

El arte urbano no convencional. Graffitis en la ciudad de Valencia: Una aproximación

Salvador Aldana Fernández

Académico de Número
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia

RESUMEN

El artículo trata del Arte Urbano no convencional ofreciéndose una panorámica del mismo con especial énfasis en la actividad de los graffiteros en la ciudad de Valencia y su término municipal.

Dividido en cinco bloques trata, en el primero, de dar una visión de tipo general sobre los graffiteros y sus obras. Seguidamente, el autor estudia las tipologías, estilos y técnicas utilizadas en la realización de los graffitis. Después informa sobre la Historia universal del graffiti deteniéndose en las distintas etapas por las que éste ha pasado. En el bloque cuarto habla de los graffitis que aparecen en la Comunidad Valenciana, finalizando con el estudio del Arte Urbano no convencional en la ciudad de Valencia y su término municipal. El autor ha incluido una pequeña muestra iconográfica de su Archivo profesional como contribución al conocimiento del graffiti dentro del Arte de nuestro tiempo.

Palabras clave: Arte urbano / Historia del graffiti / Valencia, España

ABSTRACT

The article covers the unconventional urban art provides an overview of the same with special emphasis on the activity of graffiti in the city of Valencia and the municipality. Is divided into five blocks, addressing the following aspects: Overview of the graffiti and works; tipology, styles and techniques; universal history of graffiti; graffiti appeared in Valencia and finally unconventional Urban Art in the city of Valencia and the municipality.

The author has included a small sample of your file iconographic professional contribution to the knowledge of the graffiti in the art of our time

Keywords: Urban art | Graffiti history | Valencia, Spain

1. INTRODUCCIÓN¹

Hace tiempo, con motivo de un estudio que realicé sobre “*El Arte efímero*”, una de las ilustraciones que acompañaban al texto fue la de un graffiti valenciano –quizá el de mayor tamaño en vertical que poseemos, situado en un edificio de la calle de la Carda– incluido porque se ajustaba al concepto de “lo efímero”, que en el texto desarrollaba²

Si algo caracteriza al Arte Urbano no convencional del cual forman parte los graffiti y otros elementos –que someramente indicaremos– es su normalmente corta vida, debido a factores diversos, algunos de los cuales iremos analizando.

¿Cabe preguntarse cuál ha sido la causa de mi interés por esa actividad artística –lo subrayo– a la cual he dedicado –silenciosamente– bastantes horas y de la cual ofrezco una aproximación de otro trabajo de mayor envergadura?

La respuesta es muy simple: creo que se trata de una manifestación –singular, si se quiere calificar así– de un aspecto de la cultura de nuestro tiempo y como investigador no debo dejar pasar la oportunidad de analizarlo.

Alguna de las imágenes de “graffitis”, a fuerza de ser cotidianas, se han convertido en iconos que han llegado a ser parte del paisaje urbano. Muchos ciudadanos no les dan importancia;

otros sí y entre estos los Gobiernos Municipales y las personas o Entidades sobre cuyas fachadas han sido realizados.

El “Arte Urbano no convencional” es un tema de estudio universal como puede comprobarse consultando la abundante bibliografía existente, de la que ofrezco una breve selección. Igualmente filmes, revistas, páginas web y otros soportes existentes, como los “Diarios”, en diversas lenguas, dan fe de que se inició en unos determinados años y no ha dejado de crecer y de manifestarse en los cinco Continentes, incluyendo Países donde no se sospechaba que existiera, por ejemplo Irán. Las muestras son tan abundantes que existen libros donde se han escogido miles de imágenes de “graffitis” de todo el Mundo, selecciones, evidentemente, personales de los autores.

Quizá uno de los mejores estudios sobre la estética del “graffiti” haya sido el realizado por el Profesor de Diego, de la Universidad del Zaragoza, cuyas pautas generales son de mucha utilidad³

Acercarse al Arte Urbano no convencional requiere dejar a un lado recelos y enfrentarse a él con una mirada ayuna de tópicos y prejuicios. Estamos en nuestro derecho de ignorarlo pero no podemos negar la evidencia: de que está en casi todas partes y hasta en objetos de uso diario: gorros, zapatillas, prendas de vestir, etc.

2. LOS GRAFFITEROS Y SUS OBRAS

Seguramente ciertos datos a los que ahora voy a referirme son conocidos pero creo que siguen siendo imprescindibles para todos y, por supuesto para quienes deseen bucear en el movimiento artístico que aquellos desarrollan. Los graffiteros, en general, y los valencianos/as, en particular, son personas que realizan su

¹ Este artículo se basa en los datos ofrecidos en la conferencia que el autor hizo el día 13 de abril de 2011, en el Salón de Actos de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

² ARTISTA ANÓNIMO: “Barrancos” Con nuevas inscripciones. (CARMEN 8).

³ DE DIEGO, J. *La estética del graffiti en la sociodinámica del espacio urbano*. Universidad de Zaragoza. Departamento de Historia del Arte. Zaragoza, 1997. El estudio comprende varias partes siendo los ejemplos estudiados “graffitis” existentes en Zaragoza. Entrevista a algunos graffiteros que exponen sus puntos de vista sobre el trabajo que realiza.

