

Trabajo Fin de Grado

Street Art como regeneración del espacio urbano
en Zaragoza.

Diego Ávalos Marcén

Diego Ávalos Marcén

Jesús Pedro Lorente Lorente

Facultad de Filosofía y letras
2015

Resumen:

El conjunto del escrito pretende ofrecer una visión de qué es el Street Art y cómo interviene en determinadas zonas en desuso, conduciendo dichos lugares a una revitalización estética y conceptual.

Zaragoza se ha convertido en un importante foco de este arte a nivel internacional gracias al Festival Asalto que ha celebrado este año su décima edición en la ciudad. Durante estos diez años artistas de diferentes lugares han intervenido en paredes y zonas de la capital aragonesa creando formas y sensaciones que, como he dicho, revitalizan lugares que cobran vida tras un periodo de degradación abocado al abandono.

El trabajo se centra en el barrio de San Pablo (“El Gancho”), donde se ha aplicado esta práctica con el objetivo mencionado. Así pues, la pretensión es ofrecer un itinerario teórico al viandante para que sepa quién ha intervenido y con qué objetivo y mostrar, así, cómo, a partir del análisis de obras concretas, llegamos a una idea general que nos confiere una restaurada visión y concepción del barrio y de sus calles.

Universidad
Zaragoza

ÍNDICE

-Introducción:

-Resumen	Pág.3
-Justificación	Pág.3
- Objetivos	Pág.3
-Metodología	Pág.4
-Estado de la cuestión	Pág.4

-Desarrollo analítico:

- Del graffiti al Street Art	Pág.6
- Festival Asalto	Pág.8
- Desarrollo teórico y visual de las obras de Street Art del barrio de San Pablo ("El Gancho").	Pág.9

<u>-Conclusión</u>	Pág.34
--------------------	--------

<u>-Bibliografía y recursos Web</u>	Pág.35
-------------------------------------	--------

Introducción: Resumen, justificación, objetivos, metodología y estado de la cuestión:

Como arte urbano o Street Art entendemos cualquier tipo de actuación artística en la calle que sigue un criterio predeterminado por el artista o creativo y que responde a una necesidad manifiesta de expresar ante la sociedad una serie de deseos, críticas o reflexiones de interés general. De ahí que el lugar de exposición ideal sea la calle.

Si bien este concepto nace para hacer referencia al graffiti, en la actualidad se ha ampliado y se emplean otras técnicas distintas al spray como el estencil (plantillas), stickers (pegatinas), brochas o incluso tiza. Y no solo hace referencia a decoraciones murales sino que también lo hace a actuaciones en tres dimensiones como pueden ser modificaciones en el mobiliario urbano, instalaciones en la vía pública, colgar obras de los árboles de las plazas, etcétera. Es un arte donde cada uno se expresa a su modo, y donde el espectador también forma parte del soporte, y por lo tanto de la propia obra, dando lugar a experiencias.¹

En cuanto a la justificación del proyecto vamos a tratar el tema del Street Art en Zaragoza porque éste actúa en la reactivación de lugares de la ciudad olvidados y ninguneados. Grises, por los que el transeúnte circula sin prestar ninguna atención. Dotando a estos “nuevos” espacios de un color y/o una información totalmente nueva, pero a su vez complementaria. Es, simplemente, jugar con el entorno para mejorarlo según los artistas de esta disciplina. Por ello creo conveniente la necesidad de otorgar una explicación teórica a todo aquel que se pregunte a su paso por estas piezas realizadas en los murales, dado que no es fácil encontrar herramientas de uso público que aporten esta información a los ciudadanos en relación con las obras de las calles de Zaragoza.

Los objetivos que persigue éste trabajo son, pues, los siguientes:

- Explicar qué es el Street Art y cuál es su evolución respecto al graffiti primigenio.
- Clasificar las obras murales del Festival Asalto realizadas en el barrio de El gancho, y crear un itinerario para el viandante.
- Ofrecer una breve referencia biográfica sobre los artistas que han intervenido en la ciudad.
- Ofrecer una explicación teórica de las obras donde queden plasmados los significados de las mismas.
- Demostrar como el Street Art ha restaurado zonas en desuso de Zaragoza y con ello ha regenerado el barrio de El Gancho.

¹ MARTIN, I., “Primer Asalto”, Spray Planet S.L., 2005, pp.5-7.

Para todo ello la metodología utilizada será la siguiente:

- Recopilación y lectura de obras escritas, ya sean libros, tesis o material de diversa índole relacionado con el Street Art.
- Lectura de publicaciones en prensa relacionadas con el Festival Asalto y con las obras de Zaragoza.
- Consulta de material escrito exclusivo del Festival Asalto.
- Asistencia al Festival Asalto y observación de la realización de los murales.
- Asistencia a las visitas guiadas que ofrece el Festival Asalto durante los días que dura.
- Consulta teórica de las obras con algún miembro responsable del Asalto.
- Lectura de entrevistas realizadas a los artistas donde éstos nos explican su arte.
- Contacto con los vecinos del barrio.

Estado de la cuestión:

El Street Art nace a partir del graffiti y el graffiti posee una amplia tradición como objeto de investigación.

Hurlo-Thrumbo hizo una recopilación sistemática de frases escritas en los retretes públicos, de las que se publicó un compendio en 1731², y cuya ansia recopilatoria tenía como objetivo satisfacer una investigación histórica.

En 1812 Thomas Rowlandson, en su extensa serie, nos habla de un excéntrico investigador de graffitis conocido como Dr. Syntax.

Será en 1853 cuando Raffaele Garucci hiciera referencia a los primitivos graffiti de Pompeya y es a partir de aquí cuando el término no solo queda establecido para las inscripciones extraoficiales. No hay dudas acerca del valor de este tipo de expresiones para la investigación histórica. Hoy en día existen muchas instituciones encargadas de recopilarlos y analizarlos, hasta el punto de que el número de publicaciones es incalculable. El archivo de graffiti de Axel Thiel en Kassel es especialmente importante, al igual que la recopilación realizada por Norbert Siegl en Viena. Destacable es también el taller de Henry Chalfant, el epicentro del graffiti de Nueva York, con el cual se ha creado la modalidad de partir de archivos fotográficos para el análisis y desarrollo teórico del Street Art.

² HURLO-THRUMBO, "Original Mnuscripts written in Diamond by Persons of the first Rank and Figure in Great Britain".

A nivel nacional, sería un lingüista, el valenciano Joan Garí, quien publicara en el año 1994 una de las tesis pioneras en España sobre graffiti. A la filósofa Gabriela Berti, le debemos el libro de divulgación, basado en su tesis doctoral, *Pioneros del graffiti en España* (2009).

Destaca la labor de Javier Abarca, profesor de universidad y estudioso del graffiti en España, quien nos ofrece una interesante tesis titulada; “*El postgraffiti, su escenario y sus raíces*”³, donde nos muestra los inicios del graffiti en nuestro país a partir del graffitero Muelle y como ello ha evolucionado hasta convertirse en Street Art.

En la universidad de Zaragoza, destaca, ya en el año 2000, el trabajo de Jesús de Diego, que persigue un análisis y definición del graffiti zaragozano. A ello le sigue la labor de Mª Luisa Grau Tello, con una tesis sobre pintura mural zaragozana y un artículo en *Artigrama* sobre el célebre festival internacional de arte urbano *Asalto* (2008) y trabajos como el realizado por Jacobo Henar Barriga, sobre el *Street Art* en el Casco Histórico de Zaragoza a la luz de las nociones contrapuestas de “perdurabilidad” y “lo efímero” (2009)⁴, o la labor de Jesús Pedro Lorente, quien se interesará notablemente por los nuevos espacios revitalizados en los barrios.

³ ABARCA, Javier, “El postgraffiti, su escenario y sus raíces”, Universidad Complutense, Madrid, 2010.

⁴ ALONSO MORENO, Martha Asunción, “El muro audiovisual: Nuevos caminos del graffiti y el postgraffiti en el umbral del siglo XXI”, *AACA Digital*, Madrid, 2009.

