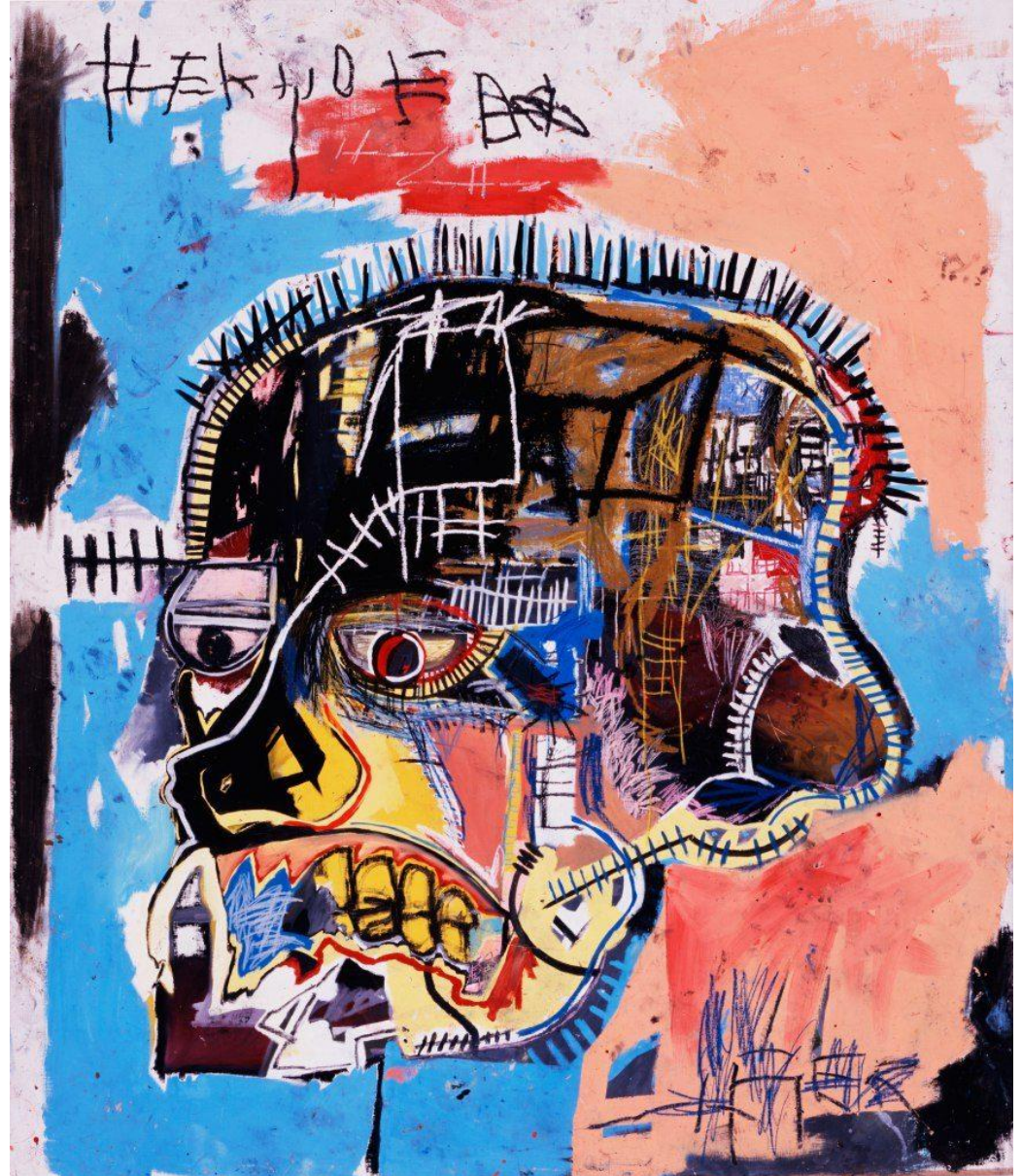

Figura 22. Obra de Basquiat, «Skull»

1.5.3. BLEK LE RAT

Xavier Prou, también conocido como Blek le Rat, es un artista urbano francés nacido en 1951 en Boulogne-Billancourt, Francia. Fue uno de los primeros artistas franceses del movimiento en inspirarse en la escena americana del *graffiti*. En el verano de 1971, durante una visita a Nueva York, Blek conoce en persona el movimiento que se está gestando en la ciudad en los inicios explosivos del *graffiti*. Esto le inspiró, aunque sería diez años más tarde, después de estudiar bellas artes, cuando se decidiría a probar en las calles de París con el *graffiti*, pero lo que hizo no acabó por convencerle, y descontento con el resultado, fue experimentando con el uso de imágenes y plantillas (Danysz, 2019).

Nos encontramos frente al verdadero pionero del *street art*, Blek le Rat. Es el artista que creó realmente un arte innovador, y fue el primero en realizar intervenciones en la calle con la misma estética, técnicas y objetivos que las obras actuales del *street art*. Nadie antes había utilizado las plantillas para plasmar mensajes diferentes o que no fueran consignas políticas. Hay que destacar que su obra no alcanzó una gran repercusión si la comparamos con la conseguida por otros autores posteriores como Fairey o Banksy. (Fernández, 2018, p.139)

El característico símbolo que utiliza Blek es la rata, igual que Banksy, llegando a convertirse en su insignia. Cuando el

artista comenzó a intervenir en las calles, pudo hacerlo libremente ya que en aquel momento lo que hacía era totalmente nuevo y no estaba estigmatizado. Aunque esto cambió con su primera detención en 1984, momento a partir del cual comenzaría a tener más cuidado a la hora de realizar sus piezas.

Con el tiempo, Blek fue inspirando a otros artistas a realizar intervenciones con la técnica del estencil. Blek afirma:

La plantilla funciona bien con el espray, te puedes preparar en tu taller. Cuando haces *graffiti* en la calle hay que actuar con rapidez y eficacia, y la imagen que deja la plantilla es impecable; la plantilla y el aerosol de pintura son una técnica perfecta para este tipo de expresión. Blek le Rat citado por Danysz (2019)

Las obras callejeras de Blek están inspiradas en personajes cotidianos y las coloca en el entorno en el que estos se mueven, exaltando la belleza y, también, cargadas de crítica social y política.

A pesar de sus innovadoras intervenciones en la escena parisina, el fenómeno artístico no fue asimilado y el artista cayó en el olvido durante muchos años, aunque esto cambió con la aparición de Banksy, quien reconoce haberse inspirado en Blek. El artista Blek le Rat resulta una figura clave en el desarrollo del artista Banksy y su obra. Ha sido pionero en el uso de la técnica del estencil en la escena parisina, utilizando las calles como lienzo y persiguiendo la democratización del arte, alejado de museos y galerías.

Según el propio Banksy, que resume la innovación y el ingenio de Blek le Rat: «Cada vez que pienso que pinté algo un poco original, me encuentro que Blek Le Rat lo hizo también, solamente que veinte años antes». (Olguin, 2017)

A día de hoy Blek le Rat, sigue en activo, al igual que los artistas Shepard Fairey y Space Invader.

Figura 23. Blek le Rat

Figura 24. Blek le Rat

Figura 25. Intervención de Blek le Rat como protesta contra la guerra.

Figura 26. Esténcil de las ratas de Blek le Rat

1.5.4. SHEPARD FAIREY

Frank Shepard Fairey, OBEY, es un artista urbano estadounidense pionero en la intervención callejera basada en la técnica de las pegatinas o *stickers*, bombardeando cada rincón de las ciudades con ellas.

Este joven nacido en Charleston (Carolina del Sur, EE.UU.) en 1970, fue una figura clave en el desarrollo del arte urbano tal como lo conocemos hoy en día. Se inició con el *graffiti*, pero sin estar muy metido en la cultura, y se movía en el *skateboard* y el *rock punk*, y fue, accidentalmente, en su empleo como vendedor en una tienda de *skates*, en el que realizaba diseños propios para camisetas, donde surgió la inspiración y todo comenzó.