Fig. 1. Valencia. distritos 2.

actividad ya individual, ya colectivamente, que firman sus trabajos y, en la mayoría de los casos los fechan. En Valencia se conservan, afortunadamente, muchas obras (*Las familias*)⁴. Algunos graffiteros comienzan a “escribir” —es el vocablo que suelen usar—, a los 7 años. La mayoría a los 12 ó 13 y suelen retirarse cerca de los 30. El graffitero utiliza reglas de trabajo distintas de las que emplean los artistas urbanos tradicionales. También tiene un código de conducta especial, del que hablaremos más adelante, así como un lenguaje —normalmente el inglés— hecho con monosílabos, que, frecuentemente, no son fieles a la traducción correcta. Por ejemplo: la palabra “Toy” (juguete) es empleada por los graffiteros, llamémosles “consagrados”, para referirse a los

jóvenes que se inician en el trabajo y van de lado para otro tratando de encontrar un espacio vacío —con un “spray” (aerosol) en la mano— haciendo “tags” (signos) personales. En el arte urbano no convencional también hay jerarquías. ¿Utilizan los graffiteros un lenguaje oculto que sólo ellos entienden? Entra dentro de lo posible. Saben que, según las Leyes, cada vez más duras hacia su trabajo realizan una actividad ilegal —nadie puede intervenir, sea con “spray” o con rotuladores, sobre una propiedad ajena y por lo tanto actúan sobre aquellas superficies cuyos dueños no se van a querellar contra ellos. Sus obras pueden acabarse en unas horas o en días. Otro aspecto de su trabajo son las llamadas intervenciones rápidas o “bombings” que

4 ARTISTAS GIBAS, NERO: “Las familias, 2005” (XEREA 20).

se realizan en unos instantes. Podemos asegurar que hay todo un repertorio de trabajos.

Algunos Ayuntamientos, como el de Alicante, han propuesto la creación de “graffitódromos”, donde no serían multados los artistas. Universidades, como la Politécnica de Valencia, han dejado actuar a graffiteros en su recinto y así pueden exhibir sus obras, al menos durante un tiempo⁵. La Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, exhibe un rico muestrario de “graffitis” que cambia año tras año.

Tema importante a tratar, sobre el que ya he adelantado alguna idea, es la perduración del “graffiti” en el tiempo. En un trabajo sobre el

“graffiti” valenciano⁶ se mencionan, como muy importantes algunas obras, y, entre ellas dos –una de Escif, en el Barrio del Carmen (*Sacrificio*)⁷ y otra de Nero, en la Xerea–, desgraciadamente desaparecidas. En mi archivo fotográfico figuran otras muchas que ya no existen. Esa es su ventura y, a la vez, su desventura.

No quiero en este trabajo utilizar el esquema que se hace en algunos libros, también en la web, reuniendo opiniones de los “graffiteros” Quisiera hacer otros tipo de análisis para demostrar, con ejemplos, cual ha sido y sigue siendo, la trayectoria de los graffiteros que actúan en la ciudad de Valencia, que influencias

Fig. 2. Artista DUKE y su CREW: “Cráneo nummulítico”

⁵ Se trata de obras realizadas durante las sesiones de actividades culturales de todo tipo englobadas bajo el título de “Poliniza”.

⁶ MARTN, Luz. A: *Textura. Valencia Street Art*. Mark Batty Publisher. New York City, 2009.

⁷ ARTISTA ESCIF: “Sacrificio” (CARME 18).

Fig. 3. Artista TRAZO: "Zombie Colors 2011"

han recibido y como es, globalmente, su personalidad.

Diremos que las firmas en los graffitis son sólo firmas: seudónimos. También los graffiteros son reacios a ser fotografiados –por causas evidentes– aunque tengo algunas imágenes de ellos. Las he obtenido tras su consentimiento previo.

Hay que subrayar que la mayoría de los graffiteros han estudiado en Academias, Escuelas o Facultades de Bellas Artes. Que muchos poseen unos sólidos conocimientos del Dibujo y del Color por lo que un buen número de ellos, finalizada su experiencia en las calles se han colocado en Agencias o Talleres Artísticos, inclusive en Talleres de Moda. Es frecuente en la web la aparición de los que llamaré: "Graffiteros por

encargo" –sin que signifique el término algo peyorativo– porque ofrecen su experiencia como decoradores, tanto de interiores como de exteriores. Entonces cabría diferenciarlos de los que ellos denominan "Graffiteros puros" –como es el caso de Banksy–.

Para estudiar el "Arte urbano no convencional" lo he estructurado en dos grandes conjuntos:

- a) Los graffitis por encargo y
- b) Los graffitis tradicionales.

Hablando con comerciantes valencianos me han informado que limpiar los cierres metálicos de sus negocios les supone una media de 400 euros. Sin embargo la limpieza no perdura puesto que, al cabo de cierto tiempo vuelven a estar sucios –el Ayuntamiento de Alicante asegura

Fig. 4. Artista anónimo: “BARRANCO”. Con nuevas inscripciones.

gastarse mas de 7000 euros en borrar los graffitis de la Ciudad—. Algunos comerciantes han decidido contratar a graffiteros profesionales para que hagan su trabajo en libertad (*Garaje*)⁸. Muchas intervenciones son verdaderas obras de Arte.

¿Qué subyace tras el encargo? Algo tan sencillo como lo que llamaré “filosofía grafitera” o “código graffitero”: una obra firmada sólo puede ser borrada por su autor. Ese principio se respeta siempre. No así en el campo de los graffitis tradicionales donde abundan los “tags”, a veces obscenos.