Desarrollo analítico:

-Del graffiti al arte urbano o Street Art:

A finales de los noventa se produce una crisis donde los artistas autóctonos de graffiti actúan con una presencia desigual, el hip hop esta decadencia y las duras leyes antigraffiti merman las ansias de crear. Sin embargo, a partir del año 2000, todo esto cambia. Empieza a resurgir de nuevo este arte gracias a Internet y acciones como la aparición de estudios de graffiti. Según Fernando Figueroa se trata de veteranos que hacían tagging⁵ y que retornan a los muros.

Las autoridades comienzan a mostrarse más abiertas con esta práctica al descender la guerrilla pictórica en vagones y trenes y la sociedad así va tomando una conciencia más conciliadora con este arte. Muchos ayuntamientos incluso comienzan a valorarlo como es el caso de Leganés, donde en 2006 se crea el primer museo urbano del graffiti de la Comunidad de Madrid, un lugar donde los artistas pintan libremente sus murales bajo un proyecto común.

Aunque paralelamente en estos años ya está surgiendo otro tipo de artista en la calle, más conceptual y complejo, más maduro, que convivirá con el trabajo de los escritores autóctonos. Es lo que se conoce hoy como artista de Street Art y que Javier Abarca denomina postgraffiti. “El postgraffiti es un juego distinto al graffiti: en él, el viandante está invitado a participar. Los artistas de postgraffiti también juegan a “dejarse ver” propagando muestras de su trabajo por la ciudad, pero de una forma que todos podamos entender. El postgraffiti es casi siempre gráfico y rara vez textual: lo que se repite no es un nombre ilegible, sino un motivo o estilo gráfico reconocible, con el que cualquier viandante se puede identificar”⁶.

El Street Art tiene un mensaje y hace que el espectador trate de descifrarlo. Interfiere en el viandante, le ofrece una pieza con contenido semántico, como cualquier otra obra en la historia del arte. Esta nueva corriente está marcada por el poder de la documentación de la obra y su puesta en conocimiento de la sociedad. Este nuevo artista sigue utilizando la calle donde da a conocer ese trabajo en su conjunto, desde la producción previa hasta el resultado último con un fin. Son creadores más formados, más interesados por las corrientes artísticas del siglo XX, con una concepción abstracta de su trabajo, pero que siguen utilizando las paredes y las calles como vehículo para mostrar su creatividad. Estos artistas ahora ya rara vez se refugian en el anonimato.

Empiezan a sonar nombres de artistas de arte urbano en el panorama internacional. Es el ejemplo de Banksy, Obey o Invader, creadores que en ciudades europeas y en Nueva

⁵ Acción de estampar una firma en graffiti de estética repetitiva por diferentes lugares a modo de “bombardeo”.

⁶ ABARCA, J., “El postgraffiti, su escenario y sus raíces”. Universidad Complutense, Madrid, 2010.

York ya son considerados herederos de aquellos graffiteros de los años ochenta, y que han conseguido dar una vuelta de tuerca a esta manifestación artística.⁷

Este es el artista de Street Art que diferenciamos del inicial graffitero y que supone una evolución y transición que ha llegado hasta la ciudad de Zaragoza para dar un sentido artístico a sus calles, lo cual supone una importante regeneración cultural para determinados barrios y zonas.

⁷ SUÁREZ, Mario, “Los nombres esenciales del arte urbano y del graffiti español”, LUNWER,S.L, Barcelona, 2011,p.20

- Festival Asalto:

El festival Asalto nace en 2005 a raíz de otro festival de arte contemporáneo para destinar un espacio a graffiteros locales. A partir de aquí se pasó a conformar un proyecto individual con el objetivo de integrar la creación artística urbana en el espacio público.

Comenzó su desarrollo en el casco histórico de la ciudad, en calles y paredes que poseían un encanto especial gracias a edificios antiguos, casas en ruinas, solares, plazas... y hoy día se ha extendido a otros barrios de la ciudad como es el caso de San José.

Poco a poco, conforme avanzaban las ediciones, los murales del Asalto se fueron quedando en la retina de la gente y se fue integrando en el paisaje cotidiano de la ciudad. Los murales hoy día permanecen, son del barrio y de sus vecinos, y han cambiado completamente la concepción de algunas de sus calles.

El Asalto muestra que la pareja artistas urbanos-instituciones no es imposible y que se puede desarrollar una nueva rama artística a partir de esta premisa.

Hoy día, cuando el Asalto afronta este año su décima edición, se ha convertido en el evento de este tipo más longevo a nivel nacional y uno de los más importantes de Europa, conocido por artistas de todo el mundo. “Es atrevido y lucha por vencer el miedo a lo desconocido. Aboga por una nueva ciudad llena de color y arte en la calle para el disfrute de propios y extraños; convierte a Zaragoza en un oasis artístico, un lugar de paseo y descanso en el que disfrutar del arte urbano mientras se descubren sus calles. Es un lugar para la locura, la imaginación, la participación, el humor... un contexto único en el que la diversidad, los contrastes y las diferentes disciplinas artísticas que pueden plantearse en el espacio público, se alían para romper el marco preconcebido del entorno urbano y dar más a la ciudad.”⁸

⁸ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Sexto Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2011, pp.1-2

- Desarrollo teórico y visual de las obras de Street Art del barrio de El Gancho:

A partir de aquí vamos a centrarnos en los artistas de Street Art que han intervenido en las calles de Zaragoza y sus obras, para dotar de una explicación teórica a los gráficos que vemos al caminar por la ciudad. Obras que, como he dicho, han cambiado la concepción de numerosas zonas abandonadas y grises hacia un camino cultural de significados múltiples. En este caso nos centraremos en el barrio de “El Gancho”(San Pablo), también conocido como San Pablo, y las obras que han contribuido a su regeneración y restauración estética y conceptual.

Comenzamos nuestro recorrido en la calle de Las Armas en dicho barrio. Encontramos una plaza en el centro de la misma que es utilizada por el festival Asalto para instalar su campamento base hasta éste último año. Se trata de una plaza que hace unos años era un lugar abandonado y sucio, foco de los problemas sociales del barrio, y recorrido por el que los viandantes preferían evitar pasar. Hoy encontramos obra de tres artistas en las paredes de ésta, algo que se consiguió gracias a la cesión del movimiento *estonoesunsolar*⁹, y el lugar ha cambiado gracias al Street Art, suponiendo una regeneración de la zona hacia un camino cultural- artístico que está cambiando la mentalidad y concepción del barrio.

Plaza base Festival Asalto, calle Las Armas, (Fuente: <http://misviajesporahi.es/2014/02/ruta-del-arte-urbano-de-zaragoza.html>, consultada en mayo de 2015).

Las piezas pertenecen a El niño de las Pinturas, Popay y 100 Pression. En primer lugar al entrar a la plaza, de frente, nos encontramos con la obra de El niño de las Pinturas realizada para el sexto Asalto. Este artista nació en Madrid y comenzó a pintar en Granada donde ha alcanzado gran reconocimiento. Posee una técnica y estilo personal

⁹ Movimiento que actúa en pro de la rehabilitación de parcelas abandonadas para fomentar la renovación urbana y social.

para hacer graffiti que le ha llevado a exposiciones, charlas e intervenciones por todo el mundo, además de incluso tener encargos especiales para sellos discográficos.

Sus obras invitan a la reflexión y es la figura humana en su infancia o adolescencia la que toma el protagonismo, destacando expresiones faciales que nos conducen a ideas de descaro, miedo, asombro, tristeza... rostros con actitud. Combina la pintura con la sentencia textual, una constante del arte callejero pero que este artista funde de una manera única. Así pues, en sus obras es común encontrar siluetas y rostros pintados con pasión y también bosques, selvas, jardines... dado que la naturaleza está muy presente en su estilo. Se dice que cuenta historias, con ternura y fuerza que revelan secretos e iluminan los callejones.¹⁰

Aquí vemos estas características, pues nos encontramos un bosque con un río que, a su vez, forma un rostro de una mujer que mira hacia el espectador. Vemos como juega con el ojo humano y la óptica, algo también es común de su estilo, y se funde en una naturaleza colorida que combina con la obra de Popay creando ambos un todo de vegetación en tonos vivos.

El niño de las pinturas, calle Las Armas (Fuente: <https://callemuseo.wordpress.com/2013/03/28/ruta-recomendada-por-los-graffiti-de-san-pablo/>, consultada en mayo de 2015).

