Antológica del arte urbano español

Cada vez con más asiduidad asistimos a exposiciones y certámenes que recogen una serie de creaciones que en un principio nos pueden parecer descontextualizadas dentro de estos espacios, ya que su predominante naturaleza se encuentra inmersa dentro de la sociodinámica del diálogo urbano.

Este tipo de manifestaciones plásticas son ya parte indisoluble de la realidad del espacio público en nuestras ciudades, sobre todo desde que comenzó el siglo XXI, donde partiendo del gran impacto visual y social del Graffiti Hip-Hop surgieron con creciente fuerza y plasticidad toda una serie de artistas urbanos, muchos de los cuales lo siguen practicando, que necesitaban entrar en una dialéctica sincera, más directa y fructífera con el viandante.

La esencia efímera de estas creaciones contrasta con la permanencia de un paisaje estético, reivindicativo y ante todo expresivo, que puede llegar a convertirse en el telón de fondo de la escenificación de la vida en las grandes ciudades. Esto ha movido a instituciones y artistas a llevar su obra a museos, ferias, festivales o certámenes donde su repercusión y cualidad dialogística pueda ser mayor al no difuminarse entre la profusión de impactos visuales publicitarios para los cuales el ciudadano ha desarrollado, a estas alturas de siglo, una inmunidad ocular e interpretativa que le impide perderse entre tanto mensaje abrumador.

También ha cambiado la forma de relacionarse con este tipo de

obras, asistimos por una parte a la cada vez mayor aceptación del público, que se siente identificado con muchas de estas piezas y por otra, la implicación de las instituciones en dar cobertura al llamado “Street Art”, cuya diferencia semántica con respecto al “Arte urbano” es que en el segundo podrían entenderse todo tipo de creaciones artísticas oficiales o no.

La exposición traza un recorrido por las 30 obras más representativas del panorama artístico urbano español, como la de Sixeart*1,*artista barcelonés que ya presentó su obra en la exposición de Street Artque la Tate Modern de Londres celebró entre el 23 de Mayo y el 25 de Agosto de 2008, junto a otros artistas urbanos internacionales como fueron Blu (Bologna) o Falile (New York). Como parte del programa de la citada exposición museística se desarrollaron los llamados *Street Art Walking Tour,* en los que varios artistas de taya internacional crearon sus obras a lo largo de unos itinerarios urbanos que permitían verlas dentro de su contexto natural: la calle. En este *Walking Tour* se dieron cita, entre otros internacionales, los españoles: *Nano 4814, El tono y Nuria.* 2

Todos ellos: Sixeart, Nano 4812, El Tono y Nuria forman parte de la exposición de Grafika, junto a otros artistas, también de reconocidísimo prestigio profesional como Suso33, Rorro Berjano, Javier Calleja, Álex Castañeda, EME, Fernando Elvira, Freak La Notte, , Sergio Mora, Daniel Muñoz (SAN), , El niño de las pinturas, Okuda San Miguel, Ima Picó, Silvia Prada, Carlos Orta, Pepa Prieto, Almudena Rodríguez, J. J. Rosado, Gonzalo Rueda, Rubén Sánchez, Savage Girl, Seleka, Marta Serna, SpY, Emilio Subirá, Antón Unai y Zosen.

Y del mismo modo que la Tate Modern organiza sus *Walking Tours*, el Intituto Cervantes comparte esa misma filosofía de preparar salidas a pie todos los jueves, mientras dure la

exposición, para ver otras obras que se encuentran diseminadas a lo largo y alto de la ciudad. Unos recorridos por las calles por las que tantas veces se transita sin reparar en ellas, convirtiéndolas en inesperados museos y en conversaciones espontáneas.

La exposición comienza con uno de los grandes graffiteros españoles, un artista conocido internacionalmente también gracias a las publicaciones, *Madrid Graffiti* o*Graphitfragen* del investigador y Doctor en Historia del Arte, Fernando Figueroa Saavedra. Suso33 nos presenta un montaje fotográfico formado por cientos de imágenes de los graffiti que ha ido haciendo por la ciudad de Madrid, en todas ellas aparece la figura humana simplificada en un trazo expresivo, casi automático de spray. El montaje fotográfico a su vez perfila la misma silueta humana que recoge en cada una de las imágenes que la conforman. Bajo la instalación un vídeo de las últimas performances de Suso33 en Madrid, un vídeo que muestra esa rapidez en el dibujo, esa importancia del trazo expresivo y casi intuitivo que nos recuerda ineludiblemente a la caligrafía japonesa.