Los graffitis tradicionales forman parte de la historia del Arte Urbano no convencional por derecho propio ya que con ellos se ha montado toda una filosofía del “graffiti”, como más adelante veremos.

3. LOS GRAFFITIS: TIPOLOGÍAS, ESTILOS Y TÉCNICAS

El “graffiti” nace en los Estados Unidos en un ambiente urbano marginal como una subcultura de dos grupos étnicos: el afroamericano y el latinoamericano. Ambos se alimentan de todos los tipos modernos de comunicación. El graffitero, inicialmente, escribía textos largos, que firmaba, de aquí que le guste llamarse “writer” (escritor). Comienza a trabajar sólo y posteriormente se une a otros. El número máximo es de 6 “escritores”. El grupo se llama “crew”. El agrupamiento es obligado cuando se trata de graffitear grandes superficies, como vagones de Metro, trenes o paredes.

Hay que distinguir entre las obras de los grandes graffiteros, como Banksy —que, por cierto, actúa en solitario— y las de los *toys* (aprendices). Aquellas son más cuidadas e innovadoras; las de los segundos menos hechas e inseguras.

Como material de mano utilizan rotuladores, aerosoles —de diversas marcas— difusores, rayadores, rodillos, brochas y plantillas. Cuando se trate de “graffitis escultóricos” o de otro tipo —como veremos— los materiales son distintos.

Los soportes son, en general, de dos clases: *móviles* (vagones de trenes de pasajeros —es un desdoro graffitear en vagones de mercancías—; vagones de Metro, furgonetas, coches abandonados y autobuses) y *fijos* (muros, paredes, naves industriales abandonadas, solares vallados

8 ARTISTA ANÓNIMO: “Garaje” (SAGUNT 37).

Fig. 5. Artistas MAR, L'SOLO, OSKI: “Los felices años 20”

y hasta señales urbanas) Los “graffitis móviles” tienen más interés –independientemente del trabajo– por la difusión que alcanzan en el territorio que los soportes recorren.

Los “graffitis fijos” pueden formar parte de Exposiciones, de Colecciones particulares o de Museos; por lo tanto, escritura y soporte van unidos como en cualquiera de las muestras de Arte convencional⁹.

Mientras no se advierta lo contrario, los realizados sobre soportes móviles o fijos son ilegales. Caso distinto es el de los encargos. Internet

está lleno de ofertas de graffiteros y también de Empresas que se dedican a borrar las obras. Como anécdota hay que citar a un graffitero de Madrid que en sus trabajos mezcla los colores con otros elementos por lo que resultan muy difíciles de borrar. Pero esa es una excepción.

El trabajo del graffitero depende de la envergadura de la obra. Debemos hablar de obras de mayor a menor dificultad, de cómo se nombran y construyen¹⁰.

Atendiendo a esa circunstancia vamos a presentar algunos términos y su plasmación sobre

⁹ Por ejemplo las Exposiciones de obras de Basquiat, Haring, o Futura 2000, entre otras.

¹⁰ Ver el *Unofficial Rap Dictionary*, donde, por orden alfabético se mencionan varios centenares de términos, así como noticias de los graffiteros y su mundo.

los soportes citados¹¹, en una casi exhaustiva mención¹².

Las influencias que reciben los graffiteros son muy variadas: comic, fanzines, cartoons, publicidad comercial y logotipos de Empresas y Entidades. Con todas esas fuentes y su creatividad personal afronta el graffitero la realización de sus obras¹³.

El Arte Urbano no convencional, con sus más de cincuenta años de existencia, ha evolucionado y hoy presenta algunas novedades muy interesantes.

Tenemos los llamados “Light Graffiti”, realizados mediante un foco de luz y una cámara digital.

Los “Fotomontajes con ordenador”. Sobre un paisaje natural se incrusta el “graffiti” que puede presentar todo tipo de modalidades.

Las llamadas “Etiquetas de Arte” se realizan sobre pegatinas con base de vinilo. Pueden referirse a una obra a un mensaje o a ambos.

El “Arte callejero anunciante” vuelve a la vieja técnica de pegar carteles, usados todavía en

la propaganda política, (el llamado “pegado de carteles” al comienzo de un periodo electoral).

Finalmente un método cómodo y barato para graffitear es la “plantilla” hecha de cartón, metal o plástico que se apoya en una superficie, pintándose los vacíos con aerosoles o rodillos.

4. UNA OJEADA SOBRE EL GRAFFITI Y SU HISTORIA

Con la palabra “graffiti” –“grafito”, en castellano, según la Real Academia Española–, se designa cualquier inscripción o pintura sobre soporte sólido –pared, mobiliario urbano o vehículo– realizada con fines diversos: como llamar la atención sobre algo o alguien, expresar opiniones, estados de ánimo –por ejemplo las inscripciones en la corteza de los árboles, los calendarios hechos por los reclusos contando los días de cautiverio o afirmaciones patrióticas– las realizadas por los soldados franceses durante las campañas de Napoleón en Egipto, o la famosa: “Kilroy was here” hecha por un soldado americano durante la Segunda Guerra Mundial

¹¹ En Nota siguiente hago, primero una breve mención de las personas, luego de las grafías; los colores; los tipos de pinturas; el acto de pintar y la finalización de la obra y su soporte.