¹⁰ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Sexto Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2011, pp.18-24.

Popay es un artista francés que destacó en la década de los ochenta revolucionando el graffiti parisino y que tuvo también, posteriormente, una gran repercusión en Barcelona. Empezó a pintar con spray de una manera muy personal. Se trata de una manera libre e incatalogable con claras referencias al impresionismo francés, algo que nos remite a esa idea del artista callejero formado sabedor de la cultura y sus ramas y que utiliza su conocimiento de ésta para jugar con su arte y con conceptos artísticos.

Su obra, realizada también durante el sexto Asalto, como vemos aquí, a la izquierda de El Niño de las Pinturas, es esencialmente orgánica, libre, llena de color y paisaje, con un particular afán por la naturaleza. Representa árboles de una manera original y se funde en un barranco que nos lleva al juego óptico de El Niño de las Pinturas.¹¹

Popay, calle Las Armas (Fuente: <http://elmuseodelgraffiti.blogspot.com.es/2013/07/zaragoza-ciudad-festival-asalto.html>, consultada en mayo de 2015).

A la derecha de ambas encontramos graffiti de 100 Pression, hecho para el séptimo Asalto. Se trata de un colectivo de artistas independientes que hoy día está compuesto

¹¹ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Sexto Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2011, pp.18-24.

por diez miembros unidos artísticamente por el graffiti. Su objetivo es difundir la cultura y los gráficos urbanos y para ello se organizan en torno a un núcleo de creatividad y coordinación de proyectos. En su visión están convencidos de que el trabajo colectivo les permite aprender de los demás y ampliar sus posibilidades y conocimientos artísticos desde la perspectiva de la interactividad.

Algunos de sus miembros son The Blind, Francis Persu, Keligrafik, Kazy.k, Sánchez Ramírez o Pedro Richardo. Cada uno de ellos está formado en un campo y ello crea una diversidad productiva al poder ocuparse de ámbitos de diseño gráfico, ilustración, pintura, serigrafía, collage, instalación o diseño web. Todo esto enriquece al grupo y aumenta la calidad y posibilidad de su arte.

En sus obras es común la relación con el fuego y con tonos rojos, amarillos y naranjas y se suelen valer de frases que encierran un significado, normalmente de crítica social. Además es común también el uso de animales extraños como el que vemos aquí. Se trata de un animal de tonos rojos y naranjas colocado de perfil sobre un fondo azul intenso que resalta la figura. En este caso el animal es una especie de perro vestido como un humano que cabalga sobre un pájaro con cuerpo de cartucho de dinamita con 4 patas y acompañado de la frase:” Quien juega con fuego se quema”.¹² Debajo de ésta encontramos un dibujo en el que aparece el edificio de un banco en llamas, mostrando así esa faceta de crítica social que hemos comentado.

100 Pression, calle Las Armas (Fuente: <http://www.callezaragoza.es/noticias/el-septimo-asalto-tine-de-colores-el-casco-viejo-zaragozano/>, consultada en mayo de 2015).

Así pues, esta plaza queda configurada por los murales de estos 3 artistas que, como he dicho, regeneran el lugar, y que hoy supone el punto neurálgico del Festival Asalto.

También para esta séptima edición del Asalto, este colectivo realizó otro mural en la calle Basilio Boggiero 18-22, donde volvemos a ver la temática del fuego combinado con el texto y la ironía. Podemos leer una frase que dice “no smoke” en negro y encima

¹² SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Séptimo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2012, pp.8-9.

una blanca, de más difícil aprecio, que dice “without fire” acompañado del dibujo de un rostro animado que prende una bomba y una especie de billete similar a un dólar quemándose. En el fondo vemos los clásicos tonos del grupo amarillos, naranjas y rojos y esta obra es un ejemplo más de su arte donde predomina la crítica, la ironía y la originalidad de sus piezas.

100 Pression, calle Basilio Boggiero 18-22 (Fuente: <http://misviajesporahi.es/2014/02/ruta-del-arte-urbano-de-zaragoza.html>, consultada en mayo de 2015.)

Continuando nuestro recorrido, avanzando por la Calle Las Armas unos metros más, nos encontramos una obra, pintada para el séptimo Asalto, de un importante grupo de artistas españoles que conforman un conjunto denominado Boa Mistura. Se trata de un colectivo multidisciplinar formado por 5 amigos de un barrio de Madrid cercano al aeropuerto donde empezaron a pintar. Todos compartían la ilusión por el graffiti y ello les llevó a conocerse y unirse, posteriormente, bajo el nombre de Boa Mistura a finales de 2001. El término Boa Mistura viene del portugués “buena mezcla” y hace referencia a la diversidad de estilos y puntos de vista de cada uno. Amor por el graffiti, el color y la vida son las bases que a través de visiones distintas que se complementan, influyen y mezclan forman el arte del grupo. Así pues su obra se desarrolla en diversos campos: desde las tendencias más evolucionadas del graffiti y la pintura mural a otras más clásicas, además de ilustración, diseño gráfico y colaboraciones con interioristas y arquitectos.

Saltaron a la fama internacional desde que, en 2009, trabajaron un mural, Die Umarmung (El abrazo), frente al muro de Berlín en su vigésimo aniversario.¹³ Desde su estudio han salido proyectos para marcas como Google, Microsoft, Sony Music o Adidas y hasta han sido nominados al Grammy Latino 2010 por el mejor diseño de empaque.¹⁴

Su trabajo, según ellos, está basado en “la apropiación y en la visión de la ciudad como un campo de acción e intervención artística, no de forma estética, sino desde la crítica social, política y cultural”¹⁵. Tratan de mejorar los espacios en los que intervienen y suelen utilizar el mensaje y la palabra para tratar de inspirar de forma positiva a la gente.

En Zaragoza han realizado varias obras. En este caso nos encontramos con una obra que recoge la frase “undying love” (Amor Eterno) y que busca representar la fuerza de ese sentimiento en barrios como “El Gancho” de Zaragoza. Es una pieza mitad calavera mitad corazón que va en la línea del grupo, quienes trabajan corazones tatuados, calaveras mexicanas y la temática del amor, la vida y la muerte. Crean un diálogo con el espectador al que le ofrecen un significado que invita a la reflexión de éste. De este modo Boa mistura busca el enriquecimiento del lugar como podemos apreciar aquí en Calle Las Armas donde el viandante podrá llevar su mente hacia la reflexión de conceptos a través del arte, por lo que podemos hablar claramente de obras que ya forman parte de la historia del arte.

¹³ SUÁREZ, M., “Los nombres esenciales del arte urbano y del graffiti español”, LUNWERG, S.L., 2011, Barcelona, pp. 36-38.

¹⁴ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Séptimo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2012, pp. 28-32

¹⁵ Entrevista concedida por Boa Mistura a *Institutourbano*, concedida en 2014, a <http://institutourbano.com/general/entrevista-a-boa-mistura-espana-cuenta-con-algunos-de-los-mejores-graffiteros-y-artistas-urbanos-del-mundo>, consultada en mayo de 2015.

Boa Mistura, calle Las Armas (Fuente: <http://www.boamistura.com/zaragoza.html>, consultada en mayo de 2015).

En la calle San Pablo nº 100, Boa Mistura nos deja una muestra más de su trabajo con una obra en la que aparece un corazón donde podemos apreciar las arterias y el interior del mismo y aparece la frase “PIENSA con el CORAZÓN”. Una obra más, en este caso más pequeña, ejemplo de su temática relacionado con la temática del grupo y su estilo estético.

Boa Mistura, calle San Pablo nº100 (Fuente: http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/04/14/arte_urbano_esta_transformando_las_ciudades_351095_301.html, consultada en mayo de 2015).

En la misma calle Las Armas encontramos una plaza interior con dos entradas donde se encuentran tres piezas correspondientes a otros tres artistas.

El primero en el que nos centramos es Okuda y su obra de poliedros realizada ya para la octava edición del Asalto. Okuda es el nombre artístico de Oscar San Miguel Erice,

nacido en Santander en 1980, licenciado en bellas artes y residente en Madrid desde el año 2000. Ha pintado en importantes eventos de arte urbano como el “Urban dreams” de Bélgica. Ha participado en exposiciones colectivas además de haber realizado varias exposiciones individuales como “interior world” en la Montana gallery de Barcelona y ha realizado numerosos murales para empresas como Nike o AVID , además de otras labores de ilustración o diseño gráfico. Es pues, como muchos de los artistas de Street Art, un artista multidisciplinar.

