

MADRID • 2000 - 2018

AYUNTAMIENTO DE MADRID

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

COORDINACIÓN GENERAL DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO CULTURAL

Elvira Chover Álvarez-Monteserín

SERVICIO DE PAISAJE Y ARTE PÚBLICO

Federico Manzarbeitia Arambarri, Paloma Ramos Riesco,
Esteban Marino Gómez, Laura Cuenca Castellanos,
Álvaro Domínguez Pérez, Alicia Mora Cordero

DEPARTAMENTO DE EXPOSICIONES

Fernando Rodríguez Olivares, Alicia Navarro Granell,
Fernando Arias Octavio, Paula Criado Poblete, Aurora San Miguel Pardo

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

EXPOSICIÓN

COMISARIADO

Lucila Urda Peña, Sergio Martín Blas
(NuTAC, Universidad Politécnica de Madrid)

COORDINACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS

Guiomar Martín Domínguez, Isabel Rodríguez Martín
(NuTAC, Universidad Politécnica de Madrid)

DISEÑO GRÁFICO

Nacho Martínez / Koniec

DISEÑO AUDIOVISUAL

Miquel Bixquert Grau, Ingenia Pro, Miki Ezequiel Tomás, Adei Eder Palacios

ELABORACIÓN DE CONTENIDO

Sandra Borge Santiago, Guillermo Bruzual Avendaño, Irene Iglesias Román

MONTAJE E ILUMINACIÓN

Grupo Azeta

ARTISTAS CON OBRA ESPECÍFICA PARA LA EXPOSICIÓN

E1000, Nano4814, Nuria Mora

PUBLICACIÓN

EDITORES

Lucila Urda Peña, Sergio Martín Blas

AYUDA A LA EDICIÓN

Guiomar Martín Domínguez, Isabel Rodríguez Martín

DISEÑO GRÁFICO - MAQUETACIÓN

Nacho Martínez / Koniec

PRODUCCIÓN DE IMÁGENES

estudioUmbelina

EDICIÓN

Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte

COORDINACIÓN EDITORIAL MUNICIPAL

Dirección General de Patrimonio Cultural
Servicio de Paisaje y Arte Público

IMPRESIÓN

Ágata Comunicación Gráfica

ISBN: 978-84-7812-821-1

Depósito legal: M-24018-2020

© de la edición, los editores

© de los textos, dibujos y fotografías, sus autores

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada ni transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso expreso, previo y por escrito de los autores.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS DE LA PUBLICACIÓN

Ayto. de Madrid (Servicio de paisaje y arte público): 143, 145, 147, 157.
Miquel Bixquert Grau: 172, 173, 174, 176, 178. Boamistura: 117, 163.
DosJotas: 83, 137. Eltono: 43, 45, 159. Grupo Motor de Ganando Metros:
151. Gabriela Grech: 93. Javier Gutiérrez Marcos: 155, 161, 169. Alfonso
Herranz: 61, 63, 65, 69, 75, 77, 79, 111, 119. David Jiménez: 53, 59.
Guillermo de la Madrid: 47, 49, 57, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107,
109, 113, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 167.
Guiomar Martín: 32, 175, 177, 179, Guardas. Noaz: 67. El Perro: 51. Sam3:
73. Spy: 55, 71, 85, 87, 115, 153. Sue975: 149. Lucila Urda: 165. Dirk
Vollenbroich: 91

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer su generosa colaboración a Marisol Mena, Jorge Díez
(Madrid Abierto), Guillermo de la Madrid (www.madridstreetartproject.com),
Javier Abarca (www.urbanario.es), Sergio Sancho (www.urvanity-art.com),
Federico Manzarbeitia, Paloma Ramos y a todos los artistas y fotógrafos
que han colaborado en la exposición y en la publicación.

PRESENTACIÓN

El arte urbano ha experimentado en España un extraordinario desarrollo durante los últimos años, en particular a lo largo de la última década. En muchas ciudades -entre ellas y quizá con más intensidad en Madrid- se suceden intervenciones promovidas tanto desde el ámbito público como del privado. Sin embargo, pese a esta proliferación, existe cierto desconocimiento del arte urbano entre el público en general y también entre los gestores públicos responsables de su autorización. Nadie en la actualidad cuestiona la inclusión del arte urbano entre otras disciplinas artísticas, pero éste tiene además unas características que lo diferencian y singularizan respecto a las demás. La primera y más evidente es que se realiza principalmente en la calle, esto es, en el espacio público. La calle ofrece amplísimas posibilidades al trabajo del artista, pero también impone sus reglas: trabajo a la intemperie, escala de las intervenciones, restricciones para el trabajo, etc... La segunda, no tan obvia pero derivada de la primera, es su capacidad para influir en el espacio urbano y modificarlo, con resultados mucha veces antagónicos. Si bien contamos con ejemplos de intervenciones en las que una obra de arte urbano ha sido el germen para la renovación de su entorno inmediato, también conocemos los casos de ciudades en las que la proliferación de actuaciones ha sido un detonante para la especulación y la sustitución de la población tradicional de los barrios por otra de mayor poder adquisitivo (lo que se resume en el término anglosajón *gentrification*). Ni que decir tiene que la publicidad, siempre atenta a cualquier oportunidad, no es ajena a la gran eclosión del arte urbano, naturalmente con sus particulares intereses que en muchos casos no son los más deseables para la ciudad. Está claro por tanto que el arte urbano debe desarrollarse respetando un delicado equilibrio entre los intereses generales y los particulares.