¹² **Personas:** *Crossing Out* (pintor que utiliza en nombre de otro graffitero. *Hit y Tag* (firma). *Hit Tag* (realizador de muchos Tags). *Tagger* (el graffitero que sólo hace Tags). *Toy* (graffitero joven). **Letras:** *Block Buster* (letras alargadas). *Bubble Letters* (letras redondeadas en forma de burbuja). *Carácter* (elementos figurativos añadidos a la obra). *Line* (contorno hecho a las letras). *Pompa* (letras redondeadas). *Power line* (línea que rodea a todas las letras). *Relleno* (color en el interior de una letra). *Roller letter* (letra hecha con rodillo). *Wild Style* (letras pegadas con aspecto de estar amontonadas e ilegibles para personas ajenas al arte del graffitero. **Colores.** Los graffiteros utilizaron los colores existentes en el mercado. Después, el auge del “graffiti” les llevó a exigir a los fabricantes nuevos colores, destacando el *plata*, usado en piezas situadas en vías de tráfico rápido, de forma que las ráfagas de luz de los faros de los vehículos produzcan una especie de “flash” continuo. **Tipos de pintura.** La obra de gran dificultad técnica y artística, la obra cumbre de un graffitero se llama *Piece* y *Burner* la realizada con colores brillantes. El graffitero y/o su grupo puede emplear cierto tiempo en acabarla por lo que suele repartir el trabajo. Cuando la “pintada” debe ser rápida, por las causas mencionadas, se llama *Bombing* y si además es excesiva se la califica como *Kill*. *Bite* es la acción de copiar un graffitero la obra de otro. *Wall Paper* si un graffitero repite mucho su nombre en la obra. *Going Over* o pintar sobre la obra de otro. *Drips* es hacer chorrearla pintura de los *tags*. Una *Throw ap* es una obra de poco estilo. *Buffes* es el acto de borrar “graffitis”. Si una *Piece* se escribe sobre un vagón se denomina *Top to Bottom* cuando se hace de arriba abajo. *Floaters* (a nivel de las ventanas). *Window Down* (debajo de las ventanas). Para los vagones existe terminología propia: *Ding Dong*, *Flats*, *Ridgy* y *Sted*. Hacer una *Piece* requiere ciertas formalidades: primero se hace un boceto (*Outline*), luego se perfila y se guarda (*Piecebook*); el graffitero las fotografía y las guarda en un *Blackbook*. En el esquema se utiliza un solo color. El relleno se hace con colores planos. Después se armonizan los colores y se hace la tercera dimensión y el sombreado. Se añaden fondo, personajes y elementos secundarios si son precisos.

¹³ Algunos autores incluyen los tatuajes como una manifestación más del “graffiti”.

Fig. 6. Artista ESCIF: “Sacrificio”

y repetida innumerables veces en distintos lugares, incluyendo la ciudad de Valencia, muy cerca de su Ayuntamiento.

Utilizando la técnica de rayar una superficie con un objeto punzante, definiríamos como “graffiti” las piezas de hueso o cerámica datadas en épocas prehistóricas así como las realizadas en el mundo grecolatino (Herculano-Pompeya) y cristiano primitivo¹⁴.

Hay “graffitis” que provienen de época medieval, tanto en Europa como en las tierras americanas recién descubiertas por los europeos.

A veces los “graffitis”, hechos por pueblos que desconocían la escritura o tenían un bajo índice de alfabetización, han servido para

conocer las inquietudes, costumbres o estados de ánimo de los grupos más desfavorecidos.

El desarrollo y evolución del “graffiti” moderno ha pasado por distintas etapas:

4.1.-Primera etapa o del desarrollo (1960-1971)

Popularmente a los “graffiti” se les etiquetaba como “pintadas” no dando al acto más categoría que el de ser un simple ejercicio mecánico sin profundizar en el sentido profundo del hecho. Por ejemplo: los “graffiti” de los disturbios de mayo de 1968, en París: *“La imaginación al poder”* y *“Bajo los adoquines está la playa”*. Ambos

¹⁴ Es célebre el “graffiti” satírico romano en el que se representa a Cristo como un burro crucificado.

Fig. 7. Artista anónimo: “Garaje”

tenían un sentido socio-político más recóndito que los meros trazos escritos.

Estamos refiriéndonos al nacimiento de los “graffitis” europeos pero ese vocablo surgió y se llenó de contenido en la Norteamérica de los años 50¹⁵.

El “graffiti” nuevo norteamericano comenzó unido al movimiento “Hip-hop” (salto de cadera) nacido en medio de las llamadas “tribus urbanas” de Norteamérica.

El ya mencionado “graffiti”: “*Kelroy estuvo aquí*”, se fecha en 1943 y el dedicado al músico de jazz Charlie Bird Parker, después de su muerte,

con el lema “*Bird lives*” (Bird vive) se pintó en todos los clubs de jazz de Estados Unidos.

Hubo que esperar hasta 1960 para que naciera el verdadero “graffiti” moderno americano por obra de los graffiteros “*Cornbread*” y “*Kool Earl*”, de Filadelfia¹⁶.

Corría el año 1967 y los movimientos sociales tenían su escaparate en muros y edificios de Nueva York, incluyendo Centros Universitarios. Aparecieron “graffitis” con el símbolo de la Paz y “tags” alusivos a ella. Al movimiento, hasta ese momento casi exclusivamente blanco, se le unieron escritores de otras Comunidades, como la negra.