En sus obras trabaja la forma desde la geometría y lo orgánico, con lo cual busca representar sus preocupaciones e intereses vitales. Es un artista de color y se vale de ellos para representar estados anímicos.

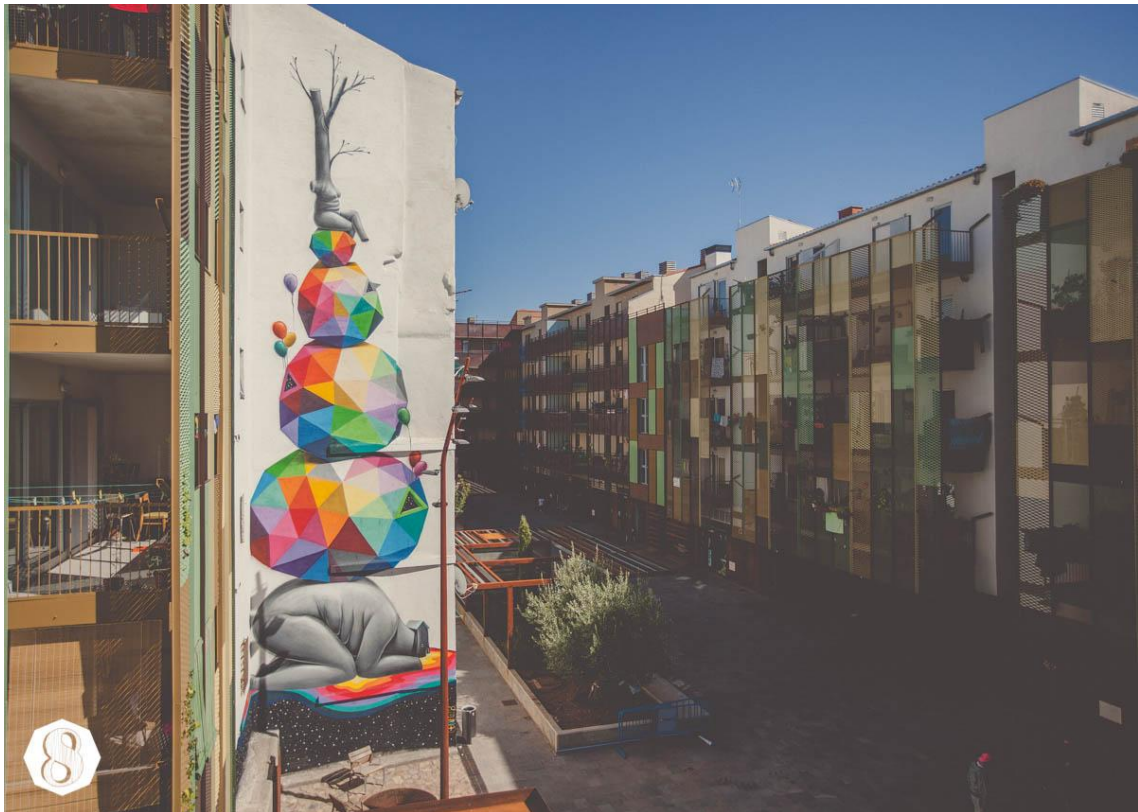
En la plaza interior de calle Las Armas lo que nos encontramos es una estructura vertical creada por poliedros geométricos de colores que unen la tierra y el cielo. Es un tótem creado de seres y objetos que se unen al suelo con un gran cuerpo femenino que nos ancla a la tierra. Los poliedros se superponen unos con otros de manera natural y nos conducen a la idea de infinitud del universo a través de sus huecos. Dichos poliedros van menguando de tamaño conforme ascendemos hasta ser coronados por otra figura femenina, esta vez de menor tamaño, y de formas voluptuosas de nuevo, coronándose en forma de árbol. Este resalte se trata de una evocación a la Venus de Willendorf, estatuilla antropomorfa vinculada a la fertilidad de donde crece un árbol.¹⁶

Esto nos vuelve a remitir a esa idea del artista de Street Art formado y que se vale de sus conocimientos culturales para realizar su arte. Lo vemos en la gran carga simbólica de la obra, que pone de manifiesto conceptos antiguos y primitivos, a la vez que crea una disputa con la actualidad. Destaca también el juego de color de la pieza donde los cuerpos de las mujeres que empiezan y acaban la obra se presentan en un tono pálido o apagado mientras que los poliedros se componen de color vivos y brillantes.

La reflexión final de la obra supone que estar conectado con la energía de la madre tierra no resulta un derecho sino que se convierte en un deber para que reine el equilibrio entre el cielo y la tierra.¹⁷

¹⁶ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Octavo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2013, pp.54-59.

¹⁷ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Octavo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2013, pp.54-59.

Okuda, plaza interior de calle Las Armas (Fuente: <http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/8%C2%AA-edicion-festival-asalto/>, consultada en mayo de 2015).

El siguiente artista del que vemos su huella en esta plaza es Xabier XTRM, huella que dejó un año antes para el séptimo Asalto. Es un artista que actualmente reside en Tolosa donde está muy vinculado a la GKO gallery¹⁸. Se considera como un profesional autodidacta que necesita aprender y experimentar en todo momento, cosa que hace que su obra se encuentre en continua evolución basada en experimentaciones.

Además de realizar su trabajo en la calle también comparte estudio taller con sus compañeros del colectivo Box.

Este artista busca siempre muros y espacios de gran formato para desarrollar sus piezas y ello le lleva a fábricas abandonadas y localizaciones urbanas que a veces pasan desapercibidas, donde encuentra paredes de diferentes colores, texturas y materiales debido a su estado de conservación. Él lo que intenta es realzar esto jugando con espacios negativos e integrando dichas superficies a los murales que crea.¹⁹ Lo vemos en esta obra, realizada para el séptimo Asalto, en la que podemos apreciar medio cuerpo de mujer con los ojos cerrados y en un ligero perfil que emerge sobre un brazo azul y la

¹⁸ Galería de arte urbano creada en Tolosa en 2008 y destinada al graffiti y sus actuaciones.

¹⁹ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Séptimo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2012, pp. 56-59.

cabeza en tono oscuro de un animal dentado. Todo ello se aúna en un juego de claroscuro que armoniza con la superficie existente. Realiza estas obras mediante extensores y pintura plástica, técnica con la que se siente cómodo y a su vez, le está posibilitando desarrollar y profundizar en su línea de trabajo de gran formato.

Xabier XTRM, plaza interior de calle Las Armas (Fuente: <http://www.festivalasalto.com/septimo-asalto-2012/>, consultada en junio de 2015):

La última obra que nos encontramos en esta plaza interior, realizada también durante el séptimo Asalto, pertenece al artista italiano Agostino Iacurci, nacido en Foggia y que trabaja y vive entre Roma y Núremberg. Ha realizado importantes murales en Roma y su trabajo se ha visto en exposiciones y festivales de Europa, Corea, Japón, Taiwán y Estados Unidos.²⁰

En su obra crea imágenes jugando con formas sintéticas y amplios conceptos de múltiples interpretaciones. Aquí vemos una obra titulada “futuro simple” y vemos como se trata de obra basada en el personaje que se adapta al espacio del edificio y que juega con formas geométricas y planas a gran escala. Aquí vemos un hombre que sostiene en sus piernas un macetero del que nace un árbol y a su vez, este hombre está mirando por unos prismáticos. Lo que le interesa a Agostino es el poder narrativo de estas imágenes estáticas, siendo el comienzo de una historia que será siempre diferente en función de cada espectador. Deja pues que la historia la componga el que observa, creando así, con él, empatía y creando un todo artístico donde se aúnan ideas de artista y público.

²⁰ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Séptimo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2012, pp. 22-24.

Agostino Iacurci, plaza interior de calle Las Armas (Fuente: <http://www.agostinoiacurci.com/author/agostino-iacurci/page/2/>, consultada en junio de 2015.)

