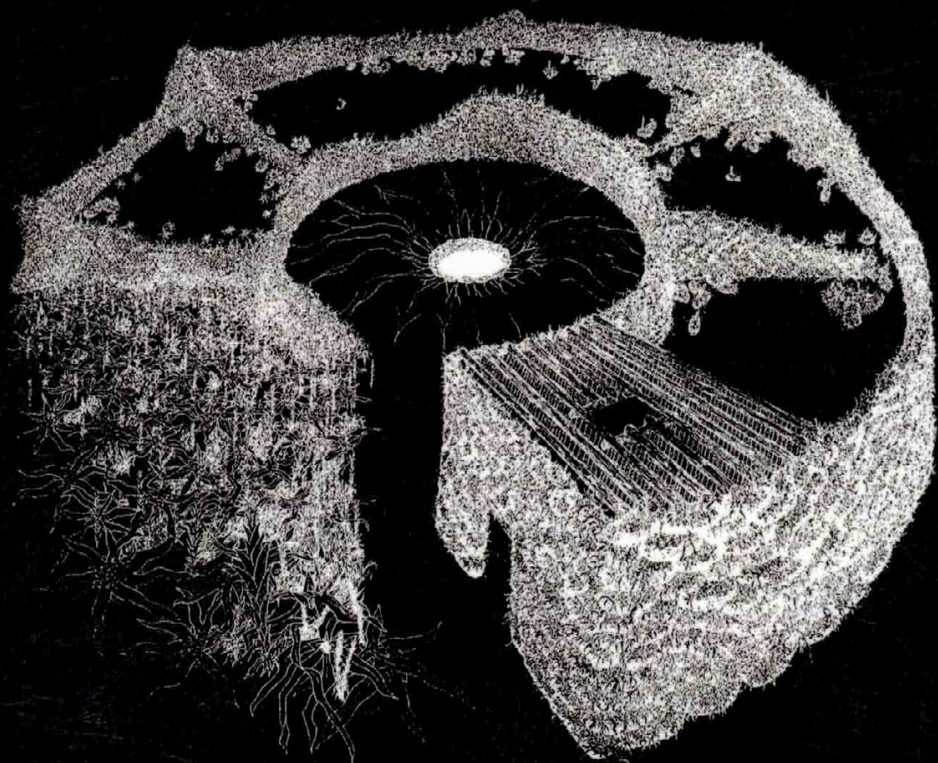

SUPPORT/SURFACE

EL PAISAJE
EN LA PRAXIS ARTÍSTICA
CONTEMPORÁNEA

Natura Naturans

SUPPORT/SURFACE

**EL PAISAJE
EN LA PRAXIS ARTÍSTICA
CONTEMPORÁNEA**

Natura Naturans

SUPPORT/SURFACE

El paisaje en la praxis artística contemporánea
Natura Naturans

Bajo este título hemos recogido este conjunto de ensayos, la mayor parte son consecuencia y reflexión de las actividades, ponencias, comunicaciones y diálogos sobrevenidos tras el tercer congreso internacional, *Support Surface: el paisaje en la praxis artística contemporánea, Natura Naturans*, celebrado los días 21, 25 y 26 de noviembre de 2011. Reasumidas por sus autores muchas de aquellas comunicaciones cobran aquí una relevancia escrita, tanto de concisión documental como temática, que no impregnaba el sentido vivo y directo del acto del congreso.

Los artistas especialmente invitados fueron Elisabeth Scherffig, a la que debemos el título, y Charles Simonds.

Presidente: Kosme de Barañano Letamendía

Directores del Congreso:
Pilar Escanero De Miguel y Alfonso Sánchez Luna

21, 25 y 26 de noviembre de 2011

Cátedra de Metodología de la Historia del Arte y de la Escultura
Facultad de Bellas Artes de Altea
Vicerrectorado de Economía y Empresa
Universidad Miguel Hernández de Elche
Fundación Cañada Blanch, Valencia
Ministerio de Economía e Innovación

Comité Científico:

