

TRABAJO DE FIN DE GRADO

PINTURA MURAL EN LA INTIMIDAD

ESPACIOS DE IDENTIDAD

Alba Carnevalini Royo

Dirección: Manuel Adsuara Ruiz

Universidad de Zaragoza, Campus de Teruel

Facultad de CC.SS y Humanas

Curso 2013-2014

INDICE DE CONTENIDO

1. Introducción	3
2. Génesis del proyecto	4
2.1 El secuestro de la esencia de los lugares y el papel del arte público	2
2.2 Pintura mural en la intimidad	5
2.3 Objetivos	5
2.3.1 Impulso de la pintura mural	5
2.3.2 Creación de espacios identificativos-revitalizantes	6
2.3.4 Ruptura de la estética tradicional de nuestras casas	6
3. Contextualización teórica	8
3.1 Pintura mural	8
3.1.1 Evolución histórica de la pintura mural	9
3.1.2 Pintura mural contemporánea en interiores	14
3.2 Sobre la identidad	16
3.2.1 Pintura mural e identidad	19
4. Referentes artísticos	21
5. Obra artística	24
5.1 <i>Alternativa libertaria</i>	25
5.2 <i>Fusión</i>	30
5.3 <i>Horriblemente hermoso</i>	35
5.4 <i>Entre perros y gatos</i>	39
5.5 <i>Traceur</i>	43
6. Conclusiones y agradecimientos	47
7. Fuentes consultadas	49

INTRODUCCIÓN

Mi trabajo parte de una preocupación por el entorno urbano y por una problemática que concierne a todas las personas de todos los rincones del mundo. Existe una ausencia de libertad artística tanto en los espacios públicos como privados que genera lugares que no nos identifican.

Ante esta problemática considero la pintura mural sobre el entorno urbano uno de los mayores logros adquiridos en la lucha por la libertad de expresión artística y un perfecto mecanismo saneador del entorno capaz de recuperar la identificación de las personas para con los lugares.

Una vez analizada la trayectoria histórica de la pintura mural y las diferentes personalidades que abogan por este arte acabo por considerar atractiva la idea de pintar sobre paredes de viviendas de manera que constituyan un reflejo de la personalidad y sentimientos más positivos de los propietarios. De este modo toma forma una propuesta cuyo atractivo se basa en la idea de revolucionar la imagen visual de nuestras casas.

GÉNESIS DEL PROYECTO

2.1 El secuestro de la esencia de los lugares y el papel del arte público

El ser humano atiende a una necesidad inevitable de sentirse identificado y en cierto modo, protegido, arropado, por el espacio que le rodea. Sin embargo, lejos de esta realidad, las ciudades son construidas en consonancia al deseo de promotores y proyectistas que desatienden al ciudadano convirtiendo el entorno urbano en un lugar frío y hostil. La apariencia de éste queda mermada al beneficio, los intereses económicos y en definitiva a un sistema capitalista deshumanizador promovido por proyectistas, administradores y banqueros¹.

Son muchos los pensadores y artistas que han reivindicado el derecho a la libertad artística sobre el entorno urbano como solución a esta problemática. Sería a finales de 1960 cuando ciertas prácticas artísticas tomasen hueco en la ciudad, más allá de las puertas del museo, estableciendo las bases de un fenómeno conocido como arte público. Desde entonces los intentos por hacer del arte público un instrumento de lucha por la ciudad, por el respeto a la naturaleza, la cultura y los valores civiles han sido constantes. Rogelio López Cuenca² afirma «*Frente a ese secuestro del espacio público, a los artistas se les pide que acudan a embellecer, a humanizar, a suavizar con la droga blanda del arte los efectos de la droga dura de la arquitectura y el urbanismo*».

En definitiva, el arte posee en su mano la capacidad de actuar sobre la ciudad, bien sea sobre espacios públicos o privados, y hacer que el ciudadano no sólo se sienta identificado con su entorno si no que también sea protagonista de una agradable sensación de vivir. Sin embargo a pesar de los intentos del arte en la lucha por la reclamada renovación del entorno urbano, la sociedad continúa hoy sin tener voz ni voto en la toma de decisiones sobre la ciudad y se sigue restringiendo de múltiples maneras el derecho a la libertad de expresión y creación artísticas. Estas restricciones suponen un robo deliberado de nuestra identidad, de la esencia de los lugares y de las personas que lo habitamos.

¹ Gómez Aguilera, Fernando. *Arte Ciudadanía y Espacio público*. On the w@terefront, vol.5 (marzo de 2004), pp. 36-51.

² Achiaga Paula, Entrevista con Rogelio L.Cuenca, “*Lo más interesante pasa siempre en la frontera*” (2 de mayo de 2001)

2.2 Pintura mural en la intimidad

La preocupación por un entorno urbano digno con el que el ciudadano se sienta identificado me lleva a reflexionar acerca de una de las primeras expresiones artísticas denominadas como arte público en el siglo XX, la pintura mural. Son muchos los artistas que han sabido ver en esta forma de expresión una excelente ocasión para mejorar el atractivo de las ciudades, y es que su carácter decorativo-arquitectónico posee la capacidad de transformar las paredes en soportes emisores de color, sensación y diálogo para con las personas.

Ahora bien, a pesar de que la pintura mural se ha consolidado como un arte público destinado a las mayorías trato de aplicar un enfoque diferente que se aferre a la intimidad de cada persona. De este modo me alejo de la pretensión de crear una pintura mural callejera orientada a las mayorías y comienzo a crear una pintura mural “oculta” en el interior de domicilios pertenecientes a individuos corrientes. En definitiva cuestiono el momento en que dejamos de representar nuestras experiencias, inquietudes y aspiraciones sobre las paredes de nuestro hogar, algo que se venía haciendo desde tiempos prehistóricos³, y rechazo el miedo a coger una pintura y escribir, dibujar libremente sobre las paredes de nuestra propia casa, enfatizando así la posibilidad de convertir nuestras paredes en lienzos y espacios de activismo creativo, reflejo de quiénes somos.

2.3 Objetivos

2.3.1 Impulso de la pintura mural

En primera instancia mi proyecto parte de un desapego y preocupación por la ciudad modelo, descolorida y hostil que protagoniza nuestras vidas. Así pues, mi primer objetivo abarca la necesidad de transformar el espacio arquitectónico en un lugar amable y amigo para las personas que lo habitan. Entre tanto, la pintura mural constituye un soplo de aire fresco para aquellas personas que sensibles a la apariencia de la ciudad se sienten oponentes al espacio que transitan diariamente. Pretendo el impulso de la pintura mural, bien sea sobre espacios públicos o privados, para que suavice con su belleza y sus mensajes la frialdad de las construcciones urbanísticas que desatienden la estética de la ciudad y al ciudadano.

³ Véase subapartado Evolución histórica de la pintura mural; pág.9.

2.3.2 Creación de espacios identificativos-revitalizantes

Más allá del impulso de la pintura mural se halla en esta propuesta el objetivo fundamental de crear un arte que consiga un encuentro y experiencia emocional intensa y positiva entre la pintura y la persona espectadora a la que se dirige la obra. Para ello es necesario a la hora de crear arte y arquitectura revisar la esencia, la voluntad y personalidad del ciudadano profundizando con antelación en aquello que el hombre/mujer desea para el espacio que lo envuelve. El muro constituye un soporte oportuno donde mostrar escenas, expresar sentimientos, inquietudes, reivindicaciones o múltiples aspectos que puedan rondar el intelecto del autor. La obra puede contener un carácter social, educativo, ecológico, político o simplemente estético. Ante todo se ha de tener en cuenta que la pintura mural convierte instantáneamente el muro en un instrumento comunicativo y dialogador, la experiencia del espectador ante la obra es la clave. Obviamente, una obra no puede estar hecha al gusto de todos los espectadores, menos aún cuando se trata de una obra expuesta a un público tan amplio como al que se enfrenta el arte urbano. La pintura mural se enfrenta también a este hecho en tanto que se trata de un arte público al alcance de las mayorías. Sin embargo el hecho de crear una pintura mural íntima en el interior de domicilios pertenecientes a un sólo propietario reduce esta preocupación. El propósito esencial de *Pintura mural en la intimidad* se haya en capturar la esencia y personalidad de una sola persona, el propietario de la vivienda, y representarla en su pared de manera que se sienta reflejo de lo que se halla inscrito en su muro. Se trata de crear un símbolo de identidad, de vitalidad y disfrute emocional para una persona en particular.

2.3.3 Ruptura de la estética tradicional de nuestras casas

Quien sabe cuántos tipos de hogares podemos encontrar en el mundo y cuán diferente puede llegar a resultar una casa u otra dependiendo de las preferencias y la situación de cada persona. A lo largo de todas estas líneas pretendo aportar un enfoque diferente sobre como decorar las paredes de nuestros domicilios, por supuesto me da igual de qué tipo de vivienda⁴ se trate.

⁴ De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de 1970, la palabra vivienda viene del latín *vivienda* cuya raíz es la palabra *vivere* y *que quiere decir vivir*. Al mismo tiempo define la vivienda como una morada o habitación, como género de vida o modo de vivir. / En el Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, se señala que la vivienda es el «Refugio natural o construido por la mano del hombre en el que éste habita de modo temporal o permanente », p.1040.

Está claro que cada hogar lleva consigo una huella única y personal que lo dota de fuerza y personalidad. Con esto me refiero a aspectos que van desde la estructura formal de la casa, pasando por la salpicadura de tomate en la pared que nadie limpió, hasta llegar al color de las paredes de la casa o a toda una decoración que el propietario ha decidido escoger. Son numerosos instrumentos casuales o no, los que hacen de cada casa única en sí misma.

Los instrumentos decorativos son innumerables, a menudo son accesorios colgables como cuadros, espejos, fotografías o calendarios los que decoran nuestras paredes, los más atrevidos prueban con baldosas de motivos ornamentales o papel de pared. Pero casi siempre se rehuye del contacto directo entre la pintura y la pared. El objetivo final de mi propuesta se haya en motivar a las personas a que vuelquen sobre sus hogares su propio ser y lo hagan a través de un contacto directo entre la pintura y el muro. Busco romper con las paredes blancas, planas y vacías e invitar a las personas a pintar las paredes de sus hogares, llenándolas de arte, mensajes de ánimo, color y vida. Al menos, busco concienciar que existe una posibilidad alternativa para romper con la estética tradicional del interior de un domicilio, y que abordar una tarea artística-creativa sobre las paredes de éste puede ser de lo más curioso y gratificante.

3.CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA

3.1 Pintura mural

Una definición simple y clara de pintura mural es aquella que la entiende como “pintura en un muro o pared, cualquiera que sea la técnica en la que está realizada”. Así, pues, será pintura mural desde la pintura al fresco a las pinturas rupestres, pasando por las pinturas al óleo, temple, acrílicos etc. De tal manera que podemos encontrar ejemplos de representación artística sobre el muro muy diferentes entre sí⁵.

La pintura mural se encuentra profundamente vinculada a los planos arquitectónicos y decorativos sobre los que se asienta y puede servir para realce al diseño del interior o para transformarlo, por medio del *trompe l'oeil*⁶(trampa para el ojo). Por sus dimensiones y su ubicación en el espacio arquitectónico, el arte mural es también un medio de transmisión sociocultural, que necesita para mostrarse, insertarse en un ámbito de exposición pública.

En cuanto a las técnicas empleadas en pintura mural, existen varias formas de hacer una pintura mural. César del Pino diferencia entre tres técnicas de pintura mural y las explica del siguiente modo:

- Técnica al fresco; es la técnica rey de la pintura mural por sus características de realización, propiedades, resistencia y acabados. Consiste en pintar sobre un mortero fresco y húmedo, de manera que los pigmentos que van en agua o agua de cal son “aglutinados”, fijados debido a la carbonatación de la cal⁷.

⁵ Del Pino, César: *Pintura mural. Conservación y restauración*. Editoriales Dossat. 2004.

⁶ De acuerdo a Beatriz Alicia Ipiña en su artículo *El arte mural, trompe l'oeil* es una expresión francesa que significa «engaño al ojo». Es una técnica pictórica que intenta engañar a la vista jugando con la perspectiva y otros efectos ópticos. Los trampantojos son pinturas murales realistas creadas deliberadamente para ofrecer una perspectiva falsa. Pueden ser interiores (representando muebles, ventanas, puertas u otros) o exteriores, en muros de edificios. También pueden encontrarse pintados en mesas (aparentando naipes dispuestos para una partida, por ejemplo) u otros muebles.