Prosiguiendo nuestro recorrido, tras la plaza interior de Las Armas, debemos ocuparnos de otros tres murales en la calle Predicadores, dos a media altura, por los que comenzaremos, y otro al final de la misma.

Hacia el número 68 de la calle encontramos la obra de Eme, de nuevo realizada en el séptimo Asalto. Es una ilustradora muy aficionada a pintar muros de calles y lugares abandonados nacida en Murcia. Desde muy temprana edad descubrió su interés por el dibujo y el graffiti y comenzó a pintar en las paredes en el año 2004. Desde 2005 ha viajado y vivido en diversos lugares donde según ella cada buena experiencia es un recuerdo y cada dificultad un motivo para seguir haciendo lo que más le gusta.

Le encanta trabajar con las fuentes, la caligrafía y los signos y su estilo es el naif, es decir, formas simples y pocos colores. Utiliza tipografía e ilustración para crear sencillos mensajes cargados de significado personal y eso es lo que vemos aquí en la calle Predicadores.²¹ Se trata de una obra que compone el mensaje; “WORK HARD, PLAY HARD” (trabaja duro, juega duro), donde la primera parte del mensaje está realizada con colores grises y negros apagados, y letras rectas, mientras que la segunda

²¹ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Séptimo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2012, pp. 38-39.

parte del mensaje es una composición de letras inclinadas y colores vivos y brillantes, un contraste cargado también de simbología, al igual que el mensaje. Este es el estilo personal de Eme que invita al viandante a una reflexión a través de sus frases y piezas.

Eme, calle Predicadores (Fuente: <https://www.pinterest.com/pin/190840102934692826/>, consultada en junio de 2015):

En esta misma parte de la calle Predicadores nos encontramos la obra de GR170 (Grito), cuya factura se produjo durante el octavo Asalto. Es un artista que comenzó a pintar hacia el año 2000 en Barcelona y que es uno de los miembros que ha desarrollado el auge del Street Art en dicha ciudad. Destaca su actividad en el grupo Mixed Media Crew²² al que pertenecen artistas como Aryz o Poseydon. Este grupo fue creado en el año 2006, un año difícil para el arte urbano español ya que se dio una política de tolerancia cero hacia el graffiti y el Street Art que terminó con una ola de propuestas que comenzaban a gestarse en el año 2000. GR170 fue uno de los que logró sobrevivir a ello interesándose por lo que sucedía en las calles con respecto a la escena. Él narra que su escena es muy pequeña a pesar de que Barcelona sea o parezca una gran ciudad.

Su estilo es 100% caricaturesco, personajes llenos de color y juego de formas. Su propio nombre de juego de palabras y números ya deja entrever su estilo en el que predomina el sarcasmo sobre los temas que trata. Suele utilizar personajes similares a los dibujos animados o a la gráfica publicitaria de productos para niños pero bajo una metáfora irónica donde aborda, en realidad, temáticas de denuncia, fruto del descontento

²² Colectivo de artistas que realizan grandes murales de composiciones realistas empleando técnicas mixtas y que buscan crear personajes expresivos que comuniquen con el espectador.

de la sociedad y el funcionamiento del mundo. Son pues, personajes que cobran vida gracias al color y que nos llevan a conceptos de locura y caos pero con un objetivo claramente definido.

En este muro pintado por GR170 en el año 2013 para el Octavo Festival del Asalto nos encontramos una obra que nos remite a la teoría del decrecimiento. Se trata de una especie de gran chicle que forma una cabeza con rostro simbolizando un gentleman que fuma y que nos recuerda al perfil estadounidense de principios del siglo XX. Lo podemos apreciar en detalles como la gabardina con el cuello subido o el sombrero que remata la cabeza. Se trata de una crítica al consumo y la producción que nos haga conscientes del momento y el desarrollo que estamos viviendo y no víctimas de una filosofía capitalista que solo favorece a unos pocos y en la que nos sumimos sin reflexión alguna. Estas son las ideas que GR170 quiere transmitirnos en esta obra de calle Predicadores.²³

GR170, calle Predicadores (Fuente: <http://www.festivalasalto.com/octavo-asalto-2013/>, consultada en junio de 2015.)

Al final de la calle Predicadores encontramos un mural de François Chastanet. Es un arquitecto y diseñador gráfico que trabaja en Burdeos. Escribe sobre tipografía contemporánea y es de obligada mención una obra escrita suya publicada en 2007 titulada “PIXAÇAO” donde a través de las firmas de Sao Paulo documenta la relación entre las firmas urbanas, el cuerpo y la arquitectura, u otra publicada en 2009 y titulada “Cholo Writing: Graffiti Gang Latino en Los Ángeles”.

²³ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Octavo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2013, pp.30-35.

Es pues un artista teórico que reflexiona sobre la condición del ser humano a través de su entorno y las diferentes formas de comunicación. Investiga desde un punto de vista social y antropológico y sus obras murales aparecen en núcleos urbanos de diferentes países y en focos suburbanos.

En esta obra, realizada, de nuevo, para el octavo Asalto, podemos apreciar la frase: “Try again.Fail again. Fail better.”(Inténtalo otra vez, falla otra vez, falla mejor). Esta frase es una frase célebre de Samuel Beckett²⁴, y nos remite a la idea de que el ser humano es el único animal capaz de tropezarse dos veces con la misma piedra y la reflexión a la que nos conduce es a la capacidad de superación y aprendizaje que la frase implica. Chastanet plasma esto con una de las técnicas originarias del graffiti, el llamado throw-up, que se basa en letras voluminosas en pocos colores que se plasman de manera rápida con el objetivo de transformarse en una imagen “bomba”.²⁵

François Chastanet, calle Predicadores (Fuente: <http://www.mtn-world.com/es/blog/tag/seher/>, consultada en junio de 2015).

²⁴ Figura clave del experimentalismo literario y máximo representante del teatro de lo absurdo.

²⁵ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Octavo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2013, pp.8-9.

Paralela a la calle Predicadores encontramos la calle Casta Álvarez donde emergen otros dos murales. El primero en el que nos detenemos es en el mural de Sepeusz & Chazme, hacia el número 43 y realizado para el sexto Asalto en 2011. Se trata de dos miembros, Sepe y Chazme, ambos nacidos y residentes en Varsovia. Chazme es un arquitecto que a su vez es uno de los artistas callejeros más interesantes, presente en el panorama general de la mayoría del arte actual internacional en Europa como la Urban Art Feria-STROKE). Por su parte Sepe es un importante diseñador gráfico que junto con Chazme crea lo que ellos llaman ilustración colectiva.

Relacionados con el graffiti y la escena de la calle desde 1996 cada uno tiene una forma individual de creación y ello lleva a mezcla en su obra, a la experimentación, combinando dos estilos diferentes de manera que las ilustraciones urbanas que realizan adquieren una calidad superior. Aquí encontramos una de sus típicas figuras de proporciones descompensadas con una diminuta cabeza acompañada de formas geométricas que juegan con el espacio y la tridimensionalidad. Todo se funde en un limpio acabado trabajado con el equilibrio y los volúmenes.

Sepeusz & Chazme, calle Casta Álvarez 43 (Fuente: <http://www.festivalasalto.com/sesto-asalto/>, consultada en junio de 2015).

En esta misma parte de la calle Casta Álvarez es destacable otro mural perteneciente al artista estadounidense Above y realizado para el séptimo Asalto de 2012. Nació en California y su formación artística comenzó con su familia en su casa donde cuenta que siempre tenía materiales de arte para jugar y experimentar. Empezó a pintar a los 15 años sumido en el mundo del tagging y los trenes y tres años después comenzó a

identificarse con un estilo de flechas apuntando hacia arriba que le permitía ser identificado de un modo más fácil en los trenes en movimiento.