Kosme de Barañano, Pilar Escanero de Miguel y Alfonso Sánchez Luna

ÍNDICE

Kosme de Barañano. <i>Simonds: territorios poéticos</i>	9
Josep Salvador. <i>La construcción del paisaje en el arte contemporáneo: modelos de percibir y vivir en nuestro entorno</i>	83
Marta Blavía. <i>Cai Guo-Qiang: travesías hacia territorios sin límites</i>	89
Pilar Escanero. <i>El paisaje en la obra de un artista alemán que vive en España: Eberhard Schlotter</i>	117
Francisco J. Linares Martí. <i>Un paseo por la isla de Capri</i>	137
Francisco N. Pérez Porcel. <i>Passatges: el trazo y el tiempo</i>	151
Josep Sempere i Soler. <i>Dani Karavan: el arte por la paz, el humanismo y la memoria</i>	163
David Mauas. <i>Quién mató a Walter Benjamin... (España/Holanda/Alemania, 2005)</i>	193
Alfonso J. Sánchez Luna. <i>Paisajes telúricos. Por el camino de Sigmar Polke</i>	199
Elisabeth Scherffig. <i>Quasi un paesaggio</i>	219
Eloisa García Moreno. <i>Documentación artística y arte documental. Fuentes para el estudio del paisaje como obra de arte</i>	227
Carolina Andrada. <i>De Gustav Carus a Piet Mondrian, poéticas del paisaje y transformación de la naturaleza</i>	235

Agradecimientos: Al margen de las instituciones que nos han apoyado y que aparecen con sus logotipos, queremos conste nuestro agradecimiento a los becarios Lednidas Spinelli, Ana Esther Maqueda, José Sánchez Segovia y Javier Ribera.

Editores: Kosme de Barañano y Pilar Escanero

Diseño: Kosme de Barañano

Copyright textos: Sus autores

Copyright fotografías artísticas: Sus autores

Cubierta: Dibujo en serigrafía. *Growth House*, de Charles Simonds, para esta publicación

Depósito Legal: V-2299-2012

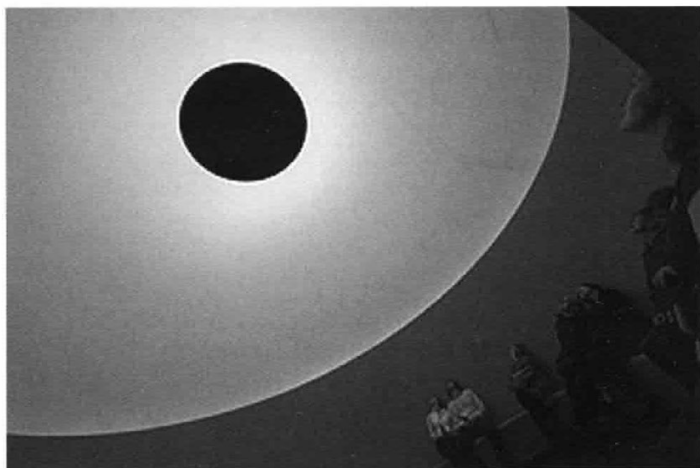
ISBN: 978-84-930140-3-2

Imprime: Presval

Impreso en España

Edita: Fundación Cañada Blanch

Joan Llobell. <i>El dibujo como recreación poética de la naturaleza. El paisaje interior.</i>	245
José Sánchez. <i>"En un lugar en el que el Cielo y la Tierra se encuentran": los skyspaces de James Turrell.</i>	255
Leónidas Spinelli. <i>Actitudes pictóricas en el paisaje Urbano.</i>	279
Antonio Barea. <i>New Folder /maps/. Representaciones cartográficas vinculadas a data sets.</i>	289
Javier Ribera. <i>Alfredo Ruiz Ferrer. Rectángulo Horizontal Rojo. Visión efímero-fallera.</i>	303

25. Interior de un skyspace de James Turrell.

Leónidas SPINELLI

Actitudes pictóricas en el paisaje Urbano

Si hablamos de pintura y paisaje urbano, el graffiti es sin duda, uno de los apartados en donde debemos centrar nuestra atención. El graffiti es en su raíz etimológica y fenomenológica, con menos pretensiones intelectuales a las asociadas, es la forma de arte público no oficial a partir del cual han evolucionado la mayoría de planteamientos estéticos y radicales realizados sobre la geografía urbana, destacando fundamentalmente por sus diferentes características y acciones en las formas creativas.

Así, en términos generales constituye una ofensa social, ilegal y perseguida, y no porque esta sea especialmente peligrosa u ofensiva, sino porque salta las fronteras establecidas por las entidades políticas y sociales que controlan las acciones individuales.

La estética del graffiti va más allá de la aceptación social, y en ello reside su valor mas grande. Es un mensaje que busca molestar, transgredir; apropiarse del espacio público y privado que, sin duda, es de todos.

Si la gente en ocasiones no lo entiende, no lo descifra, es precisamente porque ha sido construido con el propósito de cuestionar, que la sociedad se de cuenta de que existen personas que siguen poniendo en tela de juicio el estado de las cosas.