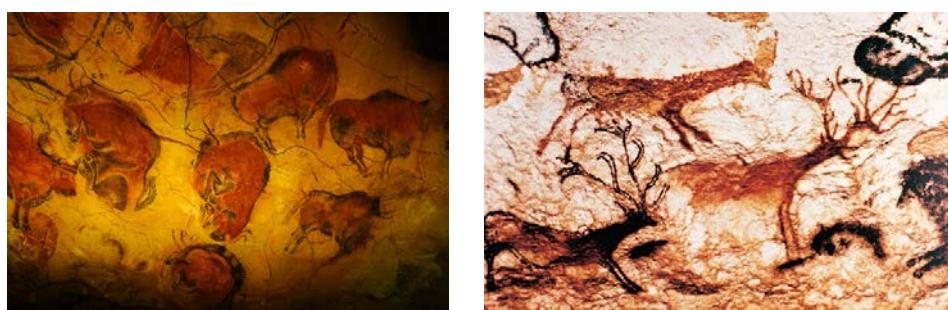
⁷ De acuerdo a César del Pino en su libro *Conservación y restauración de la pintura mural* (2004), el proceso físico químico de transformación de la cal es el siguiente: a la cal viva (Ca) se le añade agua para que se convierta en cal apagada Ca(OH)₂, que en presencia del CO₂ del aire se transforma en un compuesto estable denominado carbonato cálcico. Esta cal apagada es la empleada para el mortero de la técnica al fresco. Una vez aplicada en el muro, y en contacto con el anhídrido carbónico del aire, se producirá la carbonatación, transformándose en carbonato cálcico o, lo que es lo mismo, la cal se convertirá en una sal, endureciendo y manteniendo en su estructura los colores. El aglutinante es, pues, el hidróxido de cal o la cal apagada que al convertirse en una sal, endurece formando una estructura que alberga los pigmentos.

- Técnica al seco; son todas las técnicas pictóricas realizadas sobre un enlucido que está seco, o un encalado seco. Este término engloba todas las técnicas ejecutadas sobre un mortero seco más un aglutinante. Se fijarán con aglutinante de su propia técnica como, por ejemplo, los templos o el óleo. En este tipo de técnica se puede hablar de una capa o película pictórica, que está formada por el aglutinante y los pigmentos mezclados como un estrato definido. En zonas, como en España, es más habitual que el fresco.

- Mezzo fresco; término ambiguo que se aplica a las técnicas realizadas sobre mortero con base húmeda o seca indistintamente. Su empleo es típico en pintura al fresco para bocetos y tonos básicos y sobre todo para terminaciones de detalles, o para colores sensibles a la acción de la cal como azules o tonos de vestiduras. Para Paolo Mora no se trata de una técnica en sí, si no de una combinación sistemática para conseguir efectos y se emplea porque algunos pigmentos no aguantan la acción de la cal, otros autores afirman que esta técnica se empleaba en ocasiones porque se les secaba el muro cuando estaban pintando al fresco y lo empleaban encima. Los acabados al seco, como retoques de última hora, se realizaban para dar luces, detalles, retocar figuras o para objetos que abarcaban numerosas jornadas como es el caso de las trompetas de la Capilla Sixtina.

3.1.1 Evolución histórica de la pintura mural

Ya durante el largo periodo del paleolítico superior los seres humanos decoraban los muros de sus refugios. Obtenían pigmentos de origen vegetal, del óxido de manganeso, de compuestos minerales e incluso de fluidos y desechos corporales y usaban como aglutinante grasa animal o resinas. Untaban la pintura directamente con los dedos, aunque también la soplaban con cañas huecas y empleaban ramas quemadas y bolas de colorante mineral aglutinadas con resina a modo de lápiz. Entre las principales figuras presentes en las pinturas rupestres prehistóricas aparecen imágenes de bisontes, caballos, mamuts, ciervos y renos, marcas de manos, seres humanos y animales heridos con flechas.

Pinturas rupestres de la cueva de Altamira (Cantabria, España) y Lascaux (Montignac, Francia); 15.000 años aprox.

En el antiguo Egipto (hacia el 3150 a.C hasta el 31a.C) también decoraban los muros con esculturas y pinturas. Usaban la técnica al temple, pintura compuesta por un pigmento diluido en agua al que agregaban leche, huevo o caseína para que el pigmento se adhiriese al muro. Predominaban los colores ocres (amarillos, rojos y marrones), blanco, azul, verde y negro. Estos eran aplicados con un junco delgado cuyo extremo se mascaba para usarlo a modo de pincel. Pintaban figuras y motivos que simbolizaban la vida en el más allá, narraban historias de sus dioses, de las dinastías faraónicas y escenas cotidianas. Muchos de sus trabajos se han conservado gracias al clima extremadamente seco de la zona.

El salto del Toro; Fresco del palacio de Cnossos (Grecia). 1500 a.c.

Durante Imperio romano (753a.C-476d.C) también predominó la pintura mural, teniendo ésta una finalidad práctica: decorar las casas y palacios. La pintura mural se realizaba con la técnica del fresco, aunque también se discute que en algunas ocasiones se utilizaron técnicas mixtas. Para la pintura sobre tabla se utilizaban las técnicas al temple y a la encáustica. La gama de colores era amplia, destacan el negro, el blanco, el rojo y el amarillo, aunque a veces también se utilizaron verdes, azules y violetas. La pintura romana se clasifica en cuatro estilos a partir del siglo XIX, establecidos en base a las pinturas de Pompeya, conservadas hasta la actualidad casi intactas, ya que el volcán Vesubio cubrió toda la ciudad con lava, evitando, así, su deterioro.

Tres Gracias, fresco del siglo I, Pompeya

En el Lejano Oriente, la pintura mural se inició en China hacia el año 1700 a.C., de allí se extendió a Corea y Japón. Las pinturas murales más conocidas se encuentran en las paredes de la cueva de Ajanta, en India, realizadas al temple entre el 200 a.C. y el 650 de nuestra era, muestran una notable serie de pinturas sobre temas budistas.

También en la América precolombina las distintas culturas decoraban muros y paredes. La ciudad maya de Bonampak (que significa ‘muros pintados’), destaca por sus frescos realizados hacia el año 790. Narran la historia de la última dinastía que reinó en esa ciudad.

Pintura mural en las cuevas de Ajanta (India); S.V.

Frescos en la ciudad de Bonampak (Méjico); años 790-792.

Al principio de los períodos cristiano y bizantino se pintaban al temple y al fresco los interiores de las basílicas; hacia el siglo IV, estas técnicas fueron sustituidas por los mosaicos, si bien, a principios del siglo XIV, la pintura mural fue recuperada en las iglesias del sur de Europa. En el norte, quedó desbancada por las vidrieras de los templos góticos y por los tapices que cubrían los muros de los castillos. En el renacimiento y el barroco, esta técnica alcanzó su máxima importancia. Se decoraban templos, iglesias, palacios etc. Los temas ya no eran solo religiosos, sino también mitológicos o históricos. Los grandes pintores del momento destacaron en este arte, entre ellos Petrus Paulus Rubens, Giovanni Battista Tiepolo, y Francisco de Goya quienes realizaron murales destinados principalmente a edificios civiles. Se trataba generalmente de óleos sobre lienzo, que después se fijaban sobre los muros o sobre los techos.

Frescos de Goya en la ermita de San Antonio de la Florida, Madrid (finales del S.XVIII).

En el siglo XX la pintura mural comienza a formar parte del paisaje urbano. En 1930 en Latinoamérica se inicia en el Muralismo Mexicano liderado por Clemente Orozco, Diego Rivera y Alfaro Siqueiros; este movimiento artístico -de acuerdo con un programa destinado a socializar el arte y al rechazo de la pintura tradicional de caballete, así como cualquier otra obra procedente de los círculos intelectuales- es el pilar fundamental para la pintura mural como vehículo de expresión, identificación y transformación de los sectores sociales más oprimidos en todo Latinoamérica. Con la ayuda del gobierno, el muralismo se desarrolló e integró fundamentalmente en los edificios públicos tales como hospitales, escuelas o bibliotecas y en la arquitectura virreinal. Los muralistas se convirtieron en cronistas de la historia mexicana y del sentimiento nacionalista, desde la antigüedad hasta el momento actual. La figura humana y el color se convierten en los verdaderos protagonistas de la pintura. En cuanto a la técnica redescubrieron el empleo del fresco y de la encáustica, y utilizaron nuevos materiales y procedimientos que aseguraban larga vida a las obras realizadas en el exterior.

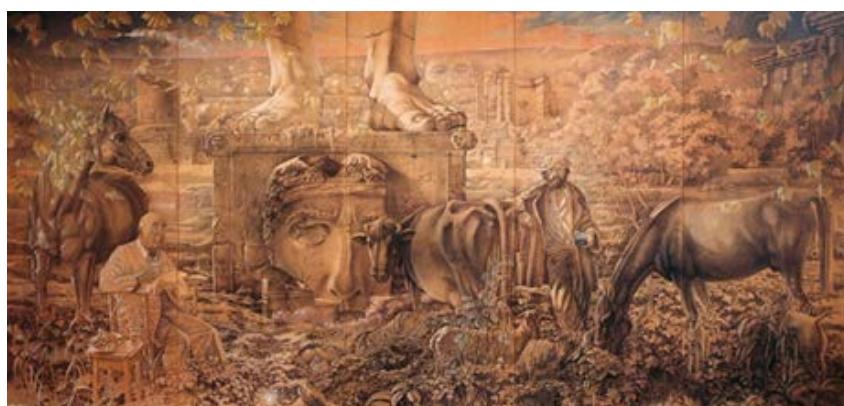
«Tras la victoria de las fuerzas revolucionarias, los primeros gobiernos revolucionarios buscaron la colaboración de los artistas para la formación cultural del pueblo y la reforma de la enseñanza (...). Puesto que se quiere que el arte moderno despierte en el pueblo la espontánea creatividad de la antigua cultura mexicana, se eligen las formas más adecuadas para poner la obra de los artistas al alcance de las masas: las grandes figuraciones murales y los grabados populares. Las primeras tienen carácter decorativo y celebrativo, los segundos son narrativos y fácilmente comprensibles» (Giulio Carlo Argan).

José Clemente Orozco; *Katharsis* (1934-1935).

Fresco sobre bastidor metálico transportable. Museo del Palacio de Bellas Artes (México).

En la España de los años ochenta, la pintura mural, una expresión completamente impensable durante los años del franquismo, se convertía en una estampa habitual, característica y exclusiva de los años de Transición. Después de cuarenta años de dictadura y de un intenso proceso de transición, el país necesitaba una nueva imagen que dar al mundo y que darse a sí misma, como si urgiera mostrar y demostrar los cambios operados en el seno de la política de la sociedad y del país. La cultura ofrecía las herramientas idóneas para construir esa nueva imagen de apertura y modernidad que se quería ofrecer; así las distintas administraciones públicas, comenzando por el gobierno central y terminando con los ayuntamientos, se entregaron con fruición a la promoción de las artes. Entre ellas se asistía también al auge de la pintura mural, realizada tanto en edificios públicos como en el espacio urbano. Ésta surgía en consecuencia de dos problemáticas: por un lado, la necesidad de dar alojo a los nuevos servicios culturales y organismos políticos creados con el nuevo estado democrático y, por otro lado la necesidad de intervenir con urgencia en la recuperación de los degradados cascos históricos. Olvidando esta actitud contestataria la pintura mural se refugiaba sencillamente en el placer de pintar. Era el momento de olvidar el pasado y comenzar una nueva etapa con optimismo, dando rienda suelta a su universo creativo en unas pinturas que no tenían más fin que enriquecer y presidir el espacio en el que se localizaban. En 1995 se cerró un periodo de diez intensos años de pintura mural que, si bien se ha vuelto a poner en práctica en España en ocasiones puntuales, ya no ha disfrutado de la regularidad ni de la intensidad con que se dio en los ochenta y primeros años noventa⁸.

Jorge Gay. *El hombre que fumaba ideales*, 1984 Edificio Pignatelli, Zaragoza (España).

⁸ Grau Tello, María Luisa; *Democracia y pintura mural en Zaragoza (1984-1995)*. Ed. Rolde. Zaragoza, 2014.

3.1.2 Pintura mural contemporánea en interiores

Hoy en día los artistas de murales se relacionan con la arquitectura y el diseño de interior, sabiendo éstos cuándo un restaurante remodelará su diseño, cuándo un hospital piensa modificar la decoración del piso infantil etc. La pintura mural para la decoración de interiores se está convirtiendo en una tendencia cada vez más sólida dentro de la decoración actual. Cada vez son más los interesados en decorar sus muros con el deseo de transformar sus lugares en sitios únicos y originales. En respuesta a este interés cada vez son más los especialistas orientados a la pintura mural como instrumento decorativo para interiores de domicilios, locales, comercios y todo tipo de establecimientos que le sean solicitados.

La pintura mural se convierte hoy, en gran medida, en un sinfín de empresas y especialistas -y digo especialistas y no artistas- dedicados a esta disciplina. Sólo buscando en las redes informáticas encontramos infinidad de negocios dedicados a esta especialidad, entre ellos: Art Kromàtica, Japam Espinar, Anecdotic.net, Que Necesitas S.L, Montart Creation, Kekos decoracióninfantil, Pintuser, un largo listado. Mateo Lara⁹, mencionado más adelante como referente artístico, a pesar de considerarse como un artista independiente tampoco se escapa a esta red empresarial desde el momento en que se consolida como máximo responsable de Pintura mural Barcelona, proyecto que cuenta con la colaboración de diferentes artistas dedicados todos ellos a la creación de pinturas murales por encargo. Añadir que hoy día es considerablemente sencillo alzar una empresa destinada a la pintura mural por encargo, básicamente consiste en diseñar un negocio de pinturas murales, obtener la licencia de negocio de la oficina dependiente de la ciudad o condado del emprendedor para averiguar acerca de los permisos locales requeridos, alquilar una pequeña oficina, reclutar muralistas y contactar con dueños de edificios regionales.