La exposición *Arte en la Calle. Madrid 2000-2018* se realizó entre el 28 de febrero y el 28 de abril de 2019 a partir de la investigación de obras de Arte Efímero en Madrid (tanto espontáneas como por encargo) elaborada por el grupo de investigación NUTAC de la Universidad Politécnica de Madrid con el doble objetivo de dar a conocer un patrimonio cultural madrileño prácticamente desconocido y contextualizarlo dentro del paisaje urbano de Madrid, y de reconocer la aportación que, desde principios del siglo XXI, numerosos artistas han ido haciendo a la ciudad transformando con pequeñas intervenciones su espacio público. Con la exposición *Arte en la calle. Madrid 2000-2018* se demuestra la capacidad transformadora del arte urbano y se hace visible un patrimonio artístico de gran calidad y con importantes implicaciones para el futuro de la ciudad.

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
AYUNTAMIENTO DE MADRID

ÍNDICE

LA CIUDAD COMO LIENZO

Madrid, arte en sus calles

LUCILA URDA

11

TATUAJES, GANSADAS Y DESAHUCIOS

Arquitectura y arte en la calle

SERGIO MARTÍN BLAS

17

DÍÁLOGO-COLLAGÉ CON CINCO ARTISTAS

Reflexiones cruzadas entre arte
y espacio público

GUIOMAR MARTÍN DOMÍNGUEZ - ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍN

23

CATÁLOGO

31

INTRODUCCIÓN

33

ANTECEDENTES

34

PLANO DE LOCALIZACIÓN

38

OBRAS

42

NANO4814 - NURIA MORA - E1000

Obras y Procesos en Exposición

171

LA CIUDAD COMO LIENZO

Madrid, arte en sus calles

LUCILA URDA

Una y otra vez paseamos por las calles de nuestra ciudad y nos encontramos los mismos edificios, los mismos árboles, sus bancos y sus aceras. Miramos hacia arriba y reconocemos los balcones, las ventanas y adivinamos las vidas que transcurren en su interior.

Pasan los días y los cambios en el camino son escasos, una tienda nueva, un local que ha cerrado o el asfalto de la calle que se ha renovado.

Esta imagen del espacio urbano que nos rodea es la que recordamos e imaginamos cuando pensamos en nuestras ciudades. Pero un día, vemos una pegatina en la parte de atrás de una señal de tráfico y un mensaje en un muro. Observamos más y otro día vemos unos carteles de papel pegados en la fachada de un edificio con unas fotografías enigmáticas. Un estencil y unas composiciones de colores en las paredes de un local nos atrapan cada día.

Ya no hay vuelta atrás, nos hemos sumergido en un nuevo submundo, en un paisaje secreto con muchos relatos a descubrir que aparecen y desaparecen según pasan los días.

El viaje por la ciudad comienza a ser una aventura, una experiencia única. Pero, ¿quién está detrás de todas estas pequeñas obras de arte? ¿Quiénes deciden, generosamente, regalar su trabajo artístico a la ciudad?

La curiosidad por descubrir de dónde proceden las intervenciones de arte urbano y por qué aparecen exactamente en esos lugares nos llevó a acercarnos a la ciudad de Madrid con otra mirada y a conocer a muchos de los artistas urbanos que estaban interviniendo en sus calles desde comienzos del siglo XXI.

A lo largo de los primeros años del siglo XXI un conjunto de artistas residentes en Madrid en pleno proceso de evolución creativa comenzó a explorar lugares concretos de la ciudad a través de sus obras.

Su modo de trabajar se apoyaba en una particular relación entre el artista y su contexto urbano en la que el artista busca en el espacio público no solamente un soporte, sino también una inspiración. El espacio público empezó a percibirse como un campo de trabajo complejo donde las obras artísticas tienen un sentido específico como herramienta de análisis y comprensión de la ciudad.

Este tipo de intervenciones comenzaron como un ensayo personal y estético que poco a poco evolucionó hacia un modo de hacer novedoso que cambia la manera de ver la ciudad tanto para los artistas como para los ciudadanos. Es un modo de intervenir diferente de las expresiones habituales del graffiti madrileño desarrollado en los años 80 y 90 que se relacionaba con el vandalismo callejero.