Resumen Histórico

Dentro de las ciudades, nacido en los 60's, consolidado en los 70s 80's y enmarcado generalmente dentro de procesos pictóricos, el graffiti se establece como uno de los modelos más representativos de ámbito rebelde, autónomo e inconformista dentro del arte urbano.

Graffiti es un término tomado del término latino *Graphiti*. De hecho en el idioma italiano, graffiti es plural de grafitto. La palabra se popularizó y pasó al Inglés coloquial al introducirse en los periódicos de Nueva York en los años 60's y deriva en grafito que en uno de sus significados recogidos en la Real academia Española es:

Grafito: m. Letrero o dibujo circunstanciales, generalmente agresivos y de protesta, trazados sobre una pared u otra superficie resistente.

Si la pintura encuentra sus orígenes en las cuevas de Altamira, los comienzos del graffiti como medio expresivo no están del todo claros, aunque podemos encontrar en la Segunda Guerra Mundial uno de los primeros graffitis en contenido y forma, que puede aproximarse al lenguaje moderno del mundo del graffiti. Cuando las tropas de EE.UU. llegan a Turquía, encuentran la pintada *Kilroy was here* (Kilroy estuvo aquí) en sus avances por Europa, los soldados norteamericanos encontraron la misma pintada en Italia y en otros países.

Representación del graffiti -Kilroy was Here- Italia.

La firma aparecía junto a una imagen, consistente en una cabeza acompañada de unas manos observando por encima de una muralla. Esta imagen universal, simple, divertida e inquietante junto con una firma que mantiene el anonimato del autor, sentará las bases del nuevo lenguaje callejero.

Dentro del estilo y lenguaje moderno, al graffiti es imposible desligarlo de la música. Estilos musicales como el Hip-hop y rap cuentan historias, historias cargadas de violencia, drogas duras, sexo y baile (temáticas íntimamente ligadas con el Margen). Estas historias se relacionan y emergen de los ghettos Neoyorkinos y, de alguna forma, el graffiti se convertiría en la imagen pictórica del rap y hip-hop. El graffiti y la vida dentro del ghetto se transformaron en una filosofía identitaria, y en muchos casos esta pulsión inconformista sucumbe como paradigma de la atractiva y fructífera relación que existe entre Margen y arte.

Así un gran público pudo contemplar "el arte en la calle" en el que grandes cuadros al aire libre y muy coloridos rompían con la ley, que desde ese momento se transformaría en una de las más fuertes estrategias de impacto del graffiti.

Rápidamente en Nueva York se comienza a ver una tras otra diferentes manifestaciones de color sobre edificios, paredes, trenes, metros y diferentes mobiliarios urbanos. Grupos de pintores y artistas plasmaban en el ámbito urbano diferentes lemas y símbolos propios de la época y su condición blancos, negros o latinos apoyaban sus causas a través de las pintadas.

Uno de los primeros artistas de graffiti firmaba *TAKI 183* y fue entrevistado por el New York Times en 1971. Su nombre era Demetrius y era un joven griego que trabajaba como mensajero. Escribía su firma en las calles de la Gran Manzana, en todos los sitios donde entregaba documentos y paquetes. Se hizo famoso y muchos jóvenes empezaron a imitarle y a buscar sitios cada vez más difíciles y llamativos donde dejar su firma. El objetivo de estos primeros graffiteros era dejar su firma en el máximo número de sitios posibles.

Ganaban fama dentro de los círculos de influencia según el número de firmas y según los sitios en los que lograban firmar. Cuánto más peligroso e inaccesibles, más estatus. Otro que pintaba sus tags (firmas) era *Eddie 181* y correspondía al nombre y el número de la calle donde vivía el autor. En la época dorada de las bandas callejeras

TAKI 183- NY-

mediados y finales de los 70's y principio de los 80's, las firmas tenían un carácter colectivo, y los números solían definir las calles donde se reunían los integrantes, en estos lugares de reunión el impacto del graffiti era transversal, arrasaba con todo lo que se encontraba en la escena.

El graffiti. Modelo Artístico

El spray junto con la música, han unido a blancos y negros en un estilo común. Sudaderas con capucha, pantalones caídos y zapatillas deportivas son parte de la estética en la que se identifican los jóvenes graffiteros.

El graffiti es pintura moderna y se alimenta constantemente a sí misma con nuevas escenas que suceden a su alrededor, por ejemplo en Brasil se utiliza como elemento crítico de las condiciones y muertes en las favelas. Así también en Argentina la denuncia constante e histórica como objeto de memoria en cuestiones relacionadas con la dictadura militar y los ciudadanos desaparecidos por esta. En España, en Barcelona, las pintadas relatan historias étnicas, pobladas de discriminación y pobreza. En Londres el discurso se relaciona con los espacios grises dentro de una ciudad igual, y en Nueva York, en el Bronx o Harlem, se encuentran espacios dedicados a la lucha contra la discriminación racial.