¹⁵ Se indica como referencia en el tiempo, la de un “graffiti” americano fechado en 1920.

¹⁶ Por la consideración que tenía cada “pintada”, como acto vandálico –observación mencionada más arriba–, desconocemos los nombres y apellidos de “*Cornbread*”, “*Kool Earl*” y de otros como “*Takí 183*”, “*Tree 127*” y en la Comunidad Valenciana los de “*End*”, “*Escif*”, “*Nero*” y “*Sam3*”, entre otros.

Fig. 8. Artista anónimo: "Humano"

4.2.-Segunda etapa (1971-1975)

En el "*Estilo Filadelfia*", al acto de pintar se le denominaba como "bombing" (bombardear) –lo que los graffiteros de Nueva York llamaban "writing"–. Ese término paso a distinguir las "pintadas" en muros de las que realizaban en el Metro de Nueva York que se denominaron ya como "bombing"¹⁷.

Se le otorga al "graffiti", en esa época, la categoría de medio de comunicación visual que se manifiesta en tres modalidades:

a) "Art Graffiti", o arte de un escritor que

puede presentarse al público de las siguientes formas:

a-1). "Tag" de un solo color.

a-2). "Throw up" (vomitado), pieza rápida con letras o nombres utilizando dos colores.

a-3). "Piece", obra más elaborada en la que el artista emplea más colores y tiempo¹⁸.

b) "Graffiti público" o escritos en los que los autores expresan sus opiniones sobre el ambiente, la política nacional e internacional y, en general, sobre cualquier aspecto opinable. Pueden ser escritos largos o cortos y se denominan "*slogans*".

¹⁷ El "Writing" fue también la fórmula que emplearon las bandas callejeras para establecer sus áreas de influencia. Desgraciadamente, a veces, la actuación de las bandas callejeras se deslizó por la pendiente del crimen, la prostitución y la droga, campos muy alejados del genuino espíritu graffitero.

¹⁸ Las dos primeras son modalidades de pintura rápida, apenas unos trazos. Suelen realizarse sobre soportes sometidos a vigilancia policial por lo que el éxito reside, también, en la rapidez.

Fig. 9. Artista anónimo: “Plan Riva para El Carme”

c) “Graffiti privado”. Se realiza en puertas, paredes o espejos que existen en los aseos de los grandes Almacenes, Hoteles y escaleras de los Suburbanos.

En 1971 los “Tags” aparecieron en el exterior de los vagones del Metro de Nueva York. Normalmente, el graffitero viajaba en uno de los vagones, descendía de él en una parada donde había bastante público y mientras se introducían en el vagón, ponía su “Tag” y escapaba. El primer graffitero que popularizó el sistema fue “Lee 163”. Le siguieron, entre otros, “Tracy 168”, “Spiri” o “Phase 2”.

También en ese año aparecen las primeras mujeres graffiteras como “Eva 62” o “Michele 62”, que tuvieron que competir duramente con los graffiteros masculinos; casi nunca se reunieron en bandas.

4.3. Tercera etapa (1976-1988)

Se caracteriza por el auge de los graffiteros de la tendencia “Throw up” que introducen caracteres del comic en sus letreros o firmas, como hace “Blade” o “Noket 168” frente a los de la corriente “Whole Car” (tren entero pintado), como “Chair 3” o “Solid 1”, cuya temprana muerte fue conmemorada grafitando no menos de diez vagones del Metro de Nueva York.

Algun graffitero viajó a Europa, como “Lee Quinones” o “Fab 5”, logrando mostrar su arte en una Galería romana.

Al mismo tiempo, filmes como “Wild Style” –que aludía a esa tendencia artística–, o canciones como “Planet Rock”, popularizaron el “graffiti” estadounidense en Europa.

Fig. 10. Artistas GIBAS, NERO: “Las familias, 2005”

4.4- Cuarta etapa (desde 1989 hasta hoy)

En 1988 parecía que el graffiti norteamericano había desaparecido pero fue un ocaso momentáneo. El movimiento “*Hip-hop*”¹⁹ hace revivir la cultura de los graffiteros.

Algunos “*b-boys*”, como se conoce a los jóvenes adictos al “hip-hop”, comienzan a realizar “graffitis”. A ellos se les unen bailarines y cantantes de “rap” y todos juntos dan al “graffiti” callejero una nueva dimensión.

El hecho de que determinadas Galerías de Arte presentaran obras de graffiteros ha hecho entrar al “Arte urbano no convencional” dentro

de los circuitos comerciales. Eso ha significado la muerte del espíritu del “graffiti” para los graffiteros que valoran la libertad de expresión

Determinadas Firmas comerciales, dándose cuenta de los valores artísticos del “graffiti” han contratado a afamados “escritores”. A partir de 2001, Empresas como IBM, RED BULL o SONY, utilizaron a graffiteros para campañas publicitarias. Esta última, tras los problemas jurídicos en los que se vio involucrada IBM, decidió llegar a un acuerdo económico con los locales donde iba a situar su publicidad y pudo exhibirla.