«Una noche, cuando trabajaba en mis camisetas, un amigo que se aburría de mirarme quiso aprender cómo lo hacía. Yo busqué una imagen en el periódico para enseñarle la técnica de la serigrafía y encontré un artículo de sucesos con una foto de André Le Géant». La imagen, un retrato sucinto en blanco y negro, se convirtió de este modo en un gran tema de inspiración. Shepard Fairey citado por Danysz (2019, p.151)

Fairey se hizo famoso, principalmente, por bombardear las calles con sus características pegatinas del luchador André the Giant, y también propagaba por las ciudades, multitud de

enormes pósteres que situaba a la vista de los viandantes, con su particular mensaje «OBEY» («obedece»).

«Obedece» tenía la intención de inspirar curiosidad y provocar a las masas. Fairey pretendía que la gente se hiciera una pregunta sobre la relación con su entorno. Quería que las personas reaccionaran y buscaran un sentido. Primero pretendía buscar una respuesta en su pandilla de amigos con los que pintaba y practicaba *skateboard*. Pero cuando vio sus reacciones, pensó que insertando una imagen llamativa y ambigua en el espacio público podía crear un fenómeno sociológico. (Fernández, 2018, p.149)

Sus obras se caracterizan por llaman a la acción a la ciudadanía y tienen una estética de carácter revolucionario y con mensajes de crítica social y política. El artista denuncia, a través del uso de elementos inspirados en los códigos de la propaganda comunista y de la publicidad, las formas de adoctrinamiento a la sociedad, y sugiere a través de su obra, el desarrollo de un espíritu crítico individual (Danysz, 2019).

Reivindica el uso del espacio público como un lugar que debe albergar arte, al contrario de lo que sucede, siendo un espacio controlado por la presencia hegemónica de la publicidad, dirigida por las grandes corporaciones.

Shepard Fairey alcanzó un gran reconocimiento social con su campaña «Obey Giant», como se denominaba a su primera obra, en 1989, aunque no fue hasta 2008 cuando su notoriedad estalló, con la realización de unos carteles con la imagen de Obama y la palabra «HOPE» («esperanza»), como apoyo a su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. Desde este momento, Fairey es considerado como un artista de culto dentro del movimiento *underground*⁵ estadounidense (Gràffica, 2018).

Con su obra y la repercusión que ha causado, no cabe duda de que estamos ante una figura clave en el desarrollo del arte urbano que conocemos en la actualidad.

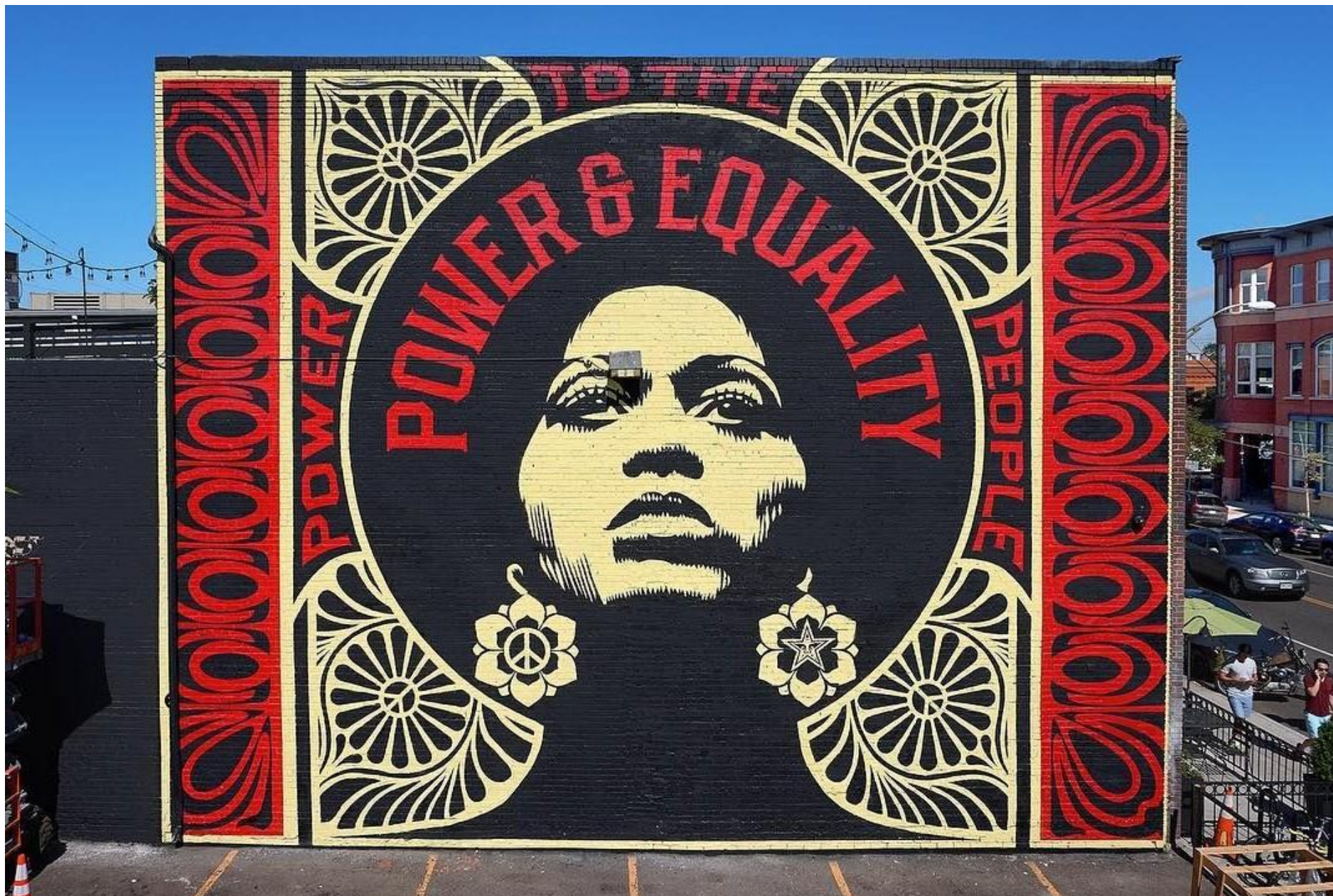

Figura 27. Posters Obey.

⁵ Designa los movimientos contraculturales alternativos, contrarios, o ajenos a la cultura oficial, y suele aplicarse a artistas que no están patrocinados por las empresas que explotan el arte y, generalmente, no quieren estarlo.

Figura 28. Shepard Fairey.

1.5.5. SPACE INVADER

Space Invader es el seudónimo de un artista urbano cuya identidad se desconoce, y es también considerado como uno de los precursores del movimiento. Se sabe que nació en Francia en 1969, y empezó a colocar sus famosos mosaicos en su ciudad natal, París, en los años 90.

Inspirado por su devoción al píxel, fue propagando unos mosaicos hechos de cerámica por distintas ciudades de todo el mundo.

Su nombre artístico procede del videojuego *Space Invaders*. El artista citado por Danysz (2019) afirma: "Conservé el nombre del juego como alias, porque es una definición perfecta de mi trabajo. Yo soy un invasor del espacio".

Sus eficaces intervenciones callejeras no sufren de los estragos que causan el clima y el paso del tiempo, pues son pegadas con cemento en lugares inalcanzables de las ciudades, lo que consigue que sus obras gocen de una vida más larga.

Hablamos de una de las intervenciones de arte urbano más originales jamás vista, un estilo único y pionero.

El artista define el propósito de su proyecto como una liberación del arte, escapando de museos u otras instituciones y también como una liberación de los space invaders, para

que escapen de las pantallas de los videojuegos, llevándolos al mundo físico.

Invader llegó a la conclusión de que los azulejos eran el material perfecto para colocar directamente en las paredes, y empezó a desplegar sus space invaders por ciudades de todo el mundo. Aunque, además de estos, el artista realiza mosaicos de diferente temática en muchas de sus intervenciones, en las que el azulejo es siempre la clave para su identificación.

Otro original dato sobre la obra artística de Space Invader es la indexación y documentación fotográfica que realiza de sus mosaicos, elaborando incluso mapas, para señalar con exactitud dónde se encuentran sus piezas y añade puntos a cada uno de ellas como en el videojuego, dependiendo del éxito que tengan (Danysz, 2019).