En general el graffiti es un arte críptico para todo aquel público que no participa activamente del arte callejero. No se inscribe en una dimensión de normas socialmente establecidas, sino que se aparta de estas y se construye dentro de una dimensión propia, que cuenta con sus propias reglas. Por lo tanto el mensajero exige al receptor ser consciente del proceso para poder comprender el mensaje adecuadamente. Si el mensaje no se entiende, no se descifra, es precisamente con el propósito de que el individuo se cuestione algo, que advierta de la existencia de personas que continúan poniendo en tela de juicio el estado de las cosas.

El graffiti aún conserva su espíritu suburbano en el siglo XXI. Este modelo artístico toma un concepto netamente ligado a movimientos callejeros y marginales a nivel internacional. Los ambientes "culturales" asimilan el graffiti, lo hacen suyo, lo estudian y lo potencian. El arte contemporáneo fagocita dentro del modelo capitalista occidental la nueva sangre callejera para encontrar en ello un nuevo producto de consumo, ropa y objetos de estilo rústico pero muy funcional, a

altísimos precios encuentran en la calle un modelo definitivo, un nuevo escaparate para la economía dentro del negocio del arte.

El graffiti se evidencia en muchas de las artes plásticas de la actualidad, ya lo podemos encontrar en distintos festivales y galerías en Madrid, Barcelona o Bilbao, convirtiéndose estas en verdaderas bienales de arte callejero. A la vez es de destacar los grandes museos que se han fijado y han tenido en cuenta esta disciplina elevándola a gran parte de sus actividades y exposiciones. Un caso ejemplar es la Tate Modern en Londres, un tipo de institución que introduce entre las concepciones de arte más ortodoxas el modelo graffitero. Sin embargo se alejan de los modelos más enérgicos y contestatarios, por pintadas más infantiles, esquemáticas y coloridas. Se trata de alguna manera de extraer el modelo del ámbito marginal y urbano a un nuevo modelo más pulcro y diplomático.

Para que todo esto sea posible es necesario un potente aparato propagandístico, algo fundamental para extraer algo de los bajos suburbios y elevarlo dentro de modelos exhibicionistas, algo muy alejado de la génesis productiva. Algo que sirve o pretende apaciguar y domesticar la rabia y rebeldía, el estigma que en las calles y con sus pintadas deja el graffiti.

Sin embargo la lucha continúa en los espacios públicos, grupos de derechas e izquierdas, pandilleros, hinchas de fútbol, inmigrantes, alternativos o simplemente los que se sienten al Margen son los que continúan pintando en estaciones, y túneles y los muros.

Paisaje Urbano

Dentro de las ciudades contemporáneas, y nacidos del mundo del graffiti emergen desde los lugares más insospechados diversas manifestaciones que nos transportan súbitamente a otro lugar, a una subcultura activa que se inmiscuye en las vidas cotidianas de los transeúntes.

Artistas anónimos integrados en la modalidad llamada street art, trabajan por las calles de las urbes ajenos a las reglas, fuera de la legalidad y no siempre comprendidos por el entorno.

La nueva interacción entre estos artistas y el paisaje convierten las urbes en lienzos gigantescos. Las escalas de las obras de Blu, Shepard Fairey o Spy transforman el paisaje y se toman tan omnipresentes como la arquitectura donde se realizan.

SPY- Lee-Madrid.

BLU- Ribera de manzanares-2010.

El Graffiti se transmite en un concepto que las imágenes y las ideas nacen de la participación, y mueren en ella. La manipulación, transferencia y deterioro son parte propia e inseparable del street art

La unidad y el trabajo colectivo han acuñado un código estructurado no escrito que los vincula. Esta voluntad de trabajo colectivo se manifiesta al contemplar una pieza de arte público donde los estilos colaborativos se hacen evidentes en trazos y discursos.

El espectador más allá de conceptos estilísticos y legales, encuentra en el proceso discursivo de las inquietudes de los otros, de las pertenencias que su entorno reclama, y de las denuncias que sus afines desean reivindicar. Tanto el street art como el graffiti a través de sus artistas expresan una ciudad viva, que en última instancia se trata de una visión compartida de la ciudad, convencidos que los pequeños gestos suponen un gran cambio en la diferencia del paisaje.