Contratar a un pintor que venga exclusivamente a casa requiere de un presupuesto bastante elevado y no todo el mundo puede permitirse este privilegio. Para ahorrarse este dinero hay muchos otros métodos que se escapan de la necesidad de contratar un especialista. Entre estos métodos existe la posibilidad de hacerse con plantillas disponibles en el mercado para decorar fácilmente las paredes e incluso muebles del interior del establecimiento deseado haciendo uso de las propias manos. No hace falta ser artista ni especialista para decorar nuestras paredes.

⁹ Véase Mateo Lara en el apartado:Referentes artísticos. Pág.21.

Por otro lado debo aclarar que no es necesario formar parte de ninguna empresa para convertirse en un muralista. Tan solo es necesario contactar con una persona que demuestre ser propietaria de cualquier tipo de establecimiento y que le dé a uno el permiso para decorar sus muros. Tampoco es necesario someter a la pintura mural al mercado del consumo y al simple decorativismo. Pensemos que este arte nació en las calles como método de expresión, reivindicación y liberación del pueblo además de para un disfrute del “pintar por pintar” que en ningún momento dejaba cabida a intereses económicos; sin embargo como muy bien dice Pasqualotto. M. «*Las modas se crean en la calle sin intereses, pero el mercado las transforma en producto consumible*¹⁰»

Añadir que a la hora de pintar un muro se ha de andar uno con ojo; uno ha de tomar la precaución de informarse ante las normativas y riesgos existentes. En este ámbito es útil considerar el informe sobre la regulación legal deseable para la actividad de los diseñadores de interior ofrecida por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior de España, el cual pretende reunir los diferentes datos que puedan servir de base para promover un anteproyecto de ley que regule adecuadamente el ámbito de las obras de diseño de interiores y la actividad de quienes ejercen su profesión dentro de dicho ámbito. Apartado importante en este informe es el siguiente: «*Es obvio que, puesto que las obras de interiorismo se realizan dentro de un edificio preexistente al que se ha dotado de unas características originarias que deben cumplir con los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad establecidos en el art. 3 de la L.O.E., quienes proyecten y dirijan obras de interiorismo deben cuidarse de que dichos requisitos se mantengan, respetando la inalterabilidad de todos los aspectos del proyecto de edificación que garanticen los requisitos básicos. (...) Es lógico que una obra de interiorismo no obstaculice la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio, o que no comprometa su resistencia mecánica o su estabilidad, o que no incremente los riesgos de incendio, o que no altere su incidencia medioambiental, puesto que el ámbito en que se desarrolla tal tipo de obras no es el edificio como tal, que se supone ha sido concebido para cubrir adecuadamente dichas incidencias, sino una dependencia o departamento del mismo que está dotado, ya de origen, con todas las condiciones exigibles*¹¹»

¹⁰ Revista *Tendencias del Mercado del Arte*. Diciembre 2007. Pág.17

¹¹ Obeso Prieto, Jose Angel; actuando en nombre y representación, en su calidad de Decano-Presidente, del Consejo General de los Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior de España. *Informe sobre la regulación legal deseable para la actividad de los diseñadores de interior*. Bilbao, 10 de Mayo de 2013.

3.2 Sobre la Identidad

Visto que mi trabajo ronda la pretensión de representar sobre el muro ciertas personalidades me veo en la necesidad de profundizar sobre un término tan ambiguo como es la identidad.

Por identidad entendemos el conjunto de características de una persona en particular que engloba actitudes, rasgos físicos, emociones, sentimientos, historia de vida, formación y trayectoria, etc. Partamos de la base de que cada persona habitante de este mundo es única e irrepetible, no hay dos personas exactamente iguales. Además, como personas únicas e irrepetibles en lo que respecta al ámbito personal, nuestra fisonomía también lo es, y existe científicamente un elemento que ha sido desarrollado y se utiliza jurídicamente para otorgar identidad a las personas, que son las huellas dactilares.

Martin Buber lo expresa perfectamente: «*En este mundo cada persona representa algo nuevo, algo que nunca ha existido todavía, algo único y original. Es deber de cada uno el saber... que nunca ha existido en el mundo nadie semejante a él, porque si hubiese existido alguien semejante a él, ya no sería necesaria su existencia. Cada persona en el mundo, es una cosa nueva y está llamada a realizar su peculiaridad*¹²».

La identidad, definida desde la psicología, se comprende como un núcleo del cual se conforma el yo. Se trata de un núcleo fijo y coherente que junto a la razón le permiten al ser humano interactuar con otros individuos del medio. La formación de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a partir de ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de su nacimiento, junto a ciertos hechos y experiencias básicas. A partir de lo anterior, la identidad se forma otorgándonos una imagen compleja sobre nosotros mismos, la que nos permite actuar en forma coherente según lo que pensamos.

Ana Bonilla describe así la identidad, «*Identidad significa principalmente adecuación y fortaleza del yo: equilibrio, madurez, integridad personal, razonabilidad y confiabilidad; adecuado grado de satisfacción personal y de adaptación y responsabilidad social; expresión espontánea y seguridad en uno mismo. La identidad del individuo se desarrolla desde la niñez, con las experiencias positivas y negativas que se adquieren durante el desarrollo psicológico, social y fisiológico*¹³».

¹² Buber, Martín; *Yo y Tú*, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1969.

¹³ Bonilla, Ana; *Adolescencia, identidad y creación artística*. <http://www.avizora.com>

La identidad se comporta como algo relativo, como un núcleo plástico capaz de modificarse a lo largo de la vida y el desarrollo, lo que permite al ser humano tener la capacidad de comportarse de formas diferentes según el contexto en el que deba actuar.

Zygmunt Bauman, en su libro *Identidad*¹⁴, afirma que el único valor heterorreferenciado del ser humano es la necesidad de hacerse con una identidad flexible y versátil que haga frente a las distintas mutaciones que el sujeto ha de enfrentar a lo largo de su vida. La identidad se configura como una responsabilidad reflexiva que busca la autonomía del resto y la constante autorrealización y que, además, está abocada a la constante inconclusión. La identidad se tiene que inventar, que crear, se tiene que moldear máscaras de supervivencia. En su libro plantea que la búsqueda de la identidad es la tarea y la responsabilidad vital del sujeto, una empresa de construirse a uno mismo que constituye al mismo tiempo la última fuente de arraigo. Bauman dice que, en primera instancia se ha de: «*definir a la identidad como un proyecto, como un algo a inventar más que a descubrir; como un objetivo, algo que hay que construir desde cero, elegir entre ofertas de alternativas y luego luchar por ellas para protegerlas*»

Somos seres sociales que formamos parte de grupos de distinta naturaleza, cada uno de ellos con un sentido peculiar y un significado especial, construimos nuestra identidad en el encuentro con el otro, en una influencia recíproca. Bauman sostiene que esto no siempre fue así, que hubo un tiempo en el que no existían ni la noción de identidad, ni la identidad como problema, y luego agrega que para la mayoría de la gente del siglo XVIII la sociedad como totalidad más elevada de cohabitación humana equivalía a la vecindad más inmediata, a la existencia en una sociedad de conocimiento mutuo en la que, el lugar de cada persona era, tan evidente y próximo, que no era necesario reflexionar sobre él, menos aún, negociarlo. Actualmente, el concepto de identidad se ha vuelto ambiguo hasta convertirse en una idea contradictoria, un término que queriendo unir, divide.

En esta línea, Jorge Elbaum afirma que asistimos a cierto deterioro de las identidades sólidas y estables, como solían conformarse años atrás. En su lugar, nos encontramos con múltiples identificaciones, en una suerte de “zapping identitario”; una lógica de probar, de entrar y salir sin compromiso ni proyección a futuro.

¹⁴ Zygmunt, Bauman; Identidad, Ediciones Losada, Buenos Aires, 2005.

Por lo antedicho es que consideramos a la identidad como una tarea a construir, como una tarea no completada, no culminada, permanentemente inacabada, que es necesario ir conformando de manera individual dentro de una referencia social. Las identidades no son estáticas, se van reconfigurando y el contexto sociocultural en el que el individuo se encuentra inserto es fundamental y decisivo en la formación de su identidad.

En este punto, recuerdo una frase de Jean Jacques Rousseau «*el hombre nace libre y sin embargo por todas partes se lo encuentra encadenado*» Todos nacemos libres, tenemos la libertad de crecer y escoger los caminos que seguiremos en nuestra vida, pero nos es ligado a un sin fin de circunstancias que nos hacen ser esclavos. Nuestra libertad individual se ve corrompida desde el mismo momento en que ésta está hecha para ser ejercida en comunidad.

Es inexorable que el entorno social que nos envuelve nos condiciona, pero existe en nosotros la posibilidad de alcanzar la máxima autodeterminación posible, para ello, como muy bien sentenció Friedrich Nietzsche , «*hay que saber lo que se quiere y qué se quiere*¹⁵».

Todos nos hallamos en la labor de consolidar nuestra identidad individual. Si uno no sabe qué es lo que desea, ni quién es, ni cuales son sus valores, significa que no sabe qué hacer en la vida y por lo tanto es un eterno inseguro y depende de las opiniones de los demás.

Los hay quienes necesitan apoyarse en cosas de fuera, ajenas, que no tienen nada que ver con la libertad y la reflexión propias, en este caso Ana J. Quevedo definiría dicha persona bajo el término: *hombre borrego*¹⁶. Es procedente poner atención a la reflexión de Ana sobre el hombre borrego:

«*Su proyecto de vida consiste en no pensar ni decidir por sí mismo, es el hombre masificado y despersonalizado, hecho según moldes sociales. Dependiente de las personas y del ambiente, cede sin resistencia a los estímulos de la propaganda y se amolda fielmente al pensar, desear y vivir del medio: "donde va Vicente, donde va la gente. Elige sin criterio personal. Al escoger trabajo, profesión, sigue el gusto de sus padres, de sus amigos o de la moda. No soporta estar solo un momento. Su ley es seguir a la mayoría y en rebaño va donde lo llevan».*

¹⁵ Nietzsche, Federico; Cómo se filosofa a martillazos. www.librodot.com

¹⁶ Quevedo Barragán: Ana Judith; Proyecto de vida. www.monografias.com

3.2.1 Pintura mural e identidad

Si ninguno dedicamos parte de nuestro tiempo a preguntarnos quiénes somos, qué es lo que deseamos y cuales son nuestros principios morales, el ser humano se convertirá -tal como sostiene Ana J. Quevedo- en un *hombre borrego*, en un rebaño de ovejas. Quiero creer en la cultura, en el arte, y en el caso que nos confiere, en la pintura mural como instrumentos capaces de evitar esta fatalidad.

Entre las miles de millones de identidades que han pisado la tierra fuimos, somos y seremos cada uno de nosotros diferentes, únicos e irremplazables. Todos nacemos siendo algo nuevo y en consecuencia vivimos con la posibilidad de aportar algo nuevo, considero importante que dediquemos parte de nuestro tiempo a expresar creativamente cual es nuestra identidad.

Según Ricardo Santillán Güemes, es importante respetar la libre expresión de identidades, fomentando la participación social, la memoria histórica y la creatividad, sin escindirlas de la vida cotidiana, respetando el pluralismo y la diversidad, para promover lo que el autor llama la identidad cultural.¹⁷

Louis Bou en su libro *Ultimate Street Art* habla de una ciudad tatuada, dice así: «*Si consideramos los cuerpos jóvenes tatuados que desde ya hace tiempo son habituales en nuestros núcleos urbanos sin el tópico lastre legionario, taleguero o lumpen, podemos captar también la búsqueda de identidad, de demarcación de territorio propio que cada vez es más pequeño: nuestro propio cuerpo cuya frontera es la piel desnuda y tatuada. Entendido de esta manera, el graffiti configura los límites de la supervivencia espacial en un entorno agresivo a la vez que marca estos territorios vivenciales con imágenes que no comunican, que no pretenden vender ni convencer, ni decorar».*

Esta comparación que hace Bou entre pintura mural y tatuaje es importante a considerar. La historia del tatuaje es tan antigua como la historia de la humanidad, se conservan tatuajes existentes datados del año 2000 a.C. A pesar de que siguen existiendo todo tipo de prejuicios y restricciones en lo referente al cuerpo tatuado todos podemos llegar a comprender el tatuaje hoy en día como algo que la persona siente que es importante para el o su sociedad, y que responde a un deseo de exteriorizarlo. El mundo del tatuaje es similar al de la pintura mural. Nuestros muros pueden ser entendidos como la piel de la ciudadanía.

¹⁷ Santillán Güemes, Ricardo. *El Campo de la Cultura. 1997-1998.* Documento para las Jornadas de Capacitación en Gestión.2000.

Cristobal García describe la pintura mural como «*una huella digital, una delimitación del territorio, al fin de al cabo, una señal de identidad, una parte de la lucha para continuar siendo individuos en una estructura que organiza y estabula nuestros espacios, nuestros horarios y nuestro cuerpo. Una especie de ocupación emocional -hasta sentimental- de los paisajes urbanos que ya no son nuestros escondidos bajo los palimpsestos de miles y miles de mensajes publicitarios. Una manera más de expresar el vacío y la angustia de la individualidad en la vida ciudadana contemporánea*¹⁸».