Los graffiteros colaboran en los juegos de video consola, como el SONY PLAY STATION 2,

¹⁹ Movimiento artístico creado hacia 1960, en el seno de las Comunidades afroamericana y latinoamericana de Estados Unidos. Aparece en los barrios neoyorquinos del Bronx, Queens y Brooklyn. Afrika Bambataa, fundador de la “*Universal Zulu Nation*”, fue el primero en utilizar el término “hip-hop” para designar una subcultura formada por cuatro elementos: el MC (Maestro de Ceremonias), el DC (Disk Jockey), la breakdance y el graffiti.

Fig. 11. Artista anónimo: “Stalin. Normal en tiempo de odios”

o en el “graffiti” de simulación donde el escritor Klak Kent da las pautas para que el usuario pueda pintar vagones de tren de distintos lugares del Mundo o borrar los que realiza el malvado Browser, en “Super Mario Sunshine”, donde el héroe es Mario, un muchacho simpático y atractivo. Juegos activos han sido “Space Invaders”, donde su título lo dice todo.

El “graffiti” ha llegado a los establecimientos comerciales. Keith Haring abrió, en 1980, un local basado en la estética graffitera del “pop” donde ofrece ropa y objetos inspirados en dicho estilo.

Un grupo de graffiteros llamado “123 Klan” ha diseñado prototipos para Empresas como NIKE, ADIDAS, COCA COLA, NASDAG o LAMBORGHINI.

4.5.- Difusión

El “graffiti” americano que, como dije, comenzó en Filadelfia, desarrolló algunos modelos ya universales.

El “graffiti” americano ha llegado a todas partes del Mundo, pero es en Brasil, donde se centra, actualmente la mayor actividad graffitera. Los llamados “Os Gemeos” o “Boleta” sitúan a ese País en la cumbre del “Arte urbano no convencional”.

El arte del graffiti no sólo abarca la escultura más o menos ortodoxa, sino otras variantes, como las que denomino “escultura espiritual” (representada por “Above”) o la “manifestación pura de los objetos” representada por la bicicleta blanca del anónimo graffitero americano y de sus seguidores, modelo que encontramos, también, en Valencia.

Fig. 12. Artista MOSOIN: “Para mi pequeña. El olvido es la peor desdicha. 7.10.09.RIP

5. “GRAFFITIS” EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

Madrid, Barcelona y Alicante son, por ese orden, según la Bibliografía al uso²⁰, las ciudades más importantes, por el número de graffitis. Les siguen a esas ciudades, Valencia y Granada.

En la Comunidad Valenciana hay pocas ciudades o pueblos que no cuenten, al menos, con un graffitero o un graffiti.

Localidades con “Graffitis”, además de Alicante,

hay que mencionar Agost, Benidorm, Elx, Ibi, Moraira, Mutchamel, Oriola, Teulada y Torrevieja.

En Castelló: Almassora, Benicasim, Burriana, Vilarreal y Vinaros.

En Valencia contamos con obras en Alfafar, Benimamet, Gandía, Lliria, Mislata, Oliva, Olocau, Ontinyent, Paiporta, Quart de Poblet, Requena, Sagunt y Tavernes Blanques.

Hasta hoy hemos contabilizado en la Comunidad Valenciana un total de 177 graffiteros con

²⁰ ALVAREZ, J y PUIG, R.: *Barcelona. 1000 Graffiti*. Barcelona. Gustavo Gili, 2006. BERTI, G. I.: *Pioneros del Graffiti en España*. Valencia. Universidad Politécnica. 2009. BOU, L.: *Barcelona Street Art*. Barcelona. Instituto Monsa de Ediciones. 2010. DIEGO, J. de.: *Graffiti: la palabra y la imagen*. Barcelona. Los libros de la Frontera, 2000. FIGUEROA SAAVEDRA, F. y GÁLVEZ APARICIO, F.: *Madrid Graffiti. Historia del Graffiti madrileño: 1982-1995*. Málaga. Megamultimedia, 2002. FIGUEROA SAAVEDRA, F.: *Grabbifragen: una mirada reflexiva sobre el Graffiti*. Madrid, 2006. GARÍ, J.: *Signes sobre pedres: fonaments per a una teoria del Graffiti*. València. Universitat de València. Alacant. Universitat de Alacant. Castelló: Universitat de Castelló Jaume I, 1993. HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S.: *Graffiti, Arte espontáneo en Alicante*. Alicante. Autor-Editor, 2009.

Fig. 13. Artista DUKE: “Yo amo poder”

obras desde un “tag” a una “piece” y del soporte móvil al fijo. Algunos con poca obra, otros con mucha.

La temática del graffiti valenciano es más intelectual –en líneas generales– que la del norteamericano e influida –salvo excepciones– por los graffiteros de aquel país, además de los graffiteros franceses y británicos. A este respecto hay que mencionar el conocimiento universal de las obras que muchos graffiteros tienen gracias a Internet. Hay en alguno de los graffitis de la Comunidad Valenciana crítica social y política, así como conceptual, con argumentos y posturas críticas que forman parte de la filosofía

personal del graffitero. Otras obras constituyen un puro ejercicio compositivo y cromático en las que el artista prueba su dominio de la técnica, de la composición y del color. Algunas se inspiran en piezas de artistas muy conocidos, como veremos al estudiar los graffitis de la ciudad de Valencia y su término municipal.