Si de alguna manera la conquista del paisaje urbano es en el graffiti una negociación temporal, el papel del arte público constituye en sí mismo una propuesta dudosa. Culturalmente solemos diferenciar entre los elementos permanentes y efímeros de nuestro paisaje, y con ellos hemos creado un espacio emocional llamado sociedad a favor de acompañar al individuo dentro del ámbito universal.

Tanto el graffiti como el street art como disciplinas se desarrollan dentro de lo efímero y lo universal. Sin embargo, en nuestra intención por marcar el territorio(1), es peligroso en el discurso atribuir un mayor sentido de la autenticidad a lo primitivo y visceral frente a lo razonado y meditado. El territorio y el paisaje lo son todo, el contexto a fin de cuentas marca y da significado al contenido.

Es muy importante entender cómo una intervención realizada de manera espontánea, contiene una reflexión contra la hegemonía del espacio público que beneficia a unos cuantos privilegiados en contra del bienestar psicológico de la mayoría.

A la hora de analizar la urgencia y la valentía con la que los artistas de toda condición se han enfrentado al sistema de control interiorizado en la conducta social y la experiencia ciudadana, cabe destacar que

(1) Utilizamos "marcar territorio" en un sentido específicamente animal.

el soporte es fundamental para la obra en si misma, ya sea una casa abandonada, la fachada de una pared, o el vagón de tren.

Es fácil acusar a los grafiteros y artistas urbanos de vandalismo en detrimento del bien público. Sin embargo este tipo de vandalismo que lleva intrínseca la búsqueda de la fama y de un público más amplio es, en realidad, un gesto de activación cultural que persigue la desfiguración de la figura consensuada que oculta los intereses creados tras ruptura de la ilusión impoluta de un mundo justo y en orden. El graffiti no solo muerde la mano que nos da de comer , sino que también nos obliga a preguntarnos de quien es esa mano.

Las obras ilegales que vemos en la ciudad nos convierten en testigos autorizados de su delito, cuestión que encarna una rebelión compartida e intuitiva contra la asunción de que las leyes de la propiedad anteceden a los derechos inherentes del uso libre y la expresión personal.

Empujados por la necesidad económica a los márgenes de nuestras metrópolis culturales, las sensibilidades de los artistas han quedado expuestas durante muchas décadas al rostro físico y humano del abandono. Es dentro de estos espacios marginales en constante cambio, en la actualidad motivado por la renovación y el aburguesamiento, donde los artistas forjan la comunicación entre la memoria pública y los mundos mas privados e íntimos.

Cuando los artistas del graffiti atacan la homogeneidad de las calles para plasmar sus propias realidades alternativas, no usamos el fracaso de sus sueños para desacreditar sus logros, sino que los valoramos por su belleza artística y la visión de su obra.

Para concluir nos remitimos a lo que Joan M. Oleaque(2) dice:

"Alguien con un spray aún sigue teniendo un poder que no es capaz de doblegar la estructura artística establecida en el planeta entero. En tiempos de tanta corrección política es, quizás, el arma más afilada que cualquiera puede tener en la mano. Es por tanto, hoy como ayer, la daga más fina de todo creador callejero.

(2) J.M. OLEAQUE.,El combate de pintar en la calle, Valencia, revista Lars, nº12 (artículo), 2008. p.57.

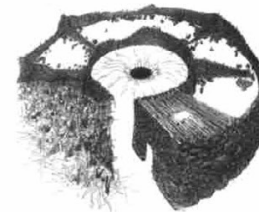
En definitiva, en épocas íntimamente ligadas con las nuevas comunicaciones virtuales, el graffiti se utiliza como una emergente expresión carnal cada vez mas crítica y elaborada".

Bibliografía

- C. CAMPOS. Graffiti de la A a la Z, Huaitan Publications, 2010.
- M. SUAREZ. Los nombres esenciales del arte urbano y del graffiti español , lunwerg, 2011.
- F. FIGUEROA SAAVEDRA. Graphitgragen: una mirada reflexiva sobre el graffiti , autor-editor, 2006.
- J.M. OLEAQUE.,El combate de pintar en la calle, Valencia, revista Lars, nº12 (artículo), 2008. p.57.
- Ethel Seno. McCormick, C. Schiller Marc & Sara. Trespass, historia del arte urbano no oficial taschen, Nueva York. 2010.

Enlaces

<http://www.velvetliga.com>

Este catálogo se acabó de imprimir el día 29 de julio de 2012, día del nacimiento de Giorgio Vasari en 1511, sobre un soporte de papel ecológico libre de cloro y con la tipografía Helvética Neue y sus variantes.