Fernando Flores dice: «*La calle se nos muestra estática y objetiva, como un infinito cuaderno de dibujo, como un escenario abierto a cualquier cosa, a cualquier modo de expresión*¹⁹». No es necesario ser un artista, ni tan siquiera haber estudiado artes para crear algo sobre el muro, todos estamos capacitados para desarrollar algo sobre éste, pensemos en el niño que agarra un lápiz cada año de su vida para dejar registro de su crecimiento sobre la pared de su hogar. La familiaridad entre el muro y el niño sirve de gran ayuda para restaurar e integrar su propia individualidad, frente a sí mismos y por consiguiente frente a los demás. Una mísera marca, una firma, un dibujo mal trecho en las paredes de la habitación de un niño constituyen un deseo de exteriorización de pensamientos o sentimientos, una huella, un medio de expresión y de comunicación más poderoso que la propia descripción verbal.

Debo añadir que a mi parecer, la lucha por la libertad de expresión artística sobre nuestros muros debe comenzar por la educación de los más pequeños, invitándoles a crear, a perder el miedo al contacto con el muro para que así aprendan a valorar el muro como un cuaderno de notas y apuntes, un cuaderno de expresión plástica que les ayude a resolver su identidad y a crear un espacio propio con el que sentirse plenamente identificados.

Victor Lowenfeld y Lambert Brittain en su libro *Desarrollo de la capacidad creadora* nos dicen: «*Aquellos que no son capaces de crear, que no encuentran satisfacción en construir algo, será más seguro que busquen destruir lo que los otros han construido. Puede existir mayor riesgo en observar pasivamente la vida, que en ser agresivo, dentro del papel que a cada uno le toca*».

¹⁸ Bou, Louis. *Ultimate street art: A celebration of graffiti and urban art*. Ed. Monsa (Instituto Monsa de ediciones), Barcelona, 2009.

¹⁹ Pérez Pont, Jose Luis. *Ríos de tinta*. Revista de libros de arte y cultura visual, N° 7, 2007 , pág. 41

4. REFERENTES ARTÍSTICOS

Mi inclinación por la pintura mural, estilo pictórico y objetivos no se fundamentan en la observación de ningún artista concreto, realmente surge únicamente de la inventiva y la reflexión propia. Sin embargo he investigado hasta el punto de dar con ciertos referentes artísticos que guardan mucho que ver con mi obra. Todos ellos coinciden en su inclinación a la pintura mural como técnica artística, bien sea sobre el espacio público o privado. En algunos casos he centrado mi atención en la estética pictórica de los artistas, incluida la forma en que juegan a deformar la naturaleza anatómica del ser humano. También he tomado en cuenta los mensajes humanizadores de algunas de las obras.

JEROME MESNAGER

Jerome Mesnager, pintor francés nacido en Colmar en 1961, se ha consolidado como uno de los pioneros del arte de la calle, no sólo en París, sino en todo el mundo, activo desde principios de los años 80. Su aportación más relevante se insta en la invención, el 16 de enero de 1983, del "Hombre de Blanco", un símbolo de la luz, la fuerza y la paz.

Mesnager guarda en común con mi obra, no sólo su inclinación por la pintura mural y la pretensión de expresar mensajes de amor y de paz sino también, la elección del ser humano como motivo central de todas sus pinturas, un ser humano desdibujado que en buena medida coincide estéticamente con el personaje protagonista de mis pinturas. Otro de los factores coincidentes es su predilección al empleo de la técnica de la pintura acrílica.

Jerome Mesnager

C'est nous les gars d'Menilmontant, 1995.

HERAKUT

Herakut es un dúo alemán de artistas compuesto por Jasmin Siddiqui (Hera), de Frankfurt, y Falk Lehmann (Akut), de Erfurt. Ambos tienen su base en el graffiti y el street art. A pesar de que trabajan juntos y ambos se especializan en pintar personajes, sus estilos son muy diferentes en cuanto a técnica, combinan el spraypaint-fotorealismo de Akut y las ilustraciones imaginativas de Hera. Sus personajes un tanto humanos y un tanto animales y de estilo fuertemente realista y mirada penetrante son fácilmente reconocibles. Importante destacar que en sus obras introducen frases para reflexionar sobre la naturaleza, los animales y el ser humano. Desde el primer momento me interesaron las maneras con las que Herakut trata las formas anatómicas humanas. Juegan a retratar el cuerpo humano a su manera, haciendo uso de ciertas exageraciones y desproporciones anatómicas muy similares a las que empleo en los personajes de mis pinturas.

Herakut.Toronto, 2012

Herakut. Chinatown, 2011

MATEO LARA MATARÓ

Quise encontrar referentes artísticos que se involucrasen en la decoración mural de interiores de viviendas, y tras una larga lista de empresas dedicadas al oficio pude encontrar a Mateo Lara, nacido en Barcelona en 1977. Mateo es un profesional multidisciplinario que abarca una gran variedad de áreas creativas, entre ellas la pintura mural en distintas técnicas (acrílico, aerosol y aerógrafo). Hasta el año 2003, todos sus proyectos murales fueron hechos con técnicas de acrílico y pincel, después comenzó a experimentar con la técnica del aerosol, técnica más utilizada hasta la fecha. El interés hacia este artista viene del hecho de que se consolide como artista independiente, así como de la publicación de su propio libro: *The art of Mateo Lara*, un muestrario de sus murales que difunde el interés por la pintura mural tanto en exteriores como en interiores de viviendas. Mateo Lara vende sus murales a empresas y particulares, sus pinturas en interiores constituyen en su mayoría habitaciones infantiles decoradas a base de dibujos animados tradicionales, estos son aspectos que no andan muy de acuerdo con mis pretensiones artísticas pero a fin de cuentas es lo más humilde que he encontrado en la esfera de la pintura mural sobre interiores de viviendas.

Mateo Lara. Habitación infantil

Mateo Lara. Habitación infantil

5. OBRA ARTÍSTICA

Este trabajo abarca cinco pinturas murales incorporadas a las paredes del hogar de cinco personas diferentes. Todas ellas pretenden retratar la personalidad de los propietarios. En ambas cinco, un personaje peculiar aparece como figura central protagonista. Se podría decir que se trata de un personaje común a todas las obras que adquiere premeditadas diferenciaciones dependiendo de la esencia personal del individuo al que se dirige la obra. Son aspectos fundamentales a tener en cuenta la expresión corporal, la orientación de las miradas y las exageraciones anatómicas del personaje. El color también es un aspecto clave que atiende a cierta significación psicológica. Las extremidades aparecen agigantadas en todas las obras, esto constituye una marca personal que atiende a la belleza que, considero, poseen y a la valiosa función que desempeñan en la vida del ser humano.

El proceso creativo es constante. Teniendo en cuenta las dimensiones de la pared realizo una serie de bocetos que constituyen un estudio previo de la obra definitiva, algunos son sencillos trazos insinuados y pruebas primeras, mientras que otros suponen un estudio meticuloso del sombreado y detalles de la figura que posteriormente irá proyectada sobre la pared. Indispensables son los croquis a escala que ateniéndose al tamaño de la pared esclarecen la relación matemática entre el dibujo y las dimensiones reales de la pintura. De este modo sobre la mesa de trabajo siempre dispongo de tres partes en cuanto a que estudio: los esbozos iniciales, el dibujo detallado y sombreado, y los croquis a escala. A la hora de trasladar el boceto a la pared me atengo a las medidas del croquis utilizando en todo momento el nivel y el metro. Existen otras opciones más sencillas como pasar la imagen a formato digital e imprimir una plantilla o emplear un proyector, sin embargo en mi caso me atengo a tener en cuenta las medidas obtenidas con el croquis a escala. A continuación comienzo a pintar al seco, con pinceles de cerda y pinturas acrílicas²⁰. Todo el proceso pictórico está recogido fotográficamente. Esto es importante no sólo para comparar el antes y después de la obra, sino también para poder demostrar la autoridad de la pintura.

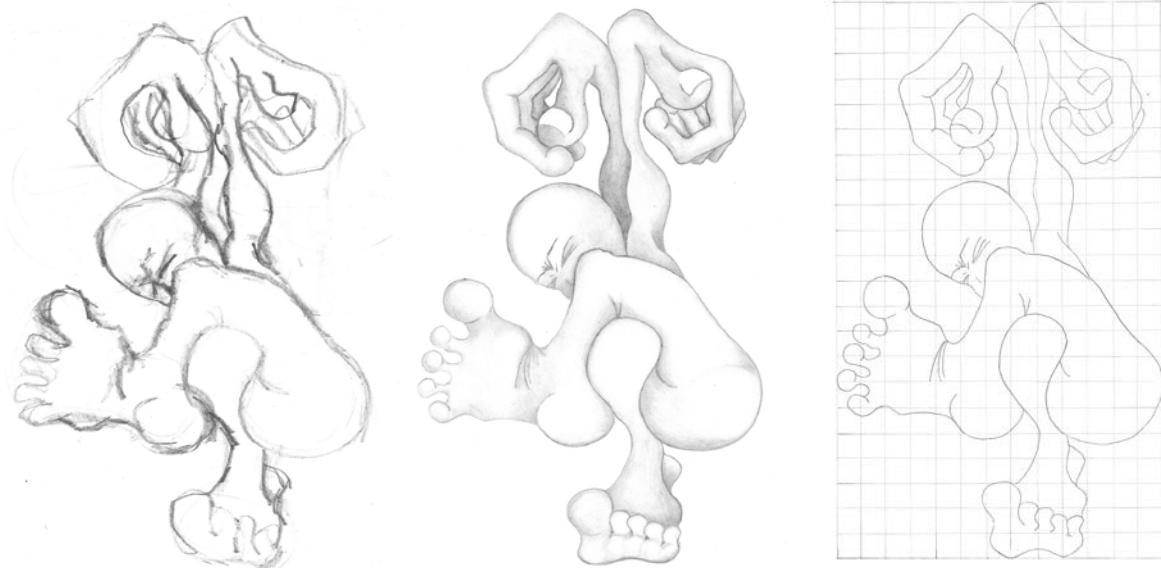
²⁰ De acuerdo al prontuario EUPINCA (fabrica de pinturas), la pintura acrílica al agua esta formada por la difusión de glóbulos de resina, que se mantienen en dispersión por la acción de aditivos especiales. Cuando se aplican las pinturas formuladas con esas resinas y se evapora el agua que interviene en su composición, los glóbulos se van acercando hasta que se “sueldan” unos a otros y se forma un film insoluble en agua. Las excelentes características y resistencias a los agentes atmosféricos de estos productos permite la aplicación tanto en interiores como en exteriores, estando muy extendido su uso en fachadas.

5.1 *Alternativa Libertaria*

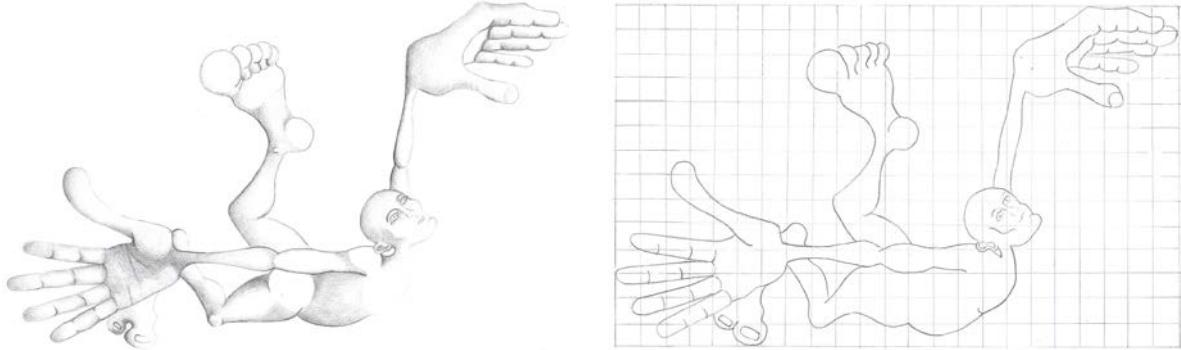
En diciembre de 2013 se me ofrece la oportunidad de pintar las paredes de una vivienda. De este modo comienza la puesta en marcha de *Alternativa Libertaria*, la primera de las cinco pinturas murales que componen *Pintura mural en la intimidad*.

En este primer momento aún no tenía claro hacia donde quería encaminar mi trabajo final de carrera. Tenía unos cuantos dibujos que sabía quería usar pero no tenía clara la técnica ni el contexto, se me había ocurrido realizar pinturas murales en lugares abandonados y le comenté la idea a un buen amigo mientras le enseñaba los dibujos. Se sintió identificado con dos de ellos y enseguida dijo “aquí tienes una pared”. Desde entonces tuve claro hacia donde iría orientado mi trabajo.

Alternativa Libertaria se ubica actualmente en dicha vivienda, en el centro de Zaragoza (España), concretamente en el Paseo María Agustín. La pintura mural abarca dos paredes del salón de la casa. Cada dibujo seleccionado por el propietario ocupa una pared. Ambas fueron pintadas de blanco antes de comenzar a usar los acrílicos.