Es un artista que piensa cuidadosamente el espacio en el que instalará sus mosaicos, no colocándolos nunca al azar. Reflexiona detenidamente ese aspecto tan importante para los artistas urbanos en general, el contexto.

En el mundo del arte urbano, llamar la atención no es tarea fácil, y Space Invader ha conseguido obtener reconocimiento internacional. Hablamos de un artista urbano de la talla del aún más enigmático artista, Banksy.

The background is an abstract, vibrant composition of swirling colors including red, orange, yellow, green, blue, and purple. The colors are blended and layered, creating a sense of movement and depth. A white rectangular border frames the central text.

CAPÍTULO II
CRÍTICA SOCIAL Y
REIVINDICACIÓN
EN EL ARTE URBANO

2.1. EL ARTE URBANO NOS HACE REFLEXIONAR

El arte urbano es el lenguaje que nuestra sociedad utiliza para establecer un dinámico diálogo visual con nosotros, los espectadores. Con la intención de mostrarnos otras perspectivas, hacernos abrir los ojos, de sorprendernos, de retornos o hacernos reflexionar, el arte urbano suele tener un contenido subversivo tomando como referencia la realidad del mundo, reflejando la tensión social imperante de un momento o un contexto político-social, recordando un acontecimiento histórico o denunciando una situación. (Allende, 2017)

El arte urbano surge como un medio para expresar, transmitir sentimientos y creencias sociales y culturales. Los fines que persiguen los artistas a través de sus obras son muy variados, igual que las temáticas elegidas, siempre buscando provocar y persuadir a la sociedad, llamar su atención. A través de sus obras, los artistas invitan a la lucha social, hacen crítica, reivindican o incitan a la reflexión sobre una gran diversidad de temas como, la política, las grandes corporaciones, la tecnología, el consumismo, la contaminación medioambiental, aspectos del ser humano imperantes en la actualidad como la hipocresía o el egocentrismo, guerras, el maltrato hacia la mujer...

Sus intervenciones artísticas les permiten establecer una conexión con la sociedad, entablar un diálogo, alentando a la participación ciudadana, y buscando provocar un cambio.

Según el artista Wild Drawing citado por Street Art Utopia, el arte urbano "es la nueva ola en el arte contemporáneo, tiene un poder único y está disponible para todos. Para mí, es un diálogo dinámico que tengo con las personas a través de mi arte".

El arte urbano permite saciar la necesidad de expresarse de una sociedad que siente disconformidad ante las desigualdades e injusticias que la afligen, transformando el paisaje urbano en un verdadero museo, cuyas obras embellecen, sorprenden y tienen la capacidad de remover consciencias y fortalecer los lazos entre los habitantes.

La intencionalidad crítica y reivindicativa y el deseo de cambio de esta disciplina artística, hace que esta sea comparada por algunos con el dadaísmo, una vanguardia artística que surgió con la intención de destruir los sistemas establecidos en el mundo del arte, una forma de vida que rechaza todo esquema anterior, pues:

Los dadaístas promueven un cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción, defienden el caos frente al orden y la imperfección frente a la perfección, esto mismo es realizado por los artistas callejeros. (Villalba, 2011)

Los artistas se valen de su ingenio para llegar a cada uno de nosotros y hacernos reflexionar, lanzan un mensaje, ya sea para hacernos sonreír o para horrorizarnos por la brutalidad. Sufren la criminalización de sus creaciones en el patrimonio público, aunque, a pesar de ello, no son pocos los muros y superficies que intervienen con sus obras artísticas, aunque sea de forma ilegal, al margen de lo establecido, buscando causar impacto y lograr cambios positivos en la sociedad y por consiguiente en el entorno que nos rodea, para que seamos partícipes de un mundo más próspero.

Son muchos los artistas que a través de sus obras provocan polémica y revuelo. El más conocido, Banksy, es considerado como el máximo exponente en realizar crítica con sus intervenciones. Otros artistas mencionados anteriormente, como Jean-Michel Basquiat y Keith Haring, plasmaron su crítica hacia cuestiones como el racismo y la homofobia en las calles de Nueva York. Blek le rat, pionero en el uso del estencil, es otro claro ejemplo de artista urbano que realiza crítica social a través de sus obras. También Shepard Fairey es muy conocido por su activismo, por expresar en sus obras la disconformidad hacia cuestiones medioambientales, su preocupación por la violación de los derechos humanos, o por su apoyo a personajes públicos en situaciones de injusticia (Artetrama, 2016).

Además de las intervenciones de estos artistas urbanos, como los más conocidos, que hacen crítica y reivindicación a través del arte que crean, a continuación, presentamos una recopilación de obras de diferentes artistas, lo que permitirá tener un mayor conocimiento de la gran diversidad que existe

en el arte urbano. La intención de estos artistas es que, a través de sus manifestaciones artísticas, abramos los ojos hacia una realidad por todos conocida, o no, para que reflexionemos sobre ella y sobre nosotros mismos.

2.2. RECOPIACIÓN DE OBRAS

Figura 32

Autor: WILD DRAWING
Lugar: Exterior en Atenas, Grecia
Año: 2015

Wild Drawing es un artista callejero balinés especializado en proyectos murales, que realiza con pintura en aerosol y también brocha y que se encuentran repartidos por Asia, Europa y América. Obras monumentales como medio que permite a WD compartir sus pensamientos y comunicarse con un gran número de personas. El artista pretende a través de sus trabajos realistas, incluso hiperrealistas a veces, que las personas reflexionen acerca del mundo que les rodea, cubriendo temas tanto políticos, como económicos y sociales o sobre la naturaleza, entre otros. Wild Drawing dedica este mural titulado «*No land for the poor*» a los pobres y a las personas sin hogar, tanto en Grecia como en todo el mundo. Está inspirada en la crisis que sufrió la Eurozona y el impacto que tuvo especialmente en la población griega.

Figura 33

Autora: SWOON
Lugar: Exterior en Yerba, Túnez
Año: 2014

Swoon es una artista humanitaria y activista que crea arte callejero, normalmente en edificios abandonados, en el que suele retratar cuerpos y rostros de personas. La artista Swoon siente la necesidad de viajar con su arte para transmitir un mensaje de paz a través de los proyectos en los que participa, por lo que realiza sus intervenciones artísticas, generalmente, durante los viajes en los que lleva a cabo distintos proyectos humanitarios, con los que pretende aportar su granito de arena para mejorar el mundo y que los habitantes del lugar estén contentos con el entorno, tanto funcional como estéticamente. En este caso, esta intervención artística en Yerba, forma parte del proyecto Djerbahood, en el que artistas de diferentes nacionalidades crearon hasta 250 pinturas murales para hacer del entorno, que mejoró notablemente, un museo de arte callejero al aire libre.

Figura 34

Autor: C215

Lugar: Exterior en Mbour, Senegal

Año: 2013

C215 es un artista urbano francés que proyecta sus creaciones sobre distintas superficies en la calle, haciendo uso de plantillas y pintura en aerosol normalmente, y suelen consistir en retratos en primer plano de personas del lugar. Su objetivo es conectar con el lado más humano, y sus obras representan, principalmente, a mendigos, refugiados, niños de la calle o ancianos. Su motivación es querer causar impacto llamando la atención sobre aquellos que son ocultos y olvidados por la sociedad. También es habitual en él realizar obras sobre enamorados, que reflejan afecto y pasión. Influidor por artistas como Caravaggio o Ernest Pignon Ernest, C215 es una de las figuras más importantes del panorama artístico callejero francés, y sus obras se encuentran repartidas por ciudades de todo el mundo como Londres, París, Roma, Lisboa, Milán, Oslo, Nueva Delhi...

Figura 35

Autora: SHAMSIA HASSANI
Lugar: Exterior en Kabul, Afganistán
Año: 2013

La artista Shamsia Hassani es una de las pioneras del arte urbano en Kabul, llenando de color sus calles, una tarea nada fácil, ya que es increpada por la actividad artística que realiza, que algunos consideran no permitida en el islam, además de hacer sus intervenciones en lugares abandonados donde puede haber minas o bombas. Los ejes principales de sus creaciones giran en torno a la justicia, la paz, la equidad, el poder y la lucha de los derechos de la mujer. La mujer es siempre la protagonista de sus intervenciones, vestidas con burka y sin poder hablar, pero con ambición y ganas de lograr objetivos, son imágenes que hablan de libertad en una sociedad que las oprime. De esta forma Hassani empodera a las mujeres e intenta ocultar los destrozos de la guerra que ha azotado Afganistán.