Fotografías como la de SpY nos trasladan al arte más urbano y reivindicativo. Son actuaciones artísticas que se realizan directamente sobre elementos urbanos muebles, en ocasiones sobre papeleras, semáforo, etc. Siempre para darle un nuevo sentido estético y en muchas ocasiones crítico. En esta ocasión el objeto elegido ha sido un coche policial que ha sido precintado.

Si seguimos paseando nos encontramos sobre todo con piezas creadas directamente sobre la pared. En Grafika no hay lienzos. Como por ejemplo los*stikers* de Ima Picó que forman parte de una de sus últimas colecciones titulada *Keep Out* , como así consta en el blog de la atista. La propia Ima nos explica con sus propias palabras que significa esta obra:

“*Through this new series of digital images dealing with urban*

related found sources I am exploring patterns and forms of urban design. At the same time there are an examination of the disposable mass media culture of our contemporary built environment. My intention is to investigate the impact of civilization on our increasingly complex surroundings". Ima Picó. 3

En el itinerario aparecen instalaciones como "Almacén" en las que se evoca al arte povera por su uso de materiales de deshecho, pero con una intencionalidad más poética, una representación del almacén personal de cada uno, conformado por sus vivencias urbanas cotidianas, sus lecturas y experiencias.

En este punto debo resaltar la escultura que nos presenta el artista Rorro Berjano en la que propone una reflexión sobre la sociedad de consumo en la que todo es susceptible de ser comprado y promocionado. En su escultura: una mano sangrante sobre el logotipo de Mc. Donals, en cada uno de los dedos se coloca una figura religiosa cuyas vestimentas promocionan otras marcas como Adidas o Nike. Esta crítica y reflexión hacia la actual sociedad sumida en una crisis económica y espiritual, en la que los mercados dirigen los hilos de nuestro devenir, es la constante tanto en ésta como en todos los artistas que exponen en Grafika. En Esta línea, artistas como El Tono, quien reivindica en sus obras el poder expresivo de la imagen en la calle sin recurrir a ningún mensaje, *algo que no diga nada, que no tenga ningún lema, impacta por eso mismo, por ese contraste 4,5,* frente al bombardeo comercial, muestran en esta exposición su visión crítica.

La exposición termina con un escultura del artista Okuda San Miguel titulada "*Exit to the infinity" 6,* estructurada a base de formas geométricas y que bien podríamos relacionar con la pieza que da inicio a la muestra, de Suso33 ya que ambas muestran la esencia básica de la exposición: la persona y su relación con el entorno.

Grafika nos propone un camino hacia la reflexión sobre el ser humano, sobre nosotros mismos, como espectadores del mundo de la imagen y plenamente inmersos en la sociedad de consumo y de la comunicación.

NOTAS

1.-

2.- SixeArt, Nano 4814, Nuria Mora y El Tono, forman actualmente un grupo de trabajo llamado *Equipo Plástico.*

3.- "A través de esta nueva serie de imágenes digitales que tratan con las fuentes urbanas, estoy explorando patrones y formas de diseño urbano. Al mismo tiempo hay un estudio de la cultura de los mass media disponible en nuestro medio ambiente contemporáneo. Mi intención es investigar el impacto de la civilización en nuestro entorno cada vez más complejo".

4.- *NEGATIVOS,* "El Tono", agosto-octubre 2007, 36 – 42.

5.- De este artista disponemos en la ciudad de Zaragoza de una obra suya sita en la calle Galo Ponte. Así como de SpY y Nano 4814.

6.- Título obtenido mediante de contacto personal a través de su red social.

Obra de Sixeart en la exposición. Fotografía realizada por la autora del artículo en la propia exposición. Octubre 2011.