Boceto inicial, boceto definitivo y croquis a escala de una de las figuras que componen la pintura mural *Alternativa Libertaria*.

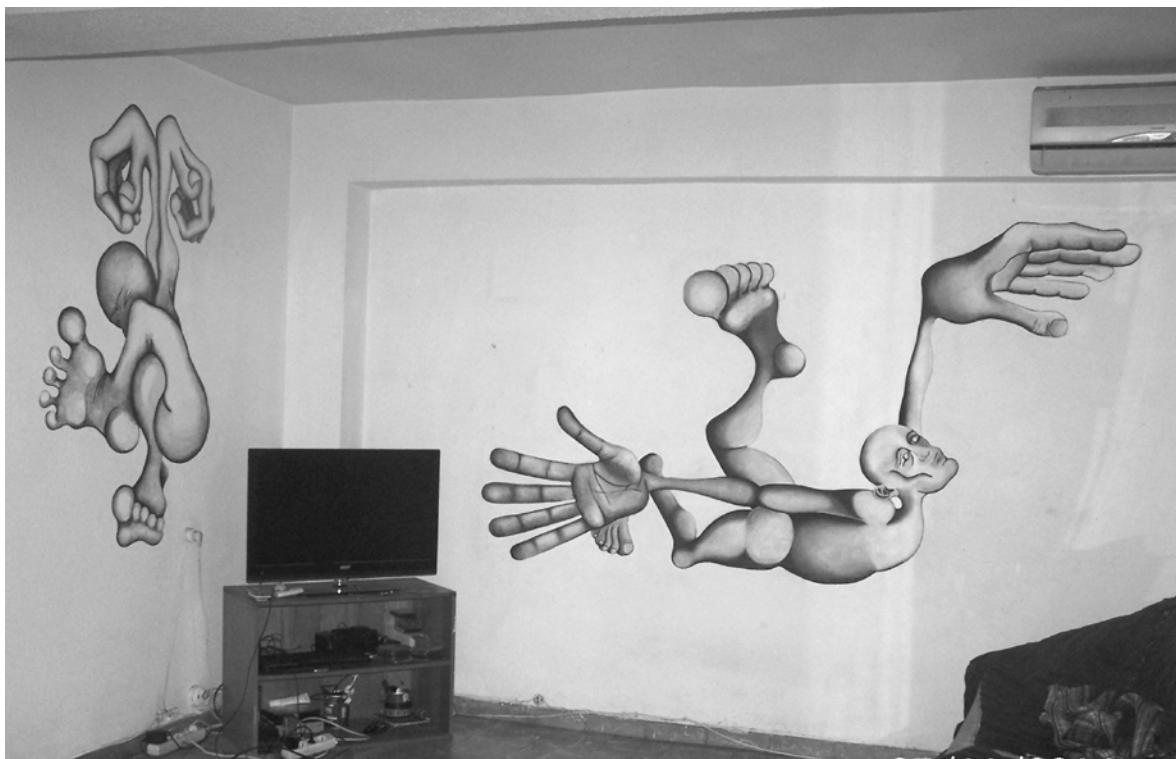
Boceto y croquis a escala de una de las figuras que componen la pintura mural *Alternativa Libertaria*.

Además de los bocetos iniciales, consideré necesario crear unos croquis a escala que me sirvieran de apoyo para el correcto traslado de las figuras al muro. Teniendo en cuenta las dimensiones de cada pared establecí, en el caso de la primera figura, una escala a 7 que daba como resultado unas dimensiones de 91X154 cm. para ésta. En el caso de la segunda figura establecí una escala a 10 con la cual obtenía unas dimensiones de 230X140 cm. Una vez hechos los croquis pertinentes pude comenzar a realizar la pintura mural. Hicieron falta unas cuarenta sesiones para realizarla, es decir, cuarenta días. La comencé en diciembre de 2013 y acabé en julio de 2014, fue la primera en empezarse y la última en acabarse. Durante estos meses realizaba simultáneamente las demás obras.

El propietario escogió dos imágenes que curiosamente fueron concebidas para expresar sentimientos completamente opuestos. En una de ellas el personaje adopta una postura oprimida y carente de libertad, mientras que la otra denota todo lo contrario.

Este es el único caso en el que no tuve que reflexionar, con antelación a los bocetos previos, sobre la trayectoria de vida, sentimientos, aptitudes o rasgos físicos y psicológicos del propietario, puesto que éste mismo ya había escogido los que, según él, caracterizaban su identidad. Entiendo que la elección de dichas imágenes obedece a una personalidad marcada por la tiranía que lo déspota provoca frente a los impulsos personales de liberación. Esta obra representa el repudio a lo opresor absolutista, un rechazo a la represión ejercida por entidades dictatoriales. Al mismo tiempo aboga por la independencia, la autonomía y la liberación²¹.

²¹ Rousseau dice «*el hombre nace libre y sin embargo por todas partes se lo encuentra encadenado* » ; Véase subapartado *Sobre la identidad*, pág.18.

Alba Carnevalini. *Alternativa libertaria*, 2013-2014.

Paseo María Agustín, Centro (Zaragoza)

Pintura mural al seco. Acrílico sobre pared

Dimensiones Fig. Izq. 91X154 cm. / Dimensiones Fig. Dcha. 230X240 cm.

Para las figuras empleé dos únicos acrílicos: blanco y negro. El modo en que se aplicó la iluminación, y por lo tanto la proyección de sombras para ambas figuras, respetaba la posición de la ventana del salón. La ventana se ubica frontal al personaje oprimido y lateral al liberado; de modo que la primera obedece a una iluminación frontal, mientras que la segunda obedece a una iluminación lateral.

He creado un fuerte contraste entre luces y sombras. El hecho de que no presente un tono general similar sino, un potente contraste entre luces fuertes y débiles pretende generar cierto ritmo visual y atractivo estético.

El personaje iluminado frontalmente adopta una postura incómoda y tirante. Parece estar, aunque sin cuerdas, atado por las muñecas. Sus brazos se estiran en alto, inmóviles, dejando caer sus exageradas manos en actitud de sometimiento. Las piernas adoptan una posición retorcida y fastidiosa, la disposición de los pies emana una sensación de aprisionamiento, como si la figura se encontrase atrapada en el interior de una urna de cristal, ésta sensación se logra a su vez a través de la incidencia de la luz sobre éstos.

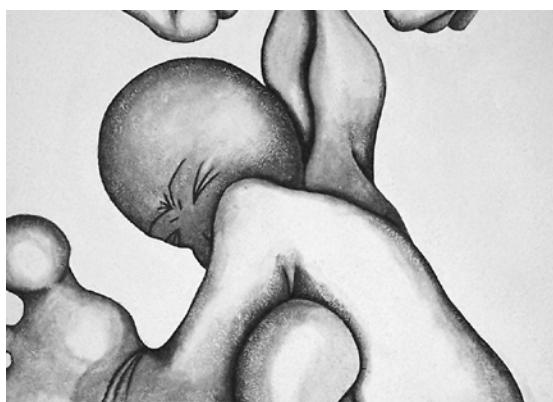
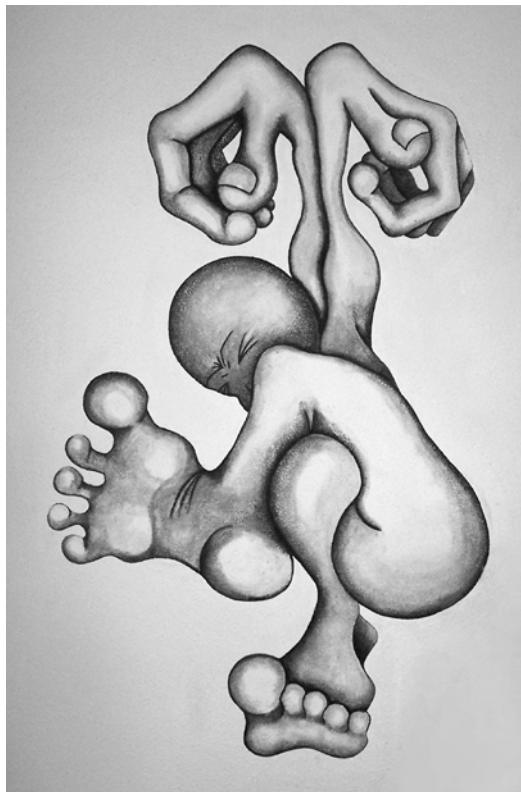

Imagen Izq. Fotografía de la figura perteneciente a la pintura mural *Alternativa Libertaria*.

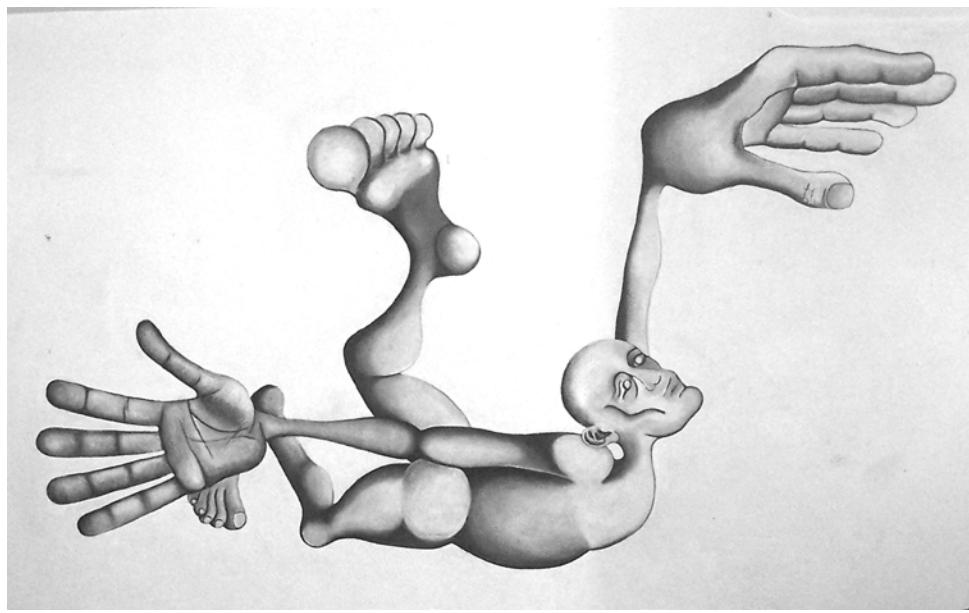
En la Imagen Dcha. plano detalle del rostro de la figura.

La figura se encuentra privada de los cinco sentidos tradicionalmente reconocidos: gusto, olfato, vista, tacto y oído. Sus ojos se hallan fuertemente cerrados, éste detalle es importante a destacar, transmite una sensación de lucha y esfuerzo por la liberación. No posee orejas, ni nariz, ni boca y está privada del sentido del tacto. La percepción sensible es un instrumento participativo en la construcción de identidades. Privar al organismo de estímulos sensoriales realza la situación enclaustrada y tortuosa a la que se halla sometido el personaje.

Por otro lado el personaje iluminado lateralmente adopta una sensación placentera de movimiento. La figura se encuentra suspendida en un vuelo; tanto la posición de sus extremidades como la expresión de su rostro emanan despreocupación y satisfacción. He de mencionar que el propietario de la vivienda muestra una predilección por los deportes de altura, en particular el paracaidismo²². Los ojos permanecen abiertos, tal como declara la persona a la que va dedicada la pintura: “*los ojos bien abiertos, para verlo todo*”, volar guarda estrecha relación con el simbolismo del elevarse, tanto en el aspecto de analogía moral como en el de otros valores de superioridad de poder o de fuerza. Según Toussenel en *Le Monde des Oiseaux* “*Envidiamos la suerte del pájaro y prestamos alas a lo que amamos, porque sabemos por instinto que, en la esfera de la felicidad, nuestros cuerpos gozarán de la facultad de atravesar el espacio como el pájaro en el aire*”.

En la imagen de arriba plano detalle del rostro de la figura perteneciente a la pintura mural *Alternativa Libertaria*. En la imagen de abajo fotografía general de la figura.

²² De acuerdo a la enciclopedia Libre Wikipedia, paracaidismo es la técnica de lanzamiento de seres humanos u objetos desde cierta altura usan un paracaídas para amortiguar el impacto, que puede realizarse desde cualquier aeronave como avión, helicóptero o globo aerostático, u objetos fijos como cerros, edificios, puentes y antenas.

5.2 *Fusión*

Quise crear una pintura mural en mi habitación que reflejara mi propia personalidad. Después de muchos intentos por convencer a mis padres de pintar las paredes de mi dormitorio sólo obtuve un no por respuesta, así que decidí pensar en un acuerdo que nos conviniese a ambas partes. He de decir que este hecho confirma mis teorías sobre el miedo al contacto directo entre pintura-pared, también añadir que el piso en el que actualmente vive mi familia es el único de los cinco que he pintado que no es propio si no de alquiler. En cualquier caso se encontraban en todo derecho de negarse a mis propuestas. Finalmente, con un poco de empeño y astucia conseguí que accedieran a dejarme pintar el armario empotrado de mi dormitorio, de este modo *Fusión* se convierte en la única de las cinco pinturas murales que no se desarrollan sobre el muro sino sobre un soporte aglomerado que forma parte de éste. El armario suponía lo más parecido a un muro que no lo fuese así que contenta con el acuerdo comencé a elaborar los bocetos en diciembre de 2013. De este modo comenzó el proceso de la segunda pintura mural, ubicada en una vivienda perteneciente a la Plaza de Nuestra Señora de Las Nieves, del barrio Casablanca, en la ciudad de Zaragoza (España).