Figura 36

Autor: BOA MISTURA
Lugar: Exterior en São Paulo, Brasil
Año: 2012

Boa Mistura es un equipo multidisciplinar formado por cinco artistas comprometidos con el espacio público y dedicados al arte urbano reivindicativo, que llevan por todo el mundo. Su objetivo es transformar las calles e interactuar con las personas, creando vínculos a través de mensajes positivos en diferentes lenguas y culturas. Entienden el arte como una herramienta de mejora, de cambio, mediante el que intentan poner el foco en los diferentes problemas o situaciones en las que se centran sus proyectos sociales, como en este caso, el proyecto Luz Nas Vuelas, en el que utilizan el entorno de las favelas de Vila Brasilândia para escribir las palabras «BELEZA», «FIRMEZA», «AMOR», «DOÇURA» y «ORGULHO», haciendo uso de colores muy vivos, característico del equipo Boa Mistura. Estas palabras representan lo que para ellos son el mejor retrato de la favela una de tantas que se encuentran en la periferia de São Paulo, ocultas tras los rascacielos.

Autor: JR
Lugar: Exterior, frontera de Tecate,
México con Estados Unidos
Año: 2017

Figura 37

JR es un artista urbano que toma fotos retratando a personas que habitan los lugares que visita, las aumenta y las pega en cualquier superficie a su alcance, edificios, trenes, puentes, túneles... Su práctica artística omnipresente le lleva a pegar sus imágenes por infinidad de sitios, para atraer la mirada del público hacia aquellas personas y problemáticas que pasan inadvertidas, una singular intervención que no deja a nadie indiferente. En este caso, JR creó esta gigantesca instalación en la valla fronteriza de la ciudad Tecate, México, con Estados Unidos, en la que se ve a un niño, Kikito, que vive en Tecate muy cerca de la valla fronteriza. El último día que la intervención de JR permanecería en el lugar, el artista organizó un picnic en una mesa sobre la que estampó una de sus icónicas imágenes de ojos, poniendo la mirada sobre el muro de la frontera de México, y lanzando un mensaje de unidad transfronteriza. Un momento en el que personas tanto de un lado como de otro compartieron comida y bebida durante un tiempo en el que la división no existió.

Figura 38

Figura 39

Autor: OKUDA SAN MIGUEL
Lugar: Exterior en Toronto, Estados Unidos
Año: 2018

El artista Okuda San Miguel, es un pintor, escultor y diseñador español especializado en arte urbano. Sus grandes intervenciones se caracterizan por la policromía y la geometría, creando un auténtico universo paralelo de surrealismo pop, una iconografía única que habla de las contradicciones entre modernidad y tradición. Las obras del artista fomentan una clara reflexión para el conjunto de la sociedad sobre temas como el existencialismo, el universo, el significado de la vida, la falsa libertad de la sociedad, la relación de la modernidad y nuestras raíces...En este caso, se trata de un mural inspirado en las comunidades aborígenes locales, y celebra con su trabajo la diversidad y la naturaleza, recibiendo este mural el nombre de «Equilibrio», y nace de la asociación del artista con la iniciativa caritativa Steps Initiative, Okuda es uno de los grandes nombres del arte urbano actual, y sus obras pueden verse por todo el mundo, todo el continente europeo, Estados Unidos, Japón, Brasil, México, Mozambique, India...

Autor: BLU
Lugar: Exterior en Lisboa, Portugal
Año: 2010

Las intervenciones callejeras del artista italiano Blu pueden verse por ciudades de todo el mundo y su estilo es fácilmente reconocible. Su obra ha ido adquiriendo un gran reconocimiento desde que comenzara su andadura, y el artista siempre trata temáticas como las desigualdades e injusticias sociales, el capitalismo y el consumismo, la explotación laboral, la corrupción, etc., mostrándonos situaciones que ponen en detrimento a la humanidad. En 2010 intervino toda la fachada de un edificio en colaboración con los artistas brasileños Os Gemeos, con motivo del *Crono Festival* de Lisboa, en el que representa a una figura trajeada con una corona en su cabeza, donde aparecen los logotipos de las compañías petroleras más ricas del planeta, que está absorbiendo con una pajita al mundo, como representación del impacto del ser humano en el medio ambiente. Por su parte Os Gemeos, representan a uno de sus característicos personajes amarillos, que sostiene a una persona, también hecha por Blu, como tirachinas hacia la figura trajeada del mismo artista.

Figura 40

Figura 41

Figura 42

Autor: PEJAC
Lugar: Interior en Salamanca, España
Año: 2013

Pejac es un artista urbano español, extremadamente polivalente que regala su arte por todo el mundo, realizando sus intervenciones tanto en galerías como en la calle, y cuyas obras son normalmente en blanco y negro, con un fondo de crítica social y haciendo uso de la ironía y la ilusión óptica, que caracterizan especialmente al artista, para el que el minimalismo es el vehículo ideal para lanzar su mensaje. Pejac considera el arte urbano como una forma de protesta y algunas de sus fuentes de inspiración, que hacen único a su estilo, son la poesía y el surrealismo. Este mural que recibe el nombre «La naturaleza humana» fue realizado sobre pared con pintura acrílica en interior, y alude de forma crítica a cómo el ser humano está acabando con sus propias raíces, su propia naturaleza.

Figura 43

Autor: VHILS
Lugar: Exterior en París, Francia
Año: 2013

Vhils es un artista callejero portugués que se caracteriza por emplear en sus obras la técnica del raspado en la superficie, un estilo totalmente innovador y único, que le posiciona como uno de los mejores artistas urbanos de los últimos tiempos. Ha tallado sus conmovedores retratos en las paredes de las ciudades de todo el mundo, paredes que para él reflejan la historia y el paso del tiempo en la acumulación de capas. El artista hace un símil con las personas, pues la acumulación de experiencias contribuye a hacernos quiénes somos, una fusión de capas. Al tallar en las paredes, intenta combinar estas ideas con la intención de humanizar el espacio urbano, y también hace una crítica a la historia de su país, que ha sufrido un rápido proceso de urbanización en el que lo antiguo ha quedado totalmente sepultado; además, el artista busca, a través una especie de poesía visual, resaltar a la gente común, contrastando con la glamurosidad de las imágenes que se muestran en los medios de comunicación y la publicidad que nos acosa a diario. Vhils profundiza en las emociones humanas y en la vida urbana actual, que se desarrolla en un entorno de saturación y asfixia.

The background is an abstract, vibrant composition of swirling colors including red, orange, yellow, green, blue, and purple, creating a sense of movement and depth. A white rectangular box is centered on the image, containing the chapter title in white, bold, sans-serif capital letters.

CAPÍTULO III

EL EFECTO BANKSY

3.1. EL MISTERIOSO ARTISTA DEL ESTÉNCIL

Banksy es, sin duda, el artista urbano más famoso, representativo, mediático, influyente y enigmático del movimiento en la actualidad. A pesar de su anonimato, ferozmente protegido, el seudónimo del artista es conocido en todo el mundo, por el que su obra se extiende a lo largo y ancho.

Según Fernández (2018), Banksy "es un poeta contemporáneo que transforma las palabras e imágenes, en obras que invitan a participar en un discurso crítico. Nunca antes un artista había llegado a interactuar de una forma tan contundente con la ciudad y sus habitantes".

Existen infinidad de teorías sobre quién es Banksy, y aunque poco se sabe de él, se cree que nació en 1974 en Reino Unido, más concretamente en Bristol, debido a la localización del grueso de sus primeras obras. Para el artista, mantener su anonimato es primordial, principalmente por la ilegalidad de sus intervenciones, y las consecuencias legales que tendría si su identidad fuera revelada.