A los 19 años marcha a París y allí forma parte del movimiento Street Art, siendo pionero junto con artistas como Zeus, Space Invader, Stak o Honet. Más tarde regresa a Estados Unidos donde comenzará a realizar una flecha de madera física con telas pegadas y una palabra a cada lado de la flecha. Estas flechas colgantes a modo de móviles le llevarían a una serie de viajes y giras. En los últimos años la labor de Above ha sido muy activa y encontramos sus piezas en más de 90 ciudades de 60 países diferentes.²⁶

Above se sirve de herramientas según la superficie que esté trabajando y busca transmitir con sus obras un mensaje. Aquí nos encontramos una obra titulada “Flamenca” y vemos una sevillana en pleno baile, con el típico vestido rojo y blanco y camisa gris. La obra vislumbra el movimiento del baile y arriba podemos apreciar dos flechas apuntando hacia arriba, que son la seña del artista. Se trata de una obra que encierra ironía y crítica hacia el costumbrismo español. Las obras de Above están plagadas de mensajes y crítica social, a veces de modo sutil o explícito, y su trabajo no sigue las tendencias del arte urbano actual ni pretende agradar al público. Es por ello que las obras de este artista incomodan a muchos que no aceptan su trabajo pero Above se ha convertido en uno de los artistas más importantes del panorama internacional.

²⁶ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Séptimo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2012, pp. 16-21.

Above, calle Casta Álvarez (Fuente: <http://diario.ociourbanozaragoza.es/2013/09/05/el-arte-urbano-asalta-zaragoza-por-octavo-ano/>, consultada en junio de 2015).

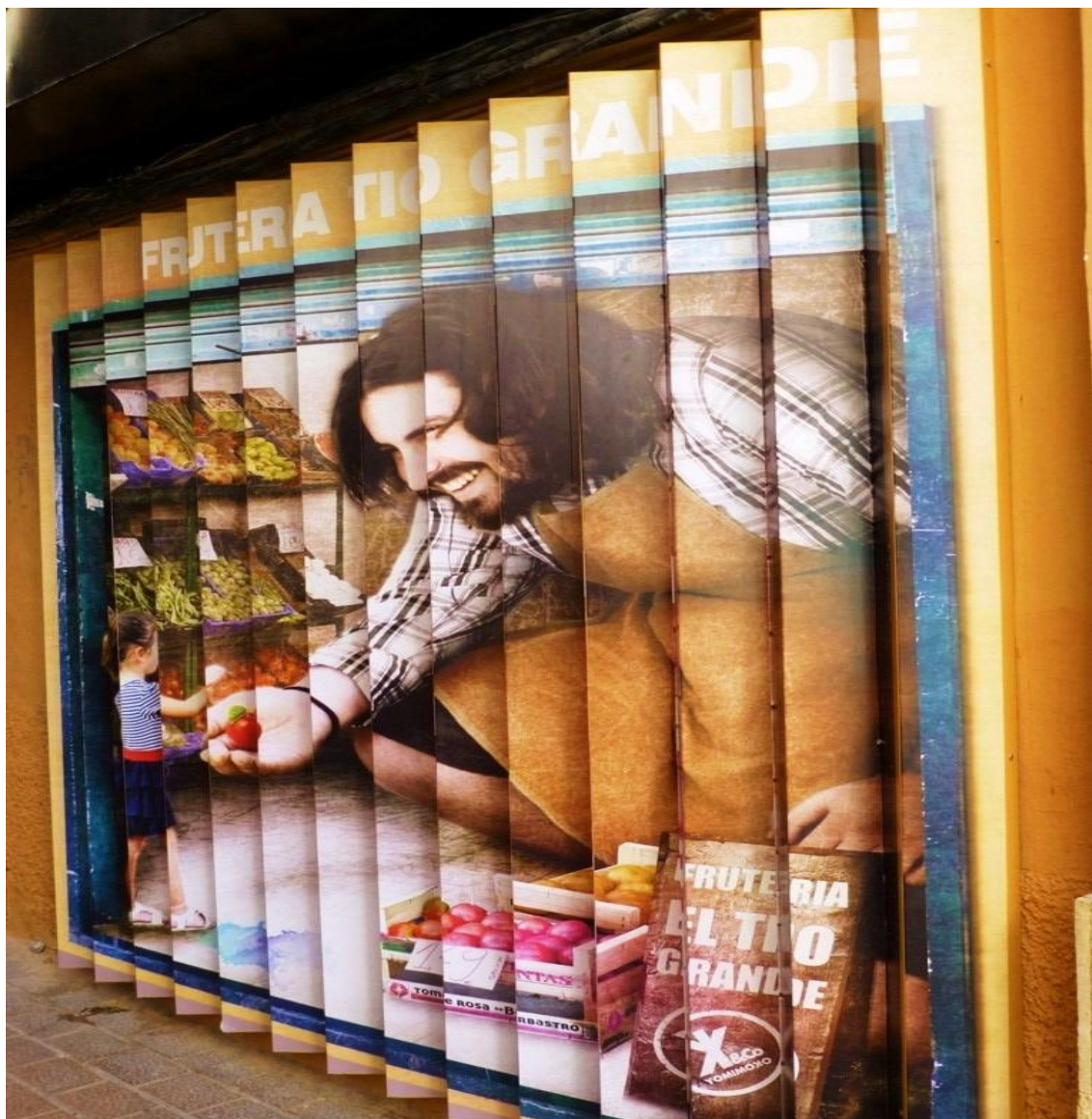
Encontramos otra pieza suya en la calle San Pablo 7-17 realizada también para el séptimo Asalto. Se trata de un muro de poca altura en el que el mural se extiende horizontalmente. Simboliza una oficina de empleo, letrero que pueden leerse, y una larga fila de personas esperando a sus puertas que se extiende a lo largo de todo el muro y no deja al viandante indiferente. De las personas vemos la silueta, una sombra negra que nos permite identificar diferentes personas cotidianas y que nos conduce a la idea de deshumanización que provoca el empleo a su vez que supone una crítica a la situación laboral y su sistema capitalista.

Above, calle San Pablo 7-17 (Fuente: <https://streetartgaleryzaragoz.wordpress.com/2013/09/16/above/>, consultada en junio de 2015).

Continuando por la calle Sacramento, en la intersección con calle Las Armas aparecen dos piezas pertenecientes a otros dos artistas. El primero de ellos es Yomimoko & Co cuya obra se encuentra en el número 73 de calle Las Armas, realizada para el octavo Asalto en 2013. Yomimoko & Co se trata de un colectivo nacido en Zaragoza con la necesidad de dar cauce a diferentes visiones de la ciudad desde una perspectiva arquitectónica y social. Experimentan con nuevas formas de narración plástica como vemos en ésta obra y la ciudadanía toma un papel activo. Buscan la idea de “agitar la vida pero dejarla libre para que se desarrolle “según ellos.

Les interesan zonas en desuso donde trabajan proyectos que pretenden hacer interferir a todos los elementos que conforman el espacio. Esto nos demuestra como el Street Art regenera zonas en desuso y abandonadas como es esta, ya que a través de un trabajo tridimensional revaloriza una antigua casa y recrea un espacio ilusorio pero muy real, donde encontramos una estructura plegada que esconde varias imágenes. Es entonces cuando el transeúnte las descubre a su paso y va viendo la evolución de la imagen según va pasando por ella. Esto nos sitúa en el Street Art que difiere de las bases del graffiti primigenio, ya que se trata de obras que se complementan con la experiencia interior de cada uno, experiencias internas y personales que hacen que el artista conecte con el espectador. Esto es Street Art y Street Art como regeneración de una zona a la que se le dado un significado y a recobrado vida gracias a éste arte.

Yomimoko & Co, calle Las Armas (Fuente: <http://www.negocy.es/trazos-para-una-ciudad-intuida/>, consultada en junio de 2015).

En esta intersección, en la parte del callejón del Sacramento podemos apreciar un edificio que vislumbra la obra de Rosh333 realizada también para el octavo Asalto en 2013. Es un artista urbano, de nuevo multidisciplinar ya que también se dedica a labores como diseño gráfico o ilustración.

Nació en Alicante en 1977. Pronto comprende sus aptitudes naturales para el dibujo, algo que junto con su curiosidad por la cultura visual y su experimentación constante le lleva a una visión personal del mundo que le rodea y lo hace expresándose en distintas disciplinas. Su concepto de pintar vino de la escasez de lugares que tenía en Madrid para pintar, lo que le hizo buscar la belleza en aquello que carece de ello. Así pues, pivotes, alcantarillas o incluso orines de perro pasaron a convertirse en sinfonías de

color de tal modo que algo feo se convierte en algo bonito y hace parar al transeúnte ante la sorpresa.