Debía crear unos bocetos que capturaran lo más profundo de mi esencia y que además se adecuaran a la verticalidad de las dimensiones del armario. Así fue como concebí el esbozo inicial y a continuación el dibujo definitivo y los croquis a escala de *Fusión*.

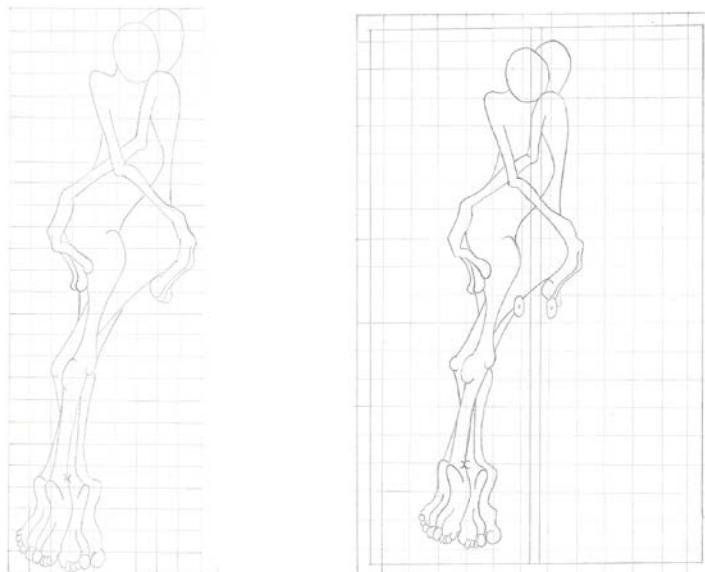

Boceto inicial de *Fusión*

Dibujo definitivo de *Fusión*

Teniendo en cuenta que las dimensiones del armario abarcaban 191X140 cm. realicé los croquis pertinentes estableciendo una escala a 7 para el traslado del dibujo al armario. Esta daba como resultado unas dimensiones para la pintura de 182X63 cm. Los croquis a escala representan las dimensiones de la figura así como las de la figura integrada en el armario.

Croquis a escala de la pintura

Croquis a escala de la pintura integrada en el armario

Como se puede apreciar en los estudios, la imagen muestra dos personas sumidas en un cariñoso abrazo. La imagen rebosa ternura, complicidad y amor. Una entrega mutua entre dos siluetas humanas muy similares a las que Jerome Mesnager²³ trabaja para sus pinturas.

Crear esta pintura como símbolo de mi identidad expresa mi continua reflexión acerca del amor y la complicidad entre personas. *Fusión* simboliza la compenetración intelectual entre individuos y describe el amor como una fusión placentera entre identidades. Al mismo tiempo describe la identidad propia como una fusión entre el yo y todas las identidades amadas²⁴. La escena busca expresar la fuerza de esa fusión, la potencia con la que dos identidades cómplices se unen, conformándose la una a la otra en perfecta plenitud y armonía. El gesto de abrazarse constituye un recurso humano de belleza incalculable muy apropiado para expresar esta idea.

²³ Véase Jerome Mesnager en el apartado: Referentes artísticos, pág. 21.

²⁴ Zygmunt Bauman dice: “Construimos nuestra identidad en el encuentro con el otro, en una influencia recíproca”. Véase subapartado Sobre la identidad, pág.17.

Antes de empezar a pintar lijé la capa de pintura marrón del aglomerado del armario, esta capa ya estaba vieja y corroída por el tiempo así que la sustituí por un esmalte negro metálico bastante llamativo pintado con brocha sobre la madera. El hecho de escoger este color como fondo de las figuras se basaba en la búsqueda de crear un contraste entre el fondo y la figura que focalizase el protagonismo en la escena. El marco del armario lo dejé intacto con el mismo color marrón que poseía anteriormente. Las cerraduras también decidí mantenerlas intactas, de color dorado.

Después de esto pude comenzar a pintar las figuras empleando acrílicos y pinceles de cerda de diferentes tamaños. Todo el proceso creativo fue capturado por medio de una cámara digital réflex. Esta pintura fue la más rápida de todas, comencé a pintarla en diciembre de 2013 y la di por finalizada en febrero de 2014, pero fueron sólo cinco sesiones lo que costó conseguirla, pude comprobar que en el propio hogar pintaba más cómodamente.

Alba Carnevalini; *Fusión*, 2013-2014.

Barrio de las Nieves (Zaragoza)

Pintura mural al seco. Acrílico sobre aglomerado

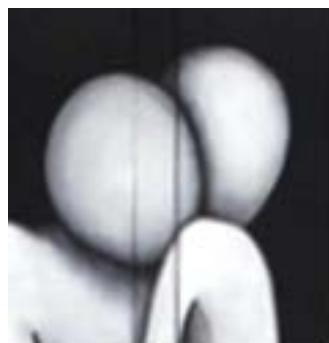
Dimensiones: 63X182cm

Los únicos dos colores que emplee para esta pintura fueron el blanco y el negro. Pensé que la sola combinación entre el blanco y el negro lograría una sensación de elegancia y romanticismo para el dormitorio. El blanco es el protagonista, un blanco que trata de hacer recordar la pureza y la armonía. La luz incide frontalmente sobre las figuras y a pesar de que el contraste entre sombras es muy sutil, la sensación de volumen de los cuerpos está lograda. En cuanto a la composición, las figuras poseen una evidente inclinación hacia la derecha que trata de romper con esa simetría de la que trato de rehuir en mis pinturas.

La posición de sus pies, así como la posición inclinada de las figuras, denota una sensación de ascendencia en vuelo. De nuevo el vuelo aparece en una pintura, el vuelo simboliza la libertad, una libertad que en éste caso es compartida. Como siempre, las manos y los pies aparecen exagerados, brazos y piernas se entrecruzan tiernamente. La unión de sus cabezas así como la unión de sus cinturas dibujan la forma de un corazón. Éstos no son apenas perceptibles pero son importantes guiños al corazón representado tradicionalmente para hablar de amor.

Detalle de la pintura mural *Fusión*. Posición de los pies

Detalle de la pintura *Fusión*. Cabezas en forma de corazón

Detalle de la pintura *Fusión*. Pinturas en forma de corazón

Fusión es la única de las cinco pinturas murales que presenta más de una persona protagonista. Resultó apropiado para expresar la importancia al entorno que amamos y el modo en que conforma nuestra propia identidad.

Ninguna de las dos posee rostro ni diferenciación sexual. Podría tratarse de un hombre y una mujer, así como de dos hombres, o dos mujeres. El hecho de que no posean diferenciaciones sexuales es un detalle muy importante a tener en cuenta. *Fusión* habla del amor y la complicidad intelectual entre dos individuos independientemente de sus sexos.

Plano general de la pintura mural *Fusión*.

Pintar escenas que retraten la esencia de las personas no es tarea fácil. Tampoco lo es si se trata de la propia personalidad, por muy bien que uno se conozca. Sintetizar toda una personalidad en una imagen es muy complejo, del mismo modo que son complejas todas y cada una de las personalidades existentes en el mundo.

5.3 *Horriblemente hermoso*

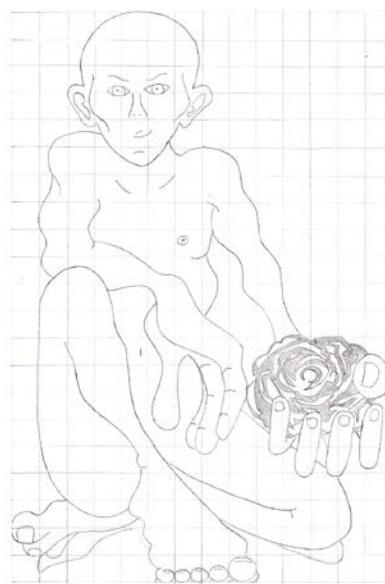
Horriblemente hermoso es una pintura mural realizada en una vivienda de Villar del Arzobispo, un municipio de la comunidad Valenciana, España, en la comarca de los Serranos, concretamente en la calle Vicente Llatas.

En enero de 2014 comencé a diseñar los bocetos, buscaba reflejar una personalidad definida por la impermeabilidad al mismo tiempo que la sensibilidad; la rebeldía y la fortaleza a la vez que la entrega y la ternura. Así pues, sin abandonar los cánones estéticos de las demás obras, obtuve el boceto definitivo de *Horriblemente hermoso*.

Quise ubicar la pintura frontalmente a la cama del propietario. Teniendo en cuenta las dimensiones de la pared realicé los croquis pertinentes estableciendo una escala a 8 para el traslado del dibujo a la pared. Esta escala daba como resultado unas dimensiones para la pintura de 112 cm de ancho por 168 de alto.

Dibujo definitivo de *Horriblemente hermoso*.

Croquis a escala de *Horriblemente hermoso*.

Como se puede apreciar en las imágenes una extraña figura humana, de pose acomodada y mirada fija, sostiene una rosa con la mano izquierda. La obra habla de las apariencias y de la belleza interior oculta en las personas. En esta pintura atributos contrarios van de la mano: desapego, dureza, grosería e incluso animadversión se presentan acompañados por otras cualidades personales como el afecto, la delicadeza, el amor y la ternura.

A pesar de tratarse de una casa vieja, la pared se mostró agradable a la pintura acrílica, no hubo desprendimiento de ningún tipo. Además el hecho de pintar sobre una superficie lisa, no granulada, y la absorción de la pintura, sorprendentemente adecuada, supusieron factores favorables que aligeraron el proceso creativo.

La pintura se desarrolló a lo largo de catorce sesiones. Comencé con los pinceles de cerda y los acrílicos en enero de 2014 y en abril del mismo año di por finalizada la pintura. Hice tres viajes a Valencia durante los cuales fui retocando insistente y la pintura hasta dar con el resultado deseado. En la última sesión pinté de blanco la pared logrando un mayor contraste entre figura fondo y por consiguiente un mejor acabado.

Alba Carnevalini. *Horriblemente hermoso*, 2014

Villar del Arzobispo (Valencia)

Pintura mural al seco. Acrílico sobre pared.

Dimensiones: 112X168cm

En esta obra las formas anatómicas del personaje son más corpulentas que en las demás obras, esta cualidad pretende expresar fortaleza y firmeza además de masculinidad. La pose del personaje es muy importante a tener en cuenta. El personaje se apoya cómodamente sobre su rodilla pareciendo encontrarse tranquilo y seguro. Esta postura emisora de despreocupación viene acompañada por una mirada sincera, fija y penetrante directa a los ojos del espectador. Tanto la posición como la mirada emanan seguridad y firmeza.

Detalle de *Horriblemente hermoso*; mirada.

En esta pintura opté por una iluminación proyectada desde arriba, las sombras bajo sus pies y rodilla resaltan este hecho, además de conceder volumen a la figura. La elección de una iluminación cenital se basaba en la pretensión de conferir un carácter un tanto tétrico y oscuro al personaje. Esta sensación fría de la figura protagonista se consigue, no sólo a través de la proyección de la luz, sino también a través de una gama de colores fría que se extiende por el cuerpo del personaje. Empleé cuatro colores acrílicos para la pintura, el blanco, el negro, el azul y el rojo. El azul se extiende sutilmente sobre todo el cuerpo del personaje contraponiéndose al color rojo brillante de la rosa que sustenta sobre su mano izquierda. El hecho de emplear una gama fría de colores para la figura buscaba dar la sensación de alejamiento respecto al observador en contraposición al primer plano de la rosa cuya gama cálida pretende dar la sensación de avance hacia éste.

Detalle de *Horriblemente hermoso*; rosa.

La rosa es un elemento protagonista, su color rojo busca acaparar la atención del espectador, se sitúa en primer plano avanzando hacia éste, nos hallamos ante un gesto de entrega, un regalo como muestra de amor y de respeto que suaviza con su ternura la pose y mirada desafiantes. La rosa equivale en su simbolismo al corazón y a la sensibilidad, de ahí la decisión de situarla sobre su mano izquierda, el lado del cuerpo donde se ubica el corazón. En esta obra la rosa representa la belleza interior del retratado, una belleza interior romántica y sensible que se oculta bajo la apariencia impermeable y firme de un hombre.

Plano general de la pintura mural *Horriblemente hermoso*.