6. EL ARTE URBANO NO CONVENCIONAL EN LA CIUDAD DE VALENCIA Y SU TÉRMINO MUNICIPAL.

Para el estudio del graffiti en la ciudad de Valencia y su término municipal hemos seguido la distribución municipal en distritos²¹. Partiendo

²¹ VALENCIA. DISTRITOS 2.

de Ciutat Vella –con los subdistritos de: El Carme, El Pilar, El Mercat, La Seu, Sant Francesc y La Xerea-; hemos girado –en la dirección de las agujas de un reloj-, desde Campanar, Benicalap, La Saidía, El Plá del Real, L’Eixample y Extramurs. Seguimos por Rascanya, Benimaclet, Algirós, Camins al Grau, Quatre Carreres, Jesús, Patraix y L’Olivereta. Cuatro Distritos, por este orden: Pobles del Oest, Pobles del Nord, Poblats Maritims y Pobles del Sud, completan el panorama administrativo-geográfico.

El porcentaje de obras será cuantitativamente mayor o menor dependiendo del espacio físico –sobre todo cerramientos de solares– que exista. Resulta obvio que distritos con espacios construidos son menos propicios a la manifestación artística de los graffiteros aunque sea en éstos donde podemos encontrar mayor número de obras “de encargo” –concretamente cierres metálicos de comercios–.

Ciutat Vella ha sido, probablemente el motor del graffiti en la ciudad de Valencia. La considerable vejez de muchos edificios, que han hecho inevitable su derribo, ha propiciado la aparición de solares vallados que han sido aprovechados por los graffiteros. En la actualidad el territorio está saturado. Otros edificios abandonados, pero con sus puertas y ventanas clausuradas, también han sido utilizados. La célebre casa de los esqueletos rampantes ha sido derribada y con ella los graffitis de su fachada.

La influencia de El Carme se extiende a las cercanas áreas de Ciutat Vella pero no con la misma intensidad. El Pilar, Mercat y Xerea, por ese orden se adelantan a San Francesc donde hay poco espacio aprovechable. Influye en Extramurs pero en el resto de Distritos operan graffiteros que se desentienden de Ciutat Vella aunque no de las técnicas empleadas que son

similares. Observamos la existencia de núcleos autónomos agrupados junto a un maestro, caso de Duke, aunque la temática sea variada en determinados conjuntos y en otros monotemática. Trabajan habitualmente solos Escif, Julieta, Nero, Gibas y Marmota, por citar algunos.

Destacamos importantes conjuntos, en razón a la cantidad de obra, como el ya citado de El Carmen y los del antiguo Camino Real de Madrid (*Cráneo Nummulítico*, *Yo amo Poder*, *Wild Style*)²² Universidad Politécnica²³ Cabanyal, Alameda²⁴ Patraix, La Saidía, Rascanya y Benimaclet y los más lejanos de La Torre y el Forn d’Alcedo.

Respecto a los estilos encontramos las variantes ya mencionadas, especialmente cuando se trata de letras con todos los estilos posibles, desde el “bubble” hasta el “wild style” pasando por las “letras chorreadas” y las “letras en tercera dimensión”.

También el “realismo pictórico” deja magníficos ejemplos a nivel de los mejores en otros lugares. El colorido es siempre vibrante.

Respecto a los contenidos socio-políticos encontramos ejemplos en El Carme donde se critica la política municipal, respecto –se dice-, a la destrucción del barrio, o el alusivo a la falta de libertades para determinadas personas²⁵.

Igual ocurre con el tema del Cabanyal donde campea uno de los más grandes graffitis modernos que conocemos aludiendo a la especulación desatada nacida tras determinados derribos de edificios. Se inserta dentro de las reivindicaciones populares agrupadas bajo el lema “Salvem el Cabanyal” (“Salvemos el Cabanyal”).

Naturalmente debemos detenernos en el gran conjunto de graffitis del Distrito de Patraix.

Allí aparecen los dictadores: Hitler y la destrucción provocada por la Segunda Guerra Mundial (*Heil Murder*); Stalin (*Normal en tiempo de odios*)²⁶, azote de parte de Europa y del pueblo

22 ARTISTA DUKE y su CREW: “Cráneo Nummulítico” (CAMI REAL, 6); ARTISTA DUKE: “Yo amo poder” (CAMI REAL, 23); ARTISTA HEOCK: “Wild Style 2011” (CAMI REAL, 15).

23 ARTISTA KRAM: “Composición, 2010” (UNI POLI, 12); ARTISTA ANÓNIMO: “Humano” (UNI POLI, 21).

24 ARTISTA TRAZO: “Zombie Colors, 2011” (ALBEREDA, 6).

25 ARTISTA ANÓNIMO: “Plan Riva para El Carme” (CARMEN, 37).

26 ARTISTA ANÓNIMO: “Stalin. Normal en tiempo de odios” (PATRAIX, 31).

ruso, y hasta las figuras de aquellos que se enriquecen con las guerras, como el personaje con disfraz de gato acompañado de un camaleón, como muestra de su versatilidad (*El traficante de armas. Personaje camaleónico que vive de las guerras*).

Hay guerreros de otros mundos y hasta codrilos jugando al billar americano mientras que el que actual se destruye.