En esta obra se ve una fachada de un edificio sumida en una sinfonía de colores claros donde aparecen una serie de círculos semejantes a mandalas. Estos colores aportan un tono onírico e imaginativo al edificio que pasa así a ser personal y único, con colores llenos de simbolismo y viveza que juegan con las emociones del espectador, separándole de la monotonía visual de las calles aledañas. Somos nosotros, los que a través de la contemplación, terminamos de crear la pintura.²⁷

Rosh333, callejón del Sacramento (Fuente: <http://www.festivalasalto.com/octavo-asalto-2013/>, consultada en junio de 2015).

De Rosh333 también podemos encontrar un mural, en la calle Mayoral 44, realizado para el sexto Asalto en 2011 y que nos presenta una obra donde juega con el color y con formas abstractas, a modo de poliedros que recuerdan al trabajo de Okuda, y donde emerge una figura de mujer en tonos blancos y negros que genera un llamativo contraste cromático. Vemos motivos de entrelazos y como el artista se adapta al soporte en una zona que, de este modo, queda colorida y con un tono visual que cambia el significado del lugar.

²⁷ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Octavo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2013, pp.60-65

Rosh333, calle Mayoral 44 (Fuente: <https://callemuseo.wordpress.com/2013/03/28/ruta-recomendada-por-los-graffiti-de-san-pablo/>, consultada en junio de 2015).

En la calle Mayoral 44, hay también un importante mural del artista madrileño Spok, realizado nuevamente para el sexto Asalto. Spok se crio en las ramas del graffiti más arriesgado, pintando trenes y obras clandestinas hasta que poco a poco fue viendo, según el mismo nos cuenta, como aquello ya no lo hacía con la misma pasión y poco a poco empezaba a no importarle la guerra de tagging sino que se iba fijando en los muros, la evolución de estilos, de formas, de tipografías... Comenzó a valorar ello alejándose de ese graffiti más guerrero y poco a poco fue sumando a esta experiencia la perspectiva de la formación académica y ello ha hecho que Spok haya conseguido desarrollar una excepcional capacidad técnica, con óleo y aerosol, creando un lenguaje visual muy personal. Ello le ha conducido a proyectos personales, exhibiciones, trabajos comerciales, etcétera.²⁸

Él define el origen de su estilo como una mezcla del estilo de NYC de palos y curvas, el estilo alemán de principios de los 90 de artistas como Odem, o Poem y el estilo más rematado y limpio de la nueva escuela francesa del año 2000.

Aquí nos encontramos esa confluencia en un acabado muy exquisito con minuciosidad en los detalles y lo que aparece es una gran figura que parece un robot hecho con

²⁸ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Sexto Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2011, pp.38-41.

diversos objetos. Su cuerpo recuerda a los neumáticos, a su vez que su cara a una máscara primitiva, y un remate con un bote de spray a modo de helicóptero. Porta una bolsa de la compra en su mano derecha y un móvil en su mano izquierda y es que esta obra es una crítica a la rutina y a la sociedad industrializada en la que vivimos, sumida en la tecnología y totalmente deshumanizada de su condición natural y primitiva, de ahí el contraste entre el móvil y la máscara primitiva. Es una obra que muestra a la perfección la calidad técnica de Spok y su trabajo simbólico oculto.

Spok, calle Mayoral 44 (Fuente: http://zaragozacoool.blogspot.com.es/2014_11_01_archive.html, consultada en agosto de 2015).

Continuando por calle Las Armas, hacia el mercado central, destaca a la altura del número 7, al principio de la calle, un gran mural de Sabek, también realizado para el

octavo Asalto en 2013. Se trata de un artista madrileño que proviene de la rama más purista del graffiti, con un estilo muy libre y abierto donde la imaginación y lo natural está siempre presente. Le gusta el concepto de bombardear con sus iconos y frases la vía pública.

En esta obra nos encontramos un ser antropomorfo, mitad humano y mitad ciervo (una tipografía típica suya). La idea que Sabek nos quiere transmitir es la preocupación por una sociedad en la que no existe un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, una sociedad cuyos valores se encuentran en continua disputa con lo que realmente somos o con lo que queremos ser. El ser aparece de pie pero alicaído y sujeta una botella que habla de los instintos viscerales y arcaicos, simbolizando el sentimiento de estar perdido y no saber muy bien a donde se pertenece. Es pues, una obra con una gran carga simbólica y crítica cuya conclusión final es que los instintos naturales, que se encuentran aparentemente escondidos, son los que nos dirigen finalmente y los que conforman la realidad.²⁹

Sabek, calle Las Armas 7 (Fuente: <http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/8%C2%AA-edicion-festival-asalto/>, consultada en agosto de 2015).

Introduciéndonos en la calle Broqueleros, el viandante puede ver hacia la altura del número 14 una pieza realizada para el séptimo Asalto por VWorkshop. Es un colectivo

²⁹ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Octavo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2013, pp.66-69.

de artistas que fue creado en Barcelona en 2008 y cuyos principales representantes son Marga López y Joan Tarragó.

Dan vida a un lenguaje gráfico en el que experimentan con gran cantidad de técnicas los mundos gráficos de ambos. Funden sus estilos para trabajar bajo una misma dinámica creativa. Joan ilustra un mundo plagado de simbolismo, escenas que recuerdan a lo sagrado con tramas, trazos, texturas pero bajo un mundo fantástico en el que combina animales y personajes que nacen de su imaginación creativa. Por su parte Marga trabaja con un escenario lleno de tipografía y vegetación, algo que se combina a la perfección con la atmósfera de ritual que crea Joan.³⁰ En esta obra encontramos precisamente esa combinación bajo un elemento circular en cuyo interior aparece un sinfín de líneas orgánicas que se entrelazan y nos conducen a la geometría, frases, seres y motivos que definen a la perfección el arte de este grupo. Podemos apreciar mensajes como “life is made for you” o “enjoy”, mensajes que invitan al optimismo y a la reflexión positiva para el espectador, mensajes que se encuentran ocultos en ese universo entrelazado mencionado.

VWorkshop, calle Broqueleros 14 (Fuente: <http://www.vworkshop.com/vworkshop-in-asalto-festival/>, consultada en agosto de 2015).

A continuación de la calle Broqueleros comienza la calle Pedro Echeandía, donde finalizamos nuestro recorrido de arte urbano por el barrio de San Pablo y donde encontramos dos importantes murales más.

³⁰ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Séptimo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2012, pp. 52-55.

Uno de ellos pertenece al artista B.Shanti quien nació en 1979 y comenzó ya a los trece años a pintar en la calle. Es en el año 2000 cuando se interesa por el arte urbano y crea el colectivo Captain Borderline junto a su amigo A. Signal, a los que luego se unirán otros nombres como Marcellos Wallace o 6.6.6. Tras una temporada en Nueva Zelanda vuelve a Alemania donde abre una agencia de graffiti especializada en trabajos murales para distintos clientes. Hoy día este grupo ha adquirido gran fama y su trabajo puede verse por todo el mundo en multitud de ciudades como Ámsterdam, Venecia, Barcelona, Budapest, Belén, Nueva Delhi, etcétera.³¹

Aquí nos encontramos una obra, realizada para el séptimo Asalto, con un aire irónico en el que juega con parte de la sociedad española. Se dice que representa a Isabel Pantoja en un reloj de arena que se consume y se va transformando en monedas al caer a la otra parte del reloj. Se trata de una metáfora social, una reivindicación al mundo en el que vivimos bajo la crítica a conceptos como el tiempo, la economía o la fama. Busca llamar la atención del espectador, provocarle para hacerle reflexionar sobre la sociedad y el sistema en el que vive. Quizá es uno de los murales de Zaragoza donde se plasma la crítica de manera más explícita pero que sin duda hace que el viandante reflexione en un simple callejón, de manera que acabe recordando ese lugar, cosa que no ocurriría sin la intervención del Street Art en esta parte. Otro ejemplo más de cómo el Street Art ha restaurado con su arte los muros y significados de muchas partes de Zaragoza.

B. Shanti, calle Pedro Echeandía (Fuente: <http://www.callezaragoza.es/noticias/el-septimo-asalto-tine-de-colores-el-casco-viejo-zaragozano/>, consultada en agosto de 2015).