Aunque el anonimato, generalmente, es un factor importante para que los artistas infractores del arte callejero puedan llevar a cabo sus intervenciones, disfrutando de la adrenalina y el placer del delito, para artistas consagrados

como Banksy o Space Invader es algo más, el anonimato reivindicado es una parte esencial de su identidad como artistas. Para Banksy resulta más interesante ser reconocido no física sino artísticamente (Danysz, 2019). El anonimato proporciona a Banksy un halo misterioso que dota de mayor atractivo a su obra, y al no poder asociarla a un rostro, hace que nos preguntemos constantemente ¿quién es Banksy?, ¿quién está detrás de estas obras? o ¿es más importante la obra o el artista que la realiza?

Las obras de Banksy tienen un fondo de reivindicación y crítica social, política y cultural. Mediante la burla, Banksy intenta despertar conciencias, hacer reflexionar a la sociedad y provocar acción frente a las injusticias y la decadencia de una sociedad contemporánea inmersa en el consumismo y la individualidad, haciendo uso de una gran lucidez y su característico humor irónico.

Banksy comenzó su andadura artística como grafitero en los años 80, en pleno *boom* del *graffiti*, y tal como cuenta en su libro *Wall and Piece*, hubo un acontecimiento que supuso en él un importante punto de inflexión que le hizo actuar de forma diferente, lo que le llevaría a su actual y magistral uso de la plantilla. Fue en la década de los 90 cuando su popularidad aumentó.

Cuando tenía dieciocho años, pasé una noche tratando de pintar 'LATE AGAIN' con *bubble letters* en un tren de pasajeros. De repente, la policía apareció y salí corriendo, pero me arañé con las espinas de un arbusto. El resto de mis compañeros llegaron al coche y

desaparecieron, así que pasé más de una hora escondido debajo de un camión con aceite de motor goteando sobre mí. Mientras estaba allí escuchando a los policías me di cuenta de que tenía que reducir el tiempo de mis pinturas o renunciar por completo a ello. Fue entonces cuando mirando el tanque de combustible del camión, vi unas letras pintadas con una plantilla. Me di cuenta de que podía copiar ese mismo estilo con letras mucho más grandes. (Banksy, 2006)

En sus inicios con el estencil, Banksy comenzó a llenar las calles de Bristol con sus características ratas, como medio de burla hacia el sistema. Algunas de sus influencias más notorias son la banda de *punk* Crass o el *culture jamming*⁶, aunque la verdadera influencia para Banksy fue el artista Blek le Rat, pionero en el uso de la técnica del estencil como medio para expresar crítica y denuncia (Cué, 2014).

Además de ser el artista más representativo del arte urbano en la actualidad, Banksy es también el mejor reflejo de la inclusión del arte callejero en museos y galerías, instituciones artísticas que, en su mayoría hasta el momento, habían rechazado por completo tener algún tipo de relación con estas intervenciones artísticas.

Banksy no sólo es artista callejero, es también activista, ha realizado documentales, publicado libros y ha organizado

exposiciones en galerías de todo el mundo. Su provocadora exposición *Barely Legal* de 2006 en Los Ángeles supuso un gran impulso en su notoriedad, y también un importante cambio en el interés del mundo del arte por el arte callejero, lo que hizo que al poco tiempo el trabajo de los artistas urbanos subiera a unos precios nunca antes imaginados. Como aparece en su famoso documental *Exit Through The Gift Shop*: “El arte urbano se había convertido en un mercado de lujo. Ahora, ningún coleccionista de arte contemporáneo que se precie estaría completo sin un Banksy”.

Su documental *Exit Through the Gift Shop* está protagonizado por Thierry Guetta, más conocido como Mr. Brainwash, artista callejero que llegó a la fama gracias a Banksy. El documental tuvo tan buena aceptación por parte de la crítica que fue nominado al Oscar a mejor película documental en 2011.

Todo lo que rodea al artista Banksy, es causa de controversia y polémica. En 2018, su obra *Girl With a Balloon* fue subastada en la sede del grupo Sotheby's. Cuando esto sucedió, en el marco donde se encontraba la obra, se activó un mecanismo y se autodestruyó parcialmente, mediante una trituradora de papel mecánica que Banksy había instalado previamente en el interior del marco. De esta forma, el artista, que decidió deliberadamente acabar con la obra, critica el capitalismo y el cinismo de la sociedad, pero, por el contrario,

⁶ *Culture jamming* es un movimiento que critica la cultura consumista, y se basa en la adulteración de soportes publicitarios con el objetivo de fomentar el pensamiento individual de los ciudadanos, y no la mentalidad de rebaño.

su destrucción acabó otorgando aún más valor, si cabe, a la obra, que se convirtió en objeto de especulación sobrepasando el millón de libras.

Según el periodista francés Jean-Marc Vittori:

El acto de Banksy que ha querido mostrar que el mundo se autodestruye, ha mostrado en realidad todavía más: ha mostrado que el capitalismo es capaz de revalorizar hasta el infinito esta destrucción. El mundo está así, lo sabemos, amenazado por el cambio climático, pero este cambio climático es en sí mismo una manera de ganar todavía más. Se encontrarán por tanto maneras de hacer de esta destrucción una fuente de valor. Vittori citado por Godin (2018)

Sin duda, hablamos de uno de los acontecimientos que más polémica ha generado y del que surgen grandes debates que dan lugar a opiniones de todo tipo. Godin (2018) afirma: "este acto desveló el avance ciego hacia un sistema capaz de alimentarse de todo y nada, que convierte a la humanidad en prisionera".

Cabe destacar también, uno de los eventos más mediáticos y multitudinarios que ha organizado el artista, se trata de la inauguración en 2015 de un parque de atracciones «no apto para niños», según el propio Banksy, en Somerset, Inglaterra, bautizado con el nombre Dismaland, que permaneció abierto al público durante seis semanas, en las que recibió millones de visitas. Este evento, que reunió obras

de más de 50 artistas diferentes, fue una burla a Disneyland, como refleja el nombre, que juega con la palabra inglesa *dismal*, cuya traducción es deprimente. Las atracciones del parque criticaban directamente cuestiones como el consumismo, los bancos, las políticas migratorias y el maltrato animal, entre otras. Tras su cierre, todos los materiales e instalaciones fueron donados con el objetivo de construir refugios en Calais (Francia), para inmigrantes procedentes de Siria, Libia y Eritrea (Ostos Reina, 2016).

Otra de sus notables intervenciones consistió en la colocación de obras en algunos de los museos más prestigiosos del mundo, como el de Historia Natural de Londres, o el MOMA de Nueva York, entre otros muchos, (Cué, 2014). Ataviado con vestimenta que impidiera su reconocimiento, y armado con su obra y pegamento extra fuerte actuaba rápida y clandestinamente colocando sus cuadros en el interior de los museos.

Su arte se hace omnipresente, el artista participó incluso en la ilustración de los créditos de apertura en un episodio de la famosa serie de animación estadounidense, Los Simpsons.

Banksy tiene tantos amantes como detractores, y es que, son muchos los artistas callejeros y demás ciudadanos que ven el desarrollo de sus actos como una clara muestra de haberse vendido al sistema capitalista, tan criticado por él. También hay quienes consideran sus obras un plagio del artista francés Blek le Rat, e incluso su activismo es puesto en duda, al haber pintado sobre animales vivos como vacas o elefantes.

Lo que está claro es, que el polifacético Banksy ha sido una gran influencia en la democratización del arte urbano, otorgándole una visión más positiva y alejando el vandalismo de la popular concepción del arte callejero. El magnetismo y la repercusión que causa su obra, hacen que se hable de un auténtico fenómeno, el efecto Banksy. Estamos ante el artista urbano que ha realizado las intervenciones más llamativas y mediáticas de todo el mundo, y cuya identidad sigue siendo uno de los mayores enigmas.

En el siguiente apartado, mostramos una selección de obras del famoso plantillista Banksy, donde la crítica y la reivindicación son protagonistas.