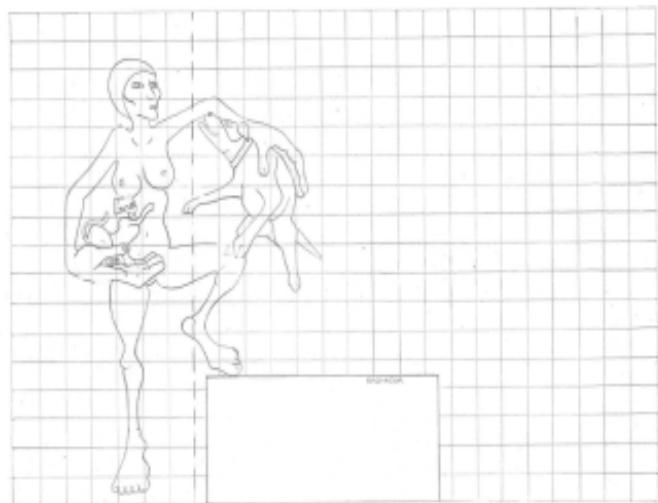
5.4 Entre perros y gatos

Entre perros y gatos es una pintura mural realizada en una vivienda de la calle Postigo en Cella, un municipio de España en la provincia de Teruel. Comencé a realizarla en febrero de 2014 y la di por finalizada en abril del mismo año. Hicieron falta tres viajes, dieciocho sesiones y mucha paciencia para acabarla.

La pared seleccionada se presentaba angular y con un radiador de por medio, así que a la hora de crear los bocetos iniciales tuve en consideración estos factores. Tras crear el dibujo definitivo con detalles y claroscuros cree un croquis a escala 12 en el que se reflejarían los factores anteriormente citados. La figura se trasladaría a la pared a unas dimensiones de 140 cm. de ancho por 210 de alto.

Dibujo definitivo de *Entre perros y gatos*.

Croquis a escala de *Entre perros y gatos*.

Tal como se aprecia en los bocetos, son tres figuras las protagonistas de esta pintura. Su título, *Entre perros y gatos* define por completo la escena. La figura central acoge cariñosamente con sus brazos a sus mascotas, un gato y un perro, que se sitúan a ambos lados de la protagonista.

La habitación-dormitorio fue reformada y pintada por entero. Tanto yo, como la propietaria nos volcamos en ello. Vaciamos la habitación y tapamos rodapiés y demás accesorios. Preparamos una masilla para tapar las hendiduras y rajas que la pared presentaba y lijamos hasta obtener unas paredes lisas y listas para pintar. Con rodillos y brochas pintamos toda la habitación. Dimos dos manos de pintura a las paredes. Dos de las paredes se pintaron de color violeta, las otras dos paredes y el techo de blanco. Una vez hecho esto pude proceder a pintar *Entre perros y gatos* sobre una de las paredes blancas del dormitorio.

Esta pintura requirió un gran esfuerzo en cuanto su elaboración debido a problemas de agarre de la pintura a la pared. Hablamos de una pared de yeso que posee casi un siglo de antigüedad y a pesar de que la calidad de la pintura es un factor determinante, que incide en su capacidad de adherencia sobre la superficie de la pared, la propia superficie también determina la capacidad de fijación. En este caso, la solución de yeso invitava a la pintura acrílica a desprenderse con una facilidad pasmosa. Tuve que volcar mucha paciencia y esfuerzo para que la pintura se incorporase adecuadamente a la pared.

Alba Carnevalini, *Entre perros y gatos*, 2014.

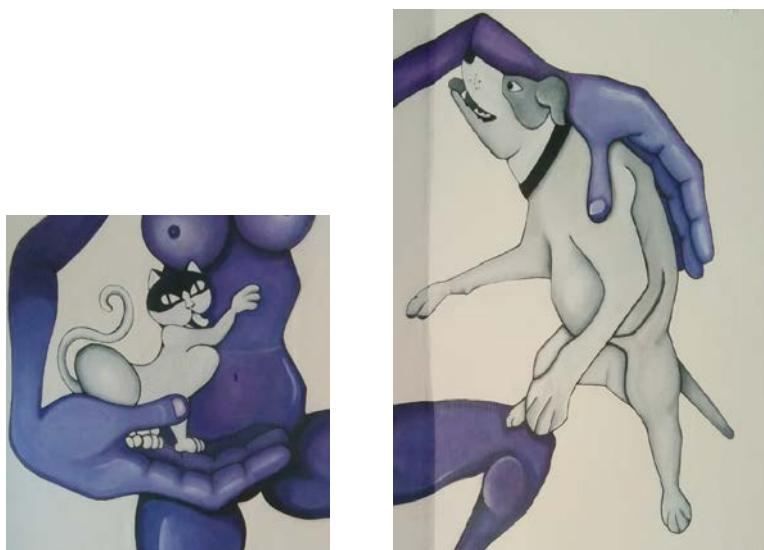
Cella (Teruel)

Pintura mural al seco. Acrílico sobre pared.

Dimensiones: 130X210cm

La obra fue creada en consonancia al color de las paredes, utilicé tres acrílicos: violeta, blanco y negro. Mientras que el personaje presenta un degradado de violetas, las mascotas fueron creadas en blanco y negro, la luz incide frontalmente sobre todas las figuras.

En esta pintura son tres personalidades las que se tratan de reflejar, en el caso de los animales fue sencillo dar con aquello que les identificaba. Durante los días que permanecí en el lugar pude comprobar que la gata poseía una tremenda inclinación a limpiarse continuamente, de ahí que decidiera retratarla en un gesto de lamerse a sí misma, por otro lado la perra posee un don extraordinario para saltar, daba brincos de más de metro y medio de alto. Fácilmente di con la clave para representar las mascotas compañeras del personaje protagonista.

Fotografías detalle del perro y el gato en la pintura mural *Entre perros y gatos*.

En cuanto al personaje central vi muy adecuado el hecho de situarle entre estos dos animales a quienes cuida y quienes le acompañan en su día a día. El gorro es un detalle importante a tener en cuenta, hace referencia a un atributo físico que le identifica por completo, así como también los ojos tremadamente hermosos y sus grandes pechos. De la misma manera que en *Horriblemente hermoso* las formas anatómicas del personaje pretendían conferir masculinidad a la pintura, esta otra obra está repleta de feminidad y sensualidad, el mismo color violeta²⁵ simboliza estos atributos.

²⁵ Heller, Eva; *Psicología del color: Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Ed.Gustavo Gili,S.A, Barcelona, 2004.

La posición de la figura se mantiene firme, su pierna derecha se mantiene fija al suelo mientras que la izquierda juega a apoyarse en el radiador del dormitorio. La pose de la figura es rebelde a la vez que cariñosa y sus formas anatómicas desvelan fortaleza. Las manos y los pies aparecen de nuevo agigantados, en particular las manos que son las que acogen en un tierno y familiar abrazo a sus animales. Su mirada se orienta atenta al perro que salta; una exagerada mano derecha sostiene al gato con dulzura mientras que con la otra trata de suavizar los impulsos del juguetón perro que le devuelve la mirada.

Esta escena define un carácter bondadoso y atento, una personalidad marcada por una acentuada preocupación por los suyos y por el entorno familiar. Al fin de al cabo los animales acaban convirtiéndose de un modo u otro en nuestra propia familia, la relación entre un individuo y un animal marca la aptitud de dicho individuo frente a las demás personas que le rodean. En el caso que nos confiere hablamos de una identidad ampliamente marcada por la entrega, la protección y el cuidado de los suyos.

Plano general de la pintura mural *Entre perros y gatos*.

5.5 *Traceur*

Traceur es una pintura mural ubicada en el Barrio de San Julián, en la provincia de Teruel (España). La obra se ubica en un trastero que en estos momentos está en trámites de reforma. Como expresé al introducir este proyecto existen muchos tipos de hogares, todo depende de las preferencias y la situación de cada persona, este trastero al que familiarmente llamamos mini piso, es uno de ellos.

Entendí desde el primer momento que al disponer de un espacio menor y por lo tanto unos muros de menores dimensiones, esta última pintura mural alcanzaría menor tamaño que las realizadas anteriormente. En primer lugar tomé las medidas de la pared escogida y teniendo en cuenta sus dimensiones comencé a elaborar los bocetos en marzo de 2014.

Quise representar una personalidad marcada por un tremendo ansia de libertad e instinto de superación, una identidad asociada a la psicodelia y la contracultura, al movimiento y a la búsqueda de un equilibrio propio, tanto físico como psicológico. No costó demasiado dar con el boceto decisivo; con estética similar al resto de las obras creé un personaje de postura equilibrista con los brazos suspendidos en vuelo.

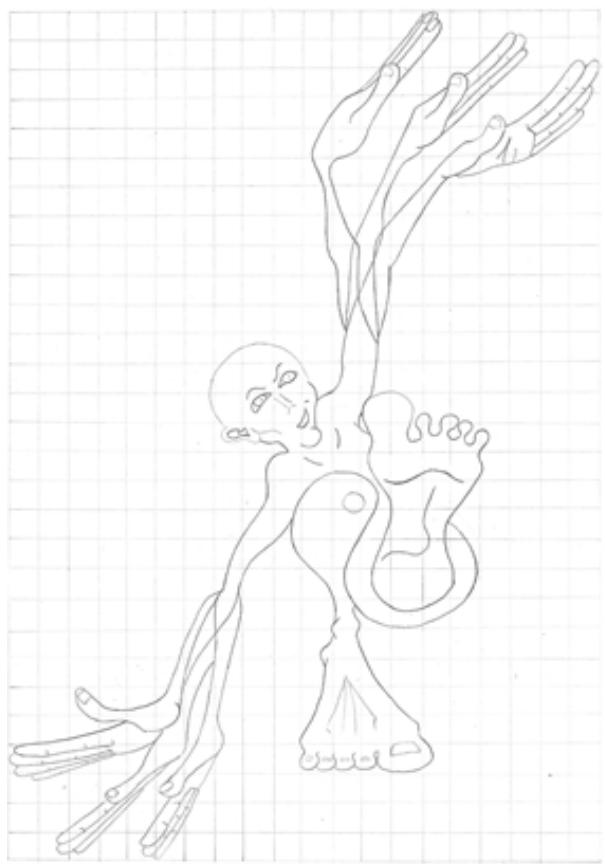

Boceto inicial de *Traceur*.

Dibujo definitivo de *Traceur*.

Una vez obtenidos los bocetos definitivos establecí un croquis a escala 5 que representaba el traslado del dibujo a la pared a unas dimensiones de 100 cm de alto por 145 de ancho. Este croquis me serviría de referencia para realizar la pintura, hicieron falta siete sesiones para realizarla, dando por concluida la obra en abril de 2014.

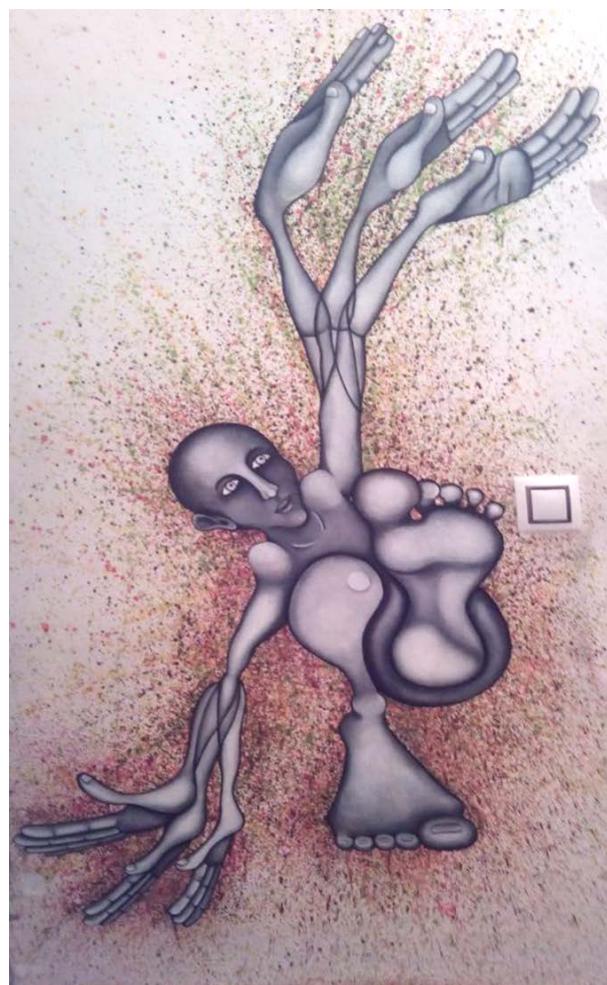

Croquis a escala de *Traceur*.

A la hora de desarrollar esta pintura tuve en consideración muchas cualidades de la personalidad a retratar. En muchas ocasiones la identidad del individuo se halla fuertemente asociada a su ocupación, a su trayectoria escolar o profesional. En este caso consideré oportuno reflejar la fuerte unión entre el individuo y el deporte, concretamente a su conexión con la disciplina *parkour*²⁶. De ahí la posición de la figura.

²⁶ De acuerdo a la enciclopedia Libre Wikipedia: Parkour, l'art du déplacement (el arte del desplazamiento), es una disciplina de origen francés que consiste en desplazarse por cualquier entorno en el que se desplace, usando las habilidades del propio cuerpo, procurando ser lo más eficaz y eficiente posible y efectuando movimientos seguros. Esto significa superar obstáculos que se presenten en el recorrido, tales como vallas o barandas, muros, etc. también conlleva una parte mental en la cual utilizamos las dificultades de la vida diaria para aprender y crecer como persona, viendo la dificultad como una oportunidad y no como un problema.