³¹ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Séptimo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2012, pp. 34-37.

En esta misma calle de Pedro Echeandía, a la altura del número 15 aparece la obra de Isaac Mahow realizada para la octava edición del Asalto en 2013.

Este artista cuyo nombre real es Isaac Montañés Gil nació en Zaragoza y realizó diversos estudios de arte en la escuela de Bellas Artes y de Diseño de Zaragoza. Hoy día ejerce de profesor además de desarrollar su actividad artística.

Realiza obras donde juega con conceptos y formas y lo hace de un modo íntimo y personal, dotándolas de una gran carga biográfica. Esta obra es un ejemplo más de ello. Encontramos un muro de donde emerge una diosa que a su vez está rodeada por varios elementos característicos de la ciudad de Zaragoza, ciudad que le ha visto crecer y ha sido su fuente de inspiración. Vemos como la diosa aspira un aliento que se transforma en el Ebro pasando por el puente de piedra y apreciamos una agitación relacionada con el viento de Zaragoza, el cierzo. Para Isaac el cierzo conduce a galaxias y universos en esta obra. Se considera pues, una Madonna del Viento que se postula como protectora y veladora del equilibrio de esta ciudad a través del fluir de sus formas y la luz que desprende. “Su apariencia joven, como si estuviera salida de una fábula, se contrarresta con la contundencia de su tamaño y formas que acaban siendo coronadas por una pequeña hoja, un halo de luz que intensifica su mágica energía”.³²

Isaac Mahow, calle Pedro Echeandía 15 (Fuente: <http://misviajesporahi.es/2014/02/ruta-del-arte-urbano-de-zaragoza.html>, consultada en septiembre de 2015).

³² SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Octavo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2013, p.42.

Conclusión:

En definitiva, como hemos mencionado durante todo el recorrido, el Street Art ha cambiado la concepción de muchas calles de Zaragoza, y en especial, de muchas de las calles de este barrio de “El Gancho”.

Hoy día nos encontramos que cada vez se están realizando más proyectos y propuestas que abogan por el uso de Street Art y por la creación de los llamados “barrios artísticos” donde se revitalizan zonas a partir de talleres , estudios, mercadillos , conciertos, exposiciones y , por supuesto, paredes intervenidas. Vemos ejemplos en el movimiento “Madrid Street Art Project”³³ de Madrid o en el barrio de El Cabañal de Valencia donde a partir de murales e intervenciones artísticas urbanas se está dando un nuevo color y significado a un barrio que ha estado a punto de ser demolido por el ayuntamiento y donde este tipo de actuaciones están ayudando a la revitalización y al deseo colectivo de preservación.

Aquí en San Pablo nos encontramos un barrio donde también podemos apreciar la proliferación de talleres y estudios artísticos, como puede ser el de Steve Gibson³⁴, que ayudan a la regeneración cultural de la zona, algo que se acompaña de mercadillos, conciertos y actividades que ayudan a la creación de una nueva imagen para el barrio donde la cultura sí tiene espacio. Conceptos como la crítica social de Above o 100 Pression, la ironía de Spok o GR170, la fuerza del amor que promueve Boa Mistura, los mensajes escritos de Eme o François Chastanet con un profundo sentido, reflexiones que aluden a nuestra condición del ser humano como Sabek o en relación con el cielo y la tierra como Okuda, entre otras ideas que hemos comentado, son las que han provocado este cambio conceptual del barrio jugando con el pensamiento a partir de la contemplación de las obras.

En resumen, el Street Art está vivo, está viviendo un auge en su desarrollo, está introduciéndose en la historia del arte y, como ya he dicho, en Zaragoza, está cambiando el significado y la estética de muchas de sus calles, introduciendo barrios en un panorama cultural del que nunca habían formado parte, conduciendo a reflexiones (condición del ser humano , relación con la vida y la sociedad , fuerza de las pasiones , ironía...) a sus locales y visitantes y situando a Zaragoza, hoy día, en una de las ciudades más importantes a nivel de arte urbano contemporáneo. Por todo ello, el Street Art ha sido en los últimos años la principal herramienta de restauración para barrios como el que hemos tratado y por ello lo entendemos como fundamental para la regeneración de muchas zonas en decadencia donde este arte ha restaurado su imagen y significado llevando a la conservación de estos lugares.

³³ Movimiento generado en Madrid que busca apoyar y difundir todo lo que tiene que ver con el arte urbano a través de actividades como rutas guiadas, entre otras.

³⁴ Artista nacido en Liverpool y residente en Zaragoza que ha realizado labores como ilustrador y hoy se dedica a la escultura de materiales de desecho y a la pintura en carboncillo .Realiza su labor en un estudio de Calle Las Armas.

Bibliografía:

- ALONSO MORENO, Martha Asunción, “El muro audiovisual: Nuevos caminos del graffiti y el postgraffiti en el umbral del siglo XXI”, *AACA DIGITAL*, Madrid, 2009.

-GRAU TELLO, María Luisa, “la pintura mural en la esfera pública de Zaragoza”, *DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA*, Zaragoza, 2004/2013.

-HENAR BARRIGA, Jacobo, “Street art y escritores de graffiti en el Casco Histórico de Zaragoza. Una nueva perspectiva artística en la Zaragoza contemporánea”, *PRENSA UNIVERSITARIA DE ZARAGOZA*, Zaragoza, 2009.

-HURLO-THRUMBO, “Original Mnuscripts written in Diamond by Persons of the first Rank and Figure in Great Britain”.

-IA, Pablo, ESEBEZETA, “Segundo Asalto”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2006.

- MARTIN, I., “Primer Asalto”, Spray Planet S.L., Zaragoza, 2005

- SUÁREZ, Mario, “Los nombres esenciales del arte urbano y del graffiti español”, LUNWER, S.L, Barcelona, 2011.

-STAHL, Johannes, “Street Art”, H.F. ULLMANN, 2009.

-SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL S.A, “Tercer Asalto”, ASALTOPRODUCCIÓN, Zaragoza, 2007.

- SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Sexto Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2011

- SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Séptimo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2012.

- SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, “Octavo Asalto Festival Internacional de Arte Urbano”, UNDOESTUDIO, Zaragoza, 2013.

-POCH, Arcadi y POCH, Daniela, “Urban creativity experience”, EDITORIAL LEMO, 2013.

-VAN MOURIK, Jeroen, “Murs blancs people muet”, STICKIT Y ELTONO, Utrecht, 2012.

-VIERA, Ricardo, “Outsider, and inside art”, EDITORIAL ENEIDA, Madrid, 2007.

Recursos Web:

- Entrevista concedida por Boa Mistura a *Institutourbano*, concedida en 2014 , [institutourbano.com/categoría/arte-urbano/Boa Mistura](http://institutourbano.com/categoría/arte-urbano/Boa%20Mistura), consultada en mayo de 2015.

-<http://iwrite.es/entrevistas/el-nino-de-las-pinturas-cambiaria-el-muro-mas-importante-del-mundo-por-poder-seguir-pintando-muros-normales-y-corrientes-con-libertad/>

-<http://institutourbano.com/general/entrevista-a-boa-mistura-espana-cuenta-con-algunos-de-los-mejores-graffiteros-y-artistas-urbanos-del-mundo>

- www.aacadigital.com, ALONSO MORENO, Martha Asunción, *El muro audiovisual: Nuevos caminos del graffiti y el postgraffiti en el umbral del siglo XXI*, AACA Digital, Madrid, 2009.

- www.bombcelona.es (última consulta 30/11/2015).

- www.callezaragoza.es (última consulta 30/11/2015).

- www.delimbo.com(última consulta 30/11/2015).

- www.elniniodelaspinturas.blogspot.es(última consulta 30/11/2015).

- www.elperiodicodearagon.com/lossecretosdelmuro (última consulta 30/11/2015).

- www.emedemati.com(última consulta 30/11/2015).

- www.globalstreetart.com(última consulta 30/11/2015).

- www.madridstreetartproject.com(última consulta 30/11/2015).

- www.metalocus.es (última consulta 30/11/2015).

-www.stafmagazine.com (última consulta 30/11/2015).