3.2. RECOPILACIÓN DE OBRAS

“Sometimes I feel so sick at the state of the world I can't even finish my second apple pie”

Banksy

Figura 44

Lugar: Jerusalén, Israel
Año: 2005

Figura 45

Lugar: Manchester, Reino Unido
Año: 2002

Figura 46

Lugar: Waterloo, Reino Unido
Año: 2008

Figura 47

Lugar: Los Ángeles, Estados Unidos
Año: 2010

Figura 48

Lugar: Los Ángeles, Estados Unidos
Año: 2008

Figura 49

Lugar: Franja de Gaza, Palestina
Año: 2014

Figura 50

Lugar: Londres, Reino Unido
Año: 2009

Figura 51

Lugar: Bristol, Reino Unido
Año: 2014

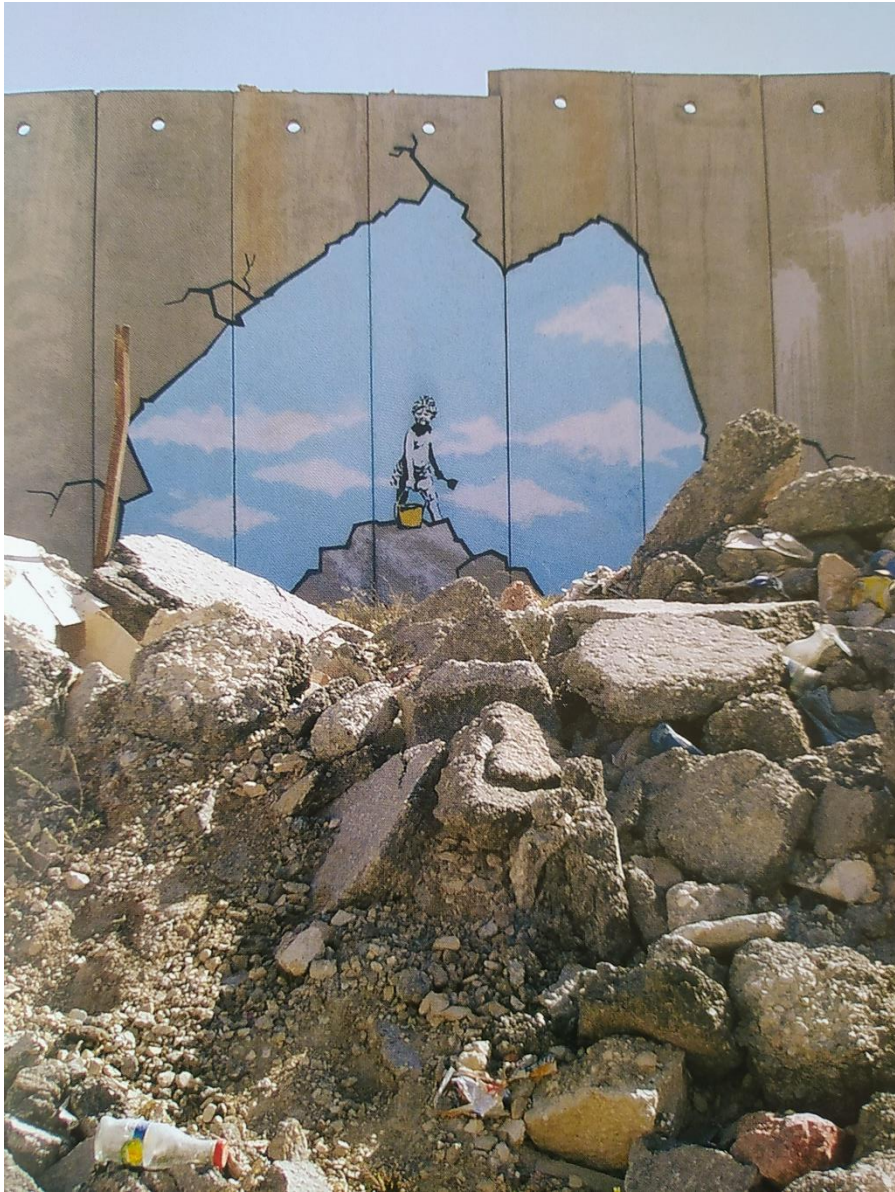

Figura 52

Lugar: Ramala, Cisjordania
Año: 2005

Figura 53

Lugar: Belén, Cisjordania
Año: 2005

Figura 54

Lugar: Londres, Reino Unido
Año: 2011

“We can’t do anything to change the world until capitalism crumbles. In the meantime we should all go shopping to console ourselves”

Banksy

CONCLUSIONES

Personalmente, creo que, en la actualidad, el arte urbano goza de un mayor reconocimiento y valoración por parte de la sociedad, aunque aún insuficiente. Hablamos de una herramienta de expresión que a día de hoy aporta un valor añadido incalculable a las ciudades y a sus habitantes.

Se trata de un movimiento artístico con la enorme capacidad de vincular al mismo tiempo a infinidad de personas en todo el mundo, un movimiento que logra hacer visible las inquietudes y los problemas de la sociedad actual, que embellece y transforma nuestras calles, poniendo el arte al alcance de todos, y que busca persuadir a cada persona que quede expuesta ante él, persuadir para conseguir una sociedad más activa, más reflexiva, más crítica, más reivindicativa, en definitiva, más consciente de las diferentes realidades e injusticias que suceden en el mismo mundo en el que todos vivimos.

Aún existe un gran desconocimiento sobre el arte callejero y sobre las motivaciones que llevan al artista a manifestarse, lo que supone un gran aliado para la proliferación de prejuicios y estereotipos, y que también provoca que no se valore lo suficiente el trabajo que hay detrás de cada intervención, tanto como se debería.

Investigar los orígenes del arte callejero es una increíble aventura, y supone un gran aprendizaje sobre aspectos de nuestra propia naturaleza y nuestra necesidad de expresarnos artísticamente en el entorno que nos rodea, ya desde los inicios más primitivos del ser humano.

Nutrido por la actualidad más inmediata, el arte callejero, es un medio de comunicación altamente efectivo, pues el ciudadano recibe el mensaje directamente y sin adulteración. Se ha convertido en un auténtico fenómeno global, y factores como el desarrollo de nuevas tecnologías, la aparición de Internet y las redes sociales, han sido detonantes de este hecho, ayudando a su expansión, y un mayor entendimiento del mismo.

El conocido como «efecto Banksy» también resulta un factor importante en el desarrollo del movimiento. Banksy es un auténtico fenómeno en el mundo del arte urbano, cuya repercusión mediática ha favorecido en grandes cuotas la notoriedad del arte callejero, y se trata de una figura clave en la concepción más favorable que la sociedad tiene a día de hoy sobre este tipo de arte en el espacio público.

Es un movimiento vivo, cambiante e innovador y sus objetivos evolucionan constantemente. A pesar de su histórico empleo como forma de denuncia, es también una realidad que son muchos los artistas que ya no utilizan el arte urbano como herramienta de denuncia social, sino más bien con objetivos meramente estéticos y comerciales, buscando el beneficio económico prioritariamente, lo que puede entenderse como una perversión a su esencia.

El arte urbano ya es expuesto en museos y galerías de todo el mundo, aunque se trate de una cuestión espinosa, ambivalente, y en detrimento del carácter efímero propio de las intervenciones artísticas urbanas. En mi opinión, considero que no es excluyente, pudiendo ser un acto complementario

a la intervención callejera, más allá de que se esté de acuerdo o no. Tanto por esta cuestión como por otras ya mencionadas anteriormente, se trata de un movimiento que, indudablemente, debe formar parte de la historia del arte.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

Banksy (2006). *Wall and Piece*. Londres, Reino Unido: Century.

Danysz, M. (2019). *Arte Urbano. Una Antología Ilustrada*. Barcelona, España: Promopress.

TFG'S Y TESIS

Abarca Sanchís, F. J. (2010). *El postgraffiti, su escenario y sus raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad* (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, España.

Fernández Herrero, E. (2018). *Origen, evolución y auge del arte urbano. El fenómeno Banksy y otros artistas urbanos* (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, España.

Grau Medio, V. (2018). *Tatuaje y Graffiti: La simbiosis*. (Trabajo Fin de Grado). Universitat Politècnica de València, España.

Lorenzo Oliver, J. (2016). *Gatos*. (Trabajo Fin de Grado). Universitat Politècnica de València, España.