Los practicantes del *parkour* son denominados *traceurs* (*traceuses* en el caso de las mujeres) que significa "trazador" o "el que hace el camino". Encontré el término muy apropiado para titular la obra puesto que define con exactitud esta personalidad. *Traceur* es el artista capaz de encontrar nuevos caminos, de crearlos y hacerlos reales de la manera más eficaz y segura posible, rompiendo los caminos dados, estableciendo unos nuevos guiados por la fuerza de la lógica y la física propias. Saltar muros, en vez de bordearlos. Burlar al sistema, al orden, a lo estipulado. *Traceur* es crear un camino propio.

Alba Carnvalini; *Traceur*, 2014.

Barrio de San Julián (Teruel)

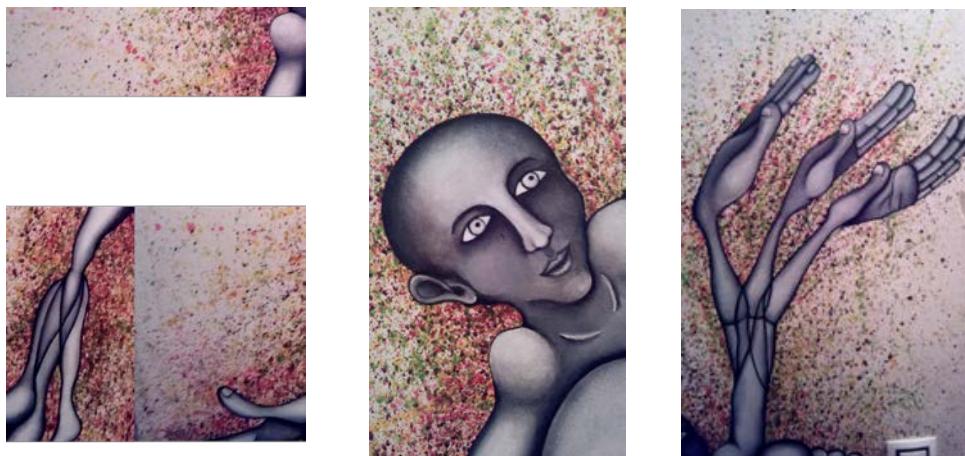
Pintura mural al seco. Acrílico sobre pared

Dimensiones: 100X145cm

En *Traceur* decidí crear un fondo para la figura a base de salpicar la pintura sobre la pared. Para ello hice uso de una pequeña brocha y colores acrílicos marrón, rojo, amarillo y verde (éstos hacen alusión a la pasión por la naturaleza). El hecho de estampar los acrílicos contra

el muro pretendía conceder una sensación de potencia, movimiento y energía al fondo, a la vez pretendía conferir un carácter psicodélico a la obra, psicodelia es símbolo de escape, de fuga ante los límites impuestos a la conciencia y a la vida diaria por el sistema dominante.

El personaje está pintado con dos únicos colores acrílicos: blanco y negro; adopta sus volúmenes en función de una luz ficticia que incide frontalmente. La figura se suspende en el aire en posición de salto. Una de las piernas, concretamente la izquierda, avanza hacia el espectador de manera que la suela del pie aparece en primer plano adquiriendo unas dimensiones exageradas. Los brazos se extienden a modo de vuelo, por tercera vez el vuelo aparece en una figura, hecho que me hace meditar si el ansia de libertad se encuentra presente en todas las identidades existentes.²⁷

Fotografías detalle de los brazos y rostro del personaje perteneciente a la pintura mural *Traceur*.

Cada brazo extendido se presenta desplegado en dos más, de manera que son seis brazos y seis manos los que aparecen en la pintura, cada uno diferente del otro. Este aspecto pretende transmitir sensación de movimiento. En esta pintura el vuelo de los brazos aparece acompañado de una mirada orientada al cielo. Ambos dos reflejan ansia de libertad al mismo tiempo que deseo de aspirar aún más alto, es decir, una necesidad de autorrealización. En cuanto a su mirada es importante destacar también la claridad de los ojos, casi transparentes, este detalle obedece a una cualidad física llamativa de la persona retratada. Las pinturas buscan ser fieles a ciertas características físicas, quise retratar la belleza de estos ojos sorprendentemente profundos.

²⁷ Jorge Restrepo Trujillo en su libro *Filosofía para profanos*. Ariel, Bogotá, 1999, P.224, afirma que: «si el hombre es libertad, se ha ido acentuando ésta como capacidad de autodeterminación o autenticidad frente a lo que la condiciona o instrumentaliza, bajo generalizaciones como la del poder, la cultura o la naturaleza »

5. CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS

Por encima de todo, por encima de la técnica, materiales o lugares donde uno crea sus obras se encuentra, al menos en mi interior, la necesidad de transmitir un mensaje particular que ejerza una función sobre el espectador, no sólo estética, si no también comunicativa. Es por eso que a través de mis creaciones no sólo pretendía el impulso de la pintura mural sobre viviendas, si no también, y por encima de todo, impulsar la reflexión sobre el “yo”, sobre nuestra propia identidad y nuestros espacios de intimidad en relación a ésta.

A lo largo de estas páginas he llegado a comprender que cada identidad es increíblemente única e irrepetible, además su configuración se halla en perpetuo aprendizaje y cambio, subordinada inevitablemente al contexto social en que se desarrolla, pero ante todo definida por la capacidad individual de encauzarla. Nuestra identidad es nuestro obsequio más preciado y nuestro único legado. Es por esto que me hallo hoy en la necesidad de concienciar a las personas sobre la importancia que alberga saber quién es uno mismo, cuáles son sus deseos y sus principios morales, pues si no el mundo se hallará repleto -tal como sostiene Ana J. Quevedo- de *hombres borrego*. Pienso hoy en el arte como un instrumento de lucha por evitar esta fatalidad.

Soy consciente de las complicaciones e impedimentos que se presentan a la hora de crear un entorno urbano que nos agrade e identifique. En lo que respecta a la pintura mural sobre el espacio público crear escenas con las que toda una ciudadanía se sienta identificada es prácticamente utópico. No es posible realizar una creación con la que todo ciudadano se sienta agradado o identificado. Sin embargo también he aprendido que es preferible crear y molestar que someter nuestra arquitectura al auténtico vacío; al menos así se remueven nuestras conciencias y aprendemos a desenvolverlos en la pluralidad de opiniones. Me hallo en la consideración de que cuanto más planas y vacías sean nuestras paredes, más planas y vacías serán nuestras personalidades.

Las innumerables normas jurídicas que nos arrebatan hoy la posibilidad de crear libremente sobre nuestro entorno afectan a nuestra creatividad, libertad de expresión y estética ciudadana y por lo tanto, a nuestra personalidad. Llegados a este punto mencionar que no debemos caer en la ignorancia, he comprendido que hay que entender la normativa en la que nos hallamos inmersos para saber hasta donde alcanza nuestra libertad de actuar. Es importante analizar la ley para encontrar huecos vacíos donde poder originar nuestras creaciones individuales. Nuestras propiedades arquitectónicas suponen un incuestionable

recurso para el impulso de la pintura mural. Teniendo en cuenta mis experiencias, me ha sorprendido gratamente la ligereza con que la ejecución de pinturas murales en interiores de viviendas ha evolucionado del interior del espacio arquitectónico al exterior del mismo.

Pintura mural en la intimidad ha provocado un efecto mariposa sobre los muros de las gentes. Digamos que a partir de estas pinturas he conseguido una demanda de pinturas por parte de interesados, que no esperaba. Me han encargado pintar diversidad de paredes de viviendas y establecimientos, tanto en Zaragoza, como en Valencia y en Teruel. Además no sólo han solicitado paredes interiores si no exteriores, tales como la fachada de un bar, la de una nave destinada a la crianza de cerdos y la de un centro de estética. Esto no sólo supone un halago gratificante en cuanto que el objetivo de impulsar la pintura mural está conseguido, si no también una orientación artística y un futuro próximo asegurado.

Por otro lado, las personas que retraté se mostraron siempre agradecidas de expresar mi visión de su personalidad sobre sus paredes; de algún modo conseguí que pensaran en ellos mismos y se sintieran identificados con la pintura realizada, éste era mi mayor propósito. Recuerdo con mucha ternura los hogares de estas personas y las experiencias vividas. A medida que reflexionaba sobre la manera de representar estas cinco personalidades - incluida la mía- iba tropezando inevitablemente con una serie de valores humanos dignos de ser representados por el arte: libertad, amor, entrega, justicia, valentía, honestidad, lealtad, amistad, respeto, sinceridad etc. en efecto se hallan registrados en las pinturas.

Quiero dedicar mis últimas líneas a todas las personas que me han apoyado y ayudado a conformar este trabajo. En primer lugar agradezco a Jaime Larraz, Jose Luis Tortajada, Verónica Montón y David Gil el mero hecho de ser quienes son y ofrecerme sus hogares para reflejar esta belleza. Agradezco los momentos antes, mientras y después de realizar estas pinturas, sus mensajes de ánimo y su disposición a ayudarme siempre. Gracias por las risas, por la paciencia y vuestra manera de presumir de amiga “artista” y de obra. Agradezco a Pedro Lahuerta por su excelente compañía e inspiración. A Sara Gil y a Sergio Fraca, por su desinteresada y leal disposición. A mis tres incondicionales: Claudio, Carmen y Mara, por creer en mí y hacer de mi quién soy, factor indispensable para la realización de este trabajo. Gracias Casiano, por ser mi gran maestro en filosofía y vida.

Y por supuesto gracias a Elena Simorte, Fernando Ballestín y Héctor Miana, tres grandes pilares en mi vida.

6. FUENTES CONSULTADAS

Libros, artículos y entrvistas

- ACHIAGA, Paula. Entrevista con Rogelio López Cuenca, *Rogelio López Cuenca "Lo más interesante pasa siempre en la frontera"* (2 de mayo de 2001).
- BOU, Louis; *Ultimate street art: A celebration of graffiti and urban art*. Ed. Monsa (Instituto Monsa de ediciones), Barcelona, 2009.
- DEL PINO, César; *Pintura mural. Conservación y restauración restauración*. Editoriales Dossat. 2004.
- GARCÍA LÓPEZ, Cristobal; *Parets que Parlen. Graffities in Catalonia*. Ed. Pragma Ediciones, Cataluña, 2004.
- GÓMEZ AGUILERA, Fernando; *Arte Ciudadanía y Espacio Público*, On the w@terefront, vol.5 (marzo 2004).
- GRAU TELLO, Maria Luisa; *Democracia y pintura mural en Zaragoza (1984-1995)*. Ed. Rolde de estudios aragoneses, Zaragoza, 2014.
- LARA, Mateo. *The art of Mateo Lara (2004-2014)*. Autoedición, Barcelona, 2014.
- MESNAGER, Véronique. *Jerome Mesnager: Mesnager par Mesnager, doux murs murs*. Ed. Critères Editions, París, 2012.
- ZYGMUNT, Bauman, *Identidad* . Ed. Losada, Buenos Aires, 2005.

Comunicación personal (Carta)

- Obeso Prieto, Jose Angel; actuando en nombre y representación, en su calidad de Decano-Presidente, del Consejo General de los Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior de España. *Informe sobre la regulación legal deseable para la actividad de los diseñadores de interior*. Bilbao, 10 de Mayo de 2013.
- SHAHEED, Farida; *Mandato de la Relatora Espacial de la esfera de los derechos culturales. Cuestionario sobre el derecho a la libertad artística*. Carta emitida de la Oficina de Alto Comisariado para los derechos Humanos dirigida a todos los estados miembros de las Naciones Unidas. 24 de octubre de 2012.

Vídeos y documentales

- Youtube. Ledure, Anaís. (Enero, 24 del 2012). “Jérôme Mesnager peint dans une prison à Lyon – 1992”. [Archivo de Video]. Consultado el 18-9-2014.

<https://www.youtube.com/watch?v=aDO4KvMQfcQ>

- Youtube. Ledure, Anaís. (Enero, 27 del 2012). “Peinture de rue de Jérôme Mesnager à Montreuil (2003)”. [Archivo de Video]. Consultado el 18-9-2014.

<https://www.youtube.com/watch?v=5hKDT2kjX18>

- Youtube. Palindromolap. (Marzo, 14 del 2011). “¿Qué es la identidad?”. [Documental] Emitido en 2010 por Debates: Para todos La 2. Consultado el 1-7-2014.

<https://www.youtube.com/watch?v=2upK0BeUNg8>

- Youtube. Dw Español. (Septiembre, 16 del 2013). “Inspiración: la calle. Herakut, Alemania”. [Documental]. Emitido en 2006 por Euromaxx Serie. Consultado el 18-9-2014.

<https://www.youtube.com/watch?v=O-AVDkzCY1w>

Links, Páginas web

- BONILLA, Ana, *Adolescencia, identidad y creación artística*. <http://www.avizora.com>
- IPIÑA, Beatriz Alicia, *El arte mural*. <http://ideamural.jimdo.com/inicio/el-arte-mural/>
- KRELL, Horacio; *La identidad*. www.ilvem.com
- NIETZSCHE, Federico; *Cómo se filosofa a martillazos*. www.librodot.com
- RIOS PEREA, Luis Ángel; *La filosofía en la definición de la identidad del adolescente*. www.monografias.com
- QUEVEDO BARRAGÁN, Ana Judith; *Proyecto de vida*. www.monografias.com