Impactante resulta el “graffiti” en el que el espíritu de las letras se vierte a la tierra como si de un trasvase se tratara y no la fecunda. Los diversos graffiteros han realizado aquí un conjunto excepcional. Dentro de él hay una obra que me ha llamado poderosamente la atención: es una biblioteca en llamas en medio de las cuales hay una niña. Respetando la intención del autor y situando el graffiti dentro de los realizados en ese enclave, donde campea un ambiente antibelicista, no dejaba de pensar en los nefastos años en que Alemania vivió bajo la Dictadura nazi y asociaba ese graffiti con la Orden, dada por el Régimen, de quemar los libros, llamados “impuros” de todas las Bibliotecas alemanas²⁷. El “graffiti” valenciano me hace recordar, siempre que lo contemplo, la sentencia de Heine: “*Cuando se empieza por quemar libros, se continúa con las personas*”. Auschwitz-Birkenau en el horizonte²⁸.

Nos queda por presentar algunas muestras de las posibles influencias de otros autores sobre los graffiteros valencianos.

Tendríamos, en primer lugar el realismo, presente en varias obras maestras en cuanto a

composición y colorido. También algún aspecto del “Guernika” de Picasso lo hallamos en dos obras. El expresionismo, constructivismo y otras tendencias inspiraron obras en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, actualmente desaparecidas.

También en el “graffiti” valenciano se pone de manifiesto la influencia de la graffitera conocida como Miss Van –con obras importantes en Barcelona–.

Para finalizar mencionaré los mensajes escultóricos de “Above” que llegan a una conocida plaza de Valencia.

E inclusive el de la blanca bicicleta neoyorquina y de la que hemos conocido varios ejemplos en Valencia, que, como es obvio, fueron rápidamente retirados, se supone que por las brigadas municipales de limpieza. Un ejemplo valenciano muy reciente, una bicicleta pintada de blanco, se convierte en memorial de la desaparición de una joven ciclista, llenándose, en su blancura, de connotaciones de esperanza.

Uno de los “graffitis” más interesantes dentro del panorama valenciano²⁹ hay que buscarlo en la discreta calle de Beatriz Tortosa. Es una obra elegante, severa y fiel reflejo de una época feliz –los años 20– entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. No nos extrañaría que esa obra y el conjunto del que forma parte, si se sigue respetando, se convirtieran en un objeto de culto “graffitero”. Al menos deberían serlo por su contenido, sobriedad y técnica refinada.

²⁷ Resulta horrible contemplar, todavía hoy, las fotografías de algunas hogueras, alimentadas con libros, como, por ejemplo la que hicieron los seguidores del Régimen con los fondos de la Humboldt Universität (Berlín), recordado aquel atropello cultural, años después, con el sencillo monumento subterráneo de la Bebel Platz.

²⁸ ARTISTA MOSOIN: “Para mi pequeña. El olvido es la peor desdicha. 7.10.09. RIP (PATRAIX 37).

²⁹ ARTISTAS MAR. L’SOLO. OSKI: “Los felices años 20” (TORTOSA, 6).

7. BIBLIOGRAFÍA

1984.-COOPER, M.-*Subway Art*, Thames and Hudson, London.

1987.-CHALFANT, H.-*Spraycan Art*, Thames and Hudson, London.

2001.-MACDONALD, N.- *The Graffiti Subculture, Youth, Masculinity and Identity in London and New York*, Palgrave MacMillan, New York.

2004.-KLAN.- *123Klan, design and designers*, Pyramid Editions, París.

2005.-BANKSY.- *Banksy, Wall and Piece*, The Random House Group Limited, London.

2006.-GANZ, N.- *Graffiti Mujer. Arte Urbano de los Cinco Continentes*, Gustavo Gili, Barcelona.

2006.-PETTERMANN, S.- *Ma'Claim. Finest photorealistic graffiti*, Publikat. Verlags und Handels GmbH und Co. Kg. Deutschland.

2009.-BOU, L.-*Ultimate Street Art. A celebration of graffiti and Urban Art*, Monsa, Barcelona.

2009.-GANZ, N.-*Graffiti. Arte Urbano de los Cinco Continentes*, Thames and Hudson, London. (Ed. Castellana. Gustavo Gili, Barcelona)

2009.-KUTSCHERA, K.- *Action Painting. Bringing Art to the trains*, Publikat. Verlags und Handels GmbH und Co. Kg. Deutschland.

2009.-MARTIN, Luz A.- *Textura. Valencia Street Art*, Mark Batty Publisher, New York.

2009.-SHOVE, G.- *Untitled II. The Beautiful Renaissance*, Pro-Actifs Communications, High Northgate, Darlington, Co. Durham DL1. 1UQ, England.

2010.-IOSIFIDIS, K.- *Mural Art. Vol. 3. Murals on Huge Public Surfaces around the World*, Verlags und Handels GmbH und Co. KG. Deutschland.

2010.-HEFTER, M.- *Stylefile Blackbook Session#4*, Publikat. Verlags und Handels GmbH und Co, KG, Deutschland.

2010.-HUNDERTMARK, Ch (C.100).- *The Art of Rebellion III. The Book about Street Art*, Publikat. Verlags und Handels GmbH und Co. KG, Deutschland.

2010.-SENO, E (Ed.).- *Trespass. Historia del Arte Urbano no oficial*, Taschen GmbH, Köln, Deutschland.

2011.-WALDE, C.- *Alfabeto Graffiti*, Thames and Hudson. (Ed. castellana, Gustavo Gili, Barcelona)

Copyright de Texto: Salvador Aldana Fernández. Copyright de ilustraciones: Archivo fotográfico de Salvador Aldana Fernández.

Fig. 14. Artista HEOCK: "Wild Style 2011"