Ostos Reina, E. (2016). *Una ruta alternativa en Bristol: el graffiti*. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Sevilla, España.

Ozanne, E. (2014). *Vandalismo de hoy, Patrimonio del mañana: análisis y propuesta de documentación, defensa y difusión del Graffiti*. (Trabajo Fin de Grado) Universidad de Sevilla, España.

VÍDEOS Y DOCUMENTALES

Burn Spain. (2015). *Burn the Walls*. [Archivo de vídeo]. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=c_qrlom-jlQ&t=1613s

Chalfant H., Habib L., Silver T. (productores) y Silver T. (director) (1983). *Style Wars*. [Documental]. Estados Unidos: Public Art Films.

Cihlar, G., Cihlar N. (productores) y Pray, D. (director). (2005). *Infamy*. [Documental]. Estados Unidos: 1171 Production Group.

Cushing H., D'Cruz J., Gay-Rees J. (productores). Banksy (director). (2010). *Exit Through the Gift Shop*. [Documental]. Reino Unido, Estados Unidos: Paranoid Pictures.

Martínez Ruiz, J., Hernández Alcaraz, D. (productores) y Hernández Alcaraz, D. (director). (2016). *I love med* [Documental]. España: Daristoteles.

Nikolic, N., Polycarpou, P., Tarry, M. (productores) y Colin D. (director). (2017). *Saving Banksy*. [Documental]. Estados Unidos: 2:32 AM Projects.

Sánchez Garro, A. (director). (2012). *La piel de los muros*. [Documental]. España: Zizunetea.

Segaz L. (2014). *El color cuestionado*. [Archivo de vídeo]. Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=idAfrUaJYI>

Todo Noticias. (2017). *La cueva de las manos*. [Archivo de vídeo]. Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=3EfcDhzGWLW>

Wares T., Reiss J., Levy-Hinte J., Christensen K. (productores) y Jon Reiss (director). (2007). *Bomb It*. [Documental]. Estados Unidos: Antidote Films.

PÁGINAS WEB

Abarca, J. (2008). *Blek le Rat*. Recuperado de:
<https://urbanario.es/articulo/blek-le-rat/>

Abarca, J. (2008). *Keith Haring*. Recuperado de:
<https://urbanario.es/articulo/keith-haring/>

Artetrama (2016). *Street Art, mucho más que graffiti*. Recuperado de:

<https://www.artetrama.com/blogs/news/street-art-much-more-than-graffiti>

Astorga, E. (2015). *Boa Mistura, artistas urbanos que arrancan emociones*. Recuperado de:
<https://moovemag.com/2015/09/boa-mistura-artistas-urbanos-que-arrancan-emociones/>

Bárcena, E. (2015). *Pejac: «El arte urbano es una forma de protesta, no es algo decorativo»*. Recuperado de:
<https://www.abc.es/cultura/arte/20150817/abci-pejac-entrevista-201508162113.html>

Boa Mistura. (2012). *LUZ NAS VIELAS*. Recuperado de:
<http://www.boamistura.com/#/project/luz-nas-vielas-2>

Calvo Santos, M. (2016). *Jean-Michel Basquiat*. Recuperado de: <https://historia-arte.com/artistas/jean-michel-basquiat>

Calvo Santos, M. (2016). *Keith Haring*. Recuperado de:
<https://historiaarte.com/artistas/keith-haring>

Cinco Noticias. (2019). *El grafitero Banksy: biografía, obra y misterios del artista callejero más famoso del mundo*. Recuperado de: <https://www.cinconoticias.com/grafitero-banksy-biografia-obra-misterios/>

Cué, E. (2014). *Banksy: biografía, vídeos y mejores obras*. Recuperado de:
<https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/291-banksy-biografia-obras-y-exposiciones>

Cultura Inquieta (2016). *Dismaland: el macabro parque de atracciones creado por Banksy*. Recuperado de: <https://culturainquieta.com/es/arte/street-art/item/10199-dismaland-el-macabro-parque-de-atracciones-creado-por-banksy.html>

Dea K. (2016). *Biography of Wd Aka Wild Drawing*. Recuperado de: <https://www.widewalls.ch/artist/wd-aka-wild-drawing/>

Dos Santos Cordeiro Oliveira, J. R. (2016). *La influencia del arte urbano en la sociedad: una metamorfosis en los espacios públicos*. Recuperado de: <http://revista925taxco.fad.unam.mx/index.php/2016/05/05/la-influencia-del-arte-urbano-en-la-sociedad-una-metamorfosis-en-los-espacios-publicos/>

Diario Axarquía Málaga (2018). *Invader, el artista francés de arte urbano presente en más de 30 países*. Recuperado de: <https://www.diarioaxarquia.com/noticias/nacional/2018/06/08/invader-el-artista-frances-de-arte-urbano-presente-en-mas-de-30-paises>

El Universal (2019). *Banksy, la leyenda del Street Art*. Recuperado de: <https://www.eluniversal.com.mx/cultura/artes-visuales/banksy-la-leyenda-del-street-art>

Fresneda, C. (2017). *El 'boom' de Basquiat*. Recuperado de: <https://www.elmundo.es/cultura/2017/09/21/59c3b298268e3e06398b4790.html>

Godin, R. (2018). *Banksy o la paradoja de la crítica al capitalismo*. Recuperado de: https://www.infolibre.es/noticias/cultura/2018/10/15/banksy_p-aradoja_critica_capitalismo_87736_1026.html

Gràffica (2018). *'Obey Giant: El arte de Shepard Fairey', la historia del autor del icónico póster HOPE de apoyo a Obama*. Recuperado de: <https://grafica.info/obey-giant-el-arte-de-shepard-fairey-la-historia-del-autor-del-icónico-poster-hope-de-apoyo-a-obama/>

Huacuz, F. (2020). *Blu, el Street art contra la globalización y el capitalismo*. Recuperado de: <https://www.allcitycanvas.com/blu-el-street-art-contra-la-globalizacion-y-el-capitalismo>

JR (2017). *Gigantes, Kikito*. Recuperado de: <http://www.jr-art.net/projects/giants-border-mexico>

Kaosystem. *Okuda San Miguel*. Recuperado de: <https://www.kaosystem.com/graffitis/graffiteros/okuda-san-miguel>

Levy, R. (2014). *Swoon New Pieces - Djerba, Túnez*. Recuperado de: <https://streetartnews.net/2014/08/swoon-new-pieces-djerba-tunisia.html>

Mena, E. (2017). *¿Debería exponerse el arte urbano en museos? Esta es mi opinión*. Recuperado de: <http://evamena.com/deberia-exponerse-el-arte-urbano-en-museos-esta-es-mi-opinion/>

Navarro, M. *Shamsia Hassani*. Recuperado de: <http://www.mujeresconvalor.es/mujeres-con-valor/shamsia-hassani/>

Okuda San Miguel. (2018). *Equilibrio mural*. Recuperado de: <http://okudasanmiguel.com/project/equilibrium-mural/>

Olguin B. (2017). *Blek le Rat: la gran influencia de Banksy y padre del stencil*. Recuperado de: <https://culturainquieta.com/es/arte/street-art/item/12876-blek-le-rat-la-gran-influencia-de-banksy-y-padre-del-stencil.html>

Ramírez M. *Invader, el artista urbano de los mosaicos pixelados del que se desconoce su identidad*. Recuperado de: <https://www.creativosonline.org/blog/invader-artista-urbano-los-mosaicos-pixelados-del-se-desconoce-identidad.html>

Roze, J. (2014). *Poignant portraits: an interview with Vhils*. Recuperado de: <https://www.artslant.com/ny/articles/show/38020-poignant-portraits-an-interview-with-vhils>

Sánchez Ortiz, S. (2018). *C215*. Recuperado de: <https://tacticaspUBLICAS.wordpress.com/2018/02/26/c215-sheila-sanchez-ortiz/>

Space Invader (2014). *What is the Space Invaders Project about?* Recuperado de: <https://www.space-invaders.com/about/>

Street Art Utopia. *What is Street Art?* Recuperado de: https://www.streetartutopia.com/?page_id=17754

Tierno, I. *El artista urbano JR y su fotografía anónima y activista*. Recuperado de: <https://culturafotografica.es/jr-arte-activista/>

Vargas S. (2020). *7 Datos sobre Keith Haring, pionero del arte callejero*. Recuperado de: <https://mymodernmet.com/es/keith-haring/>

OTROS

Allende, S. (2017). *Arte urbano: de la calle al museo* (p. 10). Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Recuperado de: <https://www.museosregiondemurcia.es/documents/4920419/5926777/Expo+Arte+Urbano.+Cat%C3%A1logo+en+baja.pdf/42048bf1-2575-4b7f-88da-be9606bf0580>

Villalba, M. (2011). El arte urbano como forma de expresión. *Creación y Producción En Diseño y Comunicación*. 42(1), 93-94. Recuperado de:
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=371

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Recuperado de:
<https://www.welcomeargentina.com/paseos/cuevamanospi-ntadas/cuevas-manos-pintadas-santa-cruz-1.jpg>

Figura 2. Recuperado de:
https://live.staticflickr.com/5452/8989196658_5c55a6a1da_b.jpg

Figura 3. Recuperado de:
<https://d144mzi0q5mijx.cloudfront.net/img/A/R/Army.png>

Figura 4. Recuperado de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Kilroy_was_here_%28re-drawn%29.gif

Figura 5. Recuperado de: <https://arteac.es/muralismo-mexicano/>

Figura 6. Recuperado de: <http://guddi.com/historia-del-graffiti/>

Figura 7. Recuperado de:
https://live.staticflickr.com/31/45652933_93be4e4793.jpg

Figura 8. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/figure/Pagina-del-New-York-Times-1971-entrevista-con-Taki-183_fig11_298351488

Figura 9. Recuperado de: <https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81X3oxm5gGL.jpg>

Figura 10. Recuperado de: <http://www.chicstyle.it/martha-cooper-graffiti-new-york/>

Figura 11. Recuperado de:
<https://www.repstatic.it/content/nazionale/img/2016/02/05/145504195-645466bb-fc82-4122-b4fe-e12b70e563bd.jpg>

Figura 12. Recuperado de:
https://live.staticflickr.com/1740/27652182777_4cf051abab_b.jpg

Figura 13. Recuperado de:
<https://i.pinimg.com/originals/47/bf/90/47bf90fe50b6ff37d9feb32bc7b9b6e9.jpg>

Figura 14. Recuperado de:
https://live.staticflickr.com/2014/2307527580_261ba2ac93_b.jpg

Figura 15. Recuperado de:
<https://i.pinimg.com/736x/09/d3/d3/09d3d3c763fac4793f34a2c9d5b2e816.jpg>

Figura 16. Recuperado de:
<https://www.artnet.com/WebServices/images/I100067Ild30MJFgbjJR3CfDrCWvaHBOcNQ9E/keith-haring-tv-man-with-radiant-baby.jpg>

Figura 17. Recuperado de:
<https://i.pinimg.com/originals/dc/0e/72/dc0e725ee45d6a30f9a5c45c215d91b9.jpg>

Figura 18. Recuperado de:
<https://xgfk19rclhome.files.wordpress.com/2019/11/keith-haring-5-high.jpg?w=564>

Figura 19. Recuperado de:
<https://img.culturacolectiva.com/content/2016/09/keith-haring-2.jpg>

Figura 20. Recuperado de:
<https://www.alejandradeargos.com/images/Artistas/Basquiat/Jean-Michel-Basquiat.jpg>

Figura 21. Recuperado de:
https://es.amorosart.com/imagen-obra/irony_of_negro_policeman-1000-1000-79171.jpg

Figura 22. Recuperado de: <https://www.paris-hotel-magda.com/wp-content/uploads/sites/70/2018/11/Basquiat-873x1024.jpg>

Figura 23. Recuperado de:
<https://www.blogartesvisuales.net/disenografico/ilustracion/blek-le-rat-el-padre-de-banksy/>

Figura 24. Recuperado de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Xavier_Prou_%28Blek_Le_Rat%29.jpg/1200px-Xavier_Prou_%28Blek_Le_Rat%29.jpg

Figura 25. Recuperado de:
<https://www.cinelodeon.com/2010/11/blek-le-rat-es-un-artista-de-graffiti.html>

Figura 26. Recuperado de:
<https://culturainquieta.com/es/arte/street-art/item/12876-blek-le-rat-la-gran-influencia-de-banksy-y-padre-del-stencil.html>

Figura 27. Recuperado de: https://deansunshine.com/wp-content/uploads/2011/10/deansunshine_landofsunshine_melbourne_streetart_graffiti_obey-oct11-1.jpg

Figura 28. Recuperado de:
<https://cdn.britannica.com/98/190998-050-495F0036/Shepard-Fairey-artwork-American-hope-campaign-Barack-2008.jpg>

Figura 29. Recuperado de:
<https://i.pinimg.com/originals/12/e0/f7/12e0f7e812022e255e954b4caff84c3.jpg>

Figura 30. Recuperado de:
<https://i.pinimg.com/originals/d2/92/43/d29243489deef3f6a1b66d0ff635b8c7.jpg>

Figura 31. Recuperado de: <https://cdn1.i-scmp.com/sites/default/files/styles/1920x1080/public/2015/04/24/92df420404aa035ca1cdb7c3b646ce87.jpg?itok=PrraKMpP>

Figura 32. Recuperado de:
<https://www.widewalls.ch/artist/wd-aka-wild-drawing/>

Figura 33. Recuperado de: <http://www.thevandallist.com/wp-content/uploads/2014/08/SWOON-01-01-site-djerbahood.jpg>

Figura 34. Recuperado de: <https://www.thisiscolossal.com/2014/09/recent-stencil-graffiti-works-from-c215/>

Figura 35. Recuperado de: <https://www.shamsiahassani.net/dreaming-graffiti.html#header1-2w>

Figura 36. Recuperado de: <http://www.boamistura.com/#/project/luz-nas-vielas-2>

Figura 37. Recuperado de: <http://www.jr-art.net/projects/giants-border-mexico>

Figura 38. Recuperado de: <http://www.jr-art.net/projects/migrants-picnic-across-the-border>

Figura 39. Recuperado de: <http://okudasanmiguel.com/project/equilibrium-mural/>

Figura 40. Recuperado de: <http://blublu.org/sito/walls/2010/big/021.jpg>

Figura 41. Recuperado de: <http://www.arte-en-la-calle.com/2011/11/17/crono-lisboa/>

Figura 42. Recuperado de: <https://www.recreoviral.com/wp-content/uploads/2015/03/street-art-pejac-22.jpg>

Figura 43. Recuperado de: <https://www.vhils.com/work/>

Figura 44. Recuperado de: <https://lapiedradesisifo.com/2016/03/22/un-estudio-cientifico-revela-la-identidad-secreta-de-banksy/>

Figura 45. Recuperado de: Banksy (2006). *Wall and Piece*.

Figura 46. Recuperado de: <http://www.lovethepics.com/2011/08/banksy-graffiti-superhero-45-great-photos-quotes/>

Figura 47. Recuperado de: <https://i.pinimg.com/originals/25/ea/a8/25ea8489fc14dba561119e193d5853b.jpg>

Figura 48. Recuperado de: https://live.staticflickr.com/3158/4556706810_9baa0db235_b.jpg

Figura 49. Recuperado de: <https://www.welt.de/kultur/article139400483/Banksy-Bild-in-Gaza-von-Polizei-beschlagnahmt.html#cs-Banksy-mural-in-Gaza-that-Palestinian-police-have-seized-from-Gaz.jpg>

Figura 50. Recuperado de: https://www.alejandradeargos.com/images/Artistas/Banksy/galeria/tot2_2009.jpg

Figura 51. Recuperado de:
<https://www.alejandradeargos.com/images/Artistas/Banksy/galeria/bpdp.jpg>

Figura 52. Recuperado de: Banksy (2006). *Wall and Piece*.

Figura 53. Recuperado de: Banksy (2006). *Wall and Piece*.

Figura 54. Recuperado de:
<https://www.thshaftesbury.com/blog/wp-content/uploads/2017/06/Banksy-Graffiti-London.jpg>