A partir del año 2000 en Madrid empezó a forjarse una “nueva corriente” de arte urbano que da protagonismo a su marco físico (su lienzo) y cuyas obras, debido a su sutileza, discreción y elegancia pasaban prácticamente desapercibidas.

Poco a poco gran parte del centro de la ciudad de Madrid comenzó a verse invadida por acciones artísticas abstractas o figurativas que parecían querer comunicar algo a través de un código secreto y misterioso.

Obra de Nuria Mora y "Eltono" en el año 2000
Fotografía de Guillermo de la Madrid

Eran intervenciones tan peculiares que despertaban la curiosidad de vecinos y paseantes. Así comenzó un juego entre espectadores y autores en el que las intervenciones añadían un estímulo más a los paseos por los rincones de los barrios intervenidos.

Este tipo de intervenciones pueden incluirse en el tipo de acción en la ciudad que se denomina “arte urbano”. El arte urbano que se recoge en este catálogo es aquel que surge del diálogo entre el artista y la ciudad, con planteamientos y objetivos diferentes.

Paralelamente a este movimiento espontáneo, instituciones y comisarios muestran interés por el arte público y se mueven a organizar concursos y convocatorias para artistas interesados en la ciudad.

En Madrid, también a comienzos del siglo XXI, aparece Madrid Abierto, un concurso internacional para artistas que termina cada edición con intervenciones efímeras en las calles y plazas de la ciudad.

Madrid Abierto se inspira en las propuestas de integración del “arte público” temporal en la ciudad que aparecieron al abrigo de las grandes exposiciones internacionales y que surgen con mayor potencia a finales del siglo XX y al comienzo del siglo XXI.

El objetivo es acercar el arte al ciudadano y reivindicar el uso del espacio público con fines culturales. Las experiencias han sido, en general, muy exitosas y han contribuido a la difusión de la obra de artistas contemporáneos estrechando las relaciones entre los residentes y su espacio urbano.

Madrid Abierto ha sido una de las más interesantes propuestas de arte público temporal con apoyo institucional de cierta envergadura que se han desarrollado en la ciudad de Madrid. La iniciativa consistió en el comisariado de obras de arte efímero mediante un proceso concursal para ubicarlas en el espacio público madrileño durante un intervalo temporal de un mes.

Las intervenciones artísticas se concentran en sus primeras convocatorias en un lugar muy acotado: el paseo de Recoletos, pero a lo largo de los años las obras comienzan a distribuirse en lugares mucho más variados y de forma más dispersa.

Sin embargo, en 2010 se celebra la última edición de Madrid Abierto. Las intervenciones de la última edición de Madrid Abierto supusieron un cambio importante con respecto a iniciativas de años anteriores, la búsqueda de un compromiso con los barrios de actuación fue más afortunada en unos casos que en otros, pero estuvo presente en todas las intervenciones que se tratan de enmarcar dentro de la definición de Lucy R. Lippard de arte público como:

cualquier tipo de obra de libre acceso que se preocupa, desafía, implica, y tiene en cuenta la opinión del público para quien o con quien ha sido realizada, respetando a la comunidad y al medio. El resto es obra privada, no importa lo grande o expuesta o molesta que sea, o lo muy de moda que esté².

Se produjeron propuestas en lugares elegidos por su condición de barrios populares, alejados de los habituales circuitos turísticos y culturales donde la inclusión de obras de arte efímero elaboradas produjo efectos de contraste. Sin embargo, en casi todos los casos, se generó una verdadera interacción de la audiencia con las obras pese a que se trataba de un público muy distinto al que se espera en una feria de arte.

El proceso de maduración de Madrid Abierto que basó sus propuestas en acciones efímeras se fundó en la confianza de la capacidad de transformación de la ciudad a través de eventos temporales para lograr espacios lúdicos y de participación. Como sucedió en otras propuestas en ciudades europeas o americanas, lo que comenzó como un refuerzo de la exposición artística tradicional comenzó a adquirir vida propia con objetivos diferentes más enfocados a la reactivación pública y social de la ciudad.

Intervención en Madrid Abierto 2006.
Obra de Tadanori Yamaguchi, Maki Portilla-Kawamura, Key Portilla-Kawamura y Alf Gajavian:
"locutorio Colón".
Fotografía de Alfonso Herranz.
Cortesía de Madrid Abierto.

Posteriormente a Madrid Abierto han surgido otras iniciativas con comisionado institucional. Entre ellas destacan los proyectos de Los Paisajes: “Paisaje Tetuán”, “Paisaje sur” y “Paisaje Vallecas”.

Estas iniciativas, que parten del Ayuntamiento de Madrid y que se gestionaban a través de Intermediae incorporaban obras artísticas o transformaciones de espacios en los barrios madrileños de Tetuán, de Usera, Orcasitas y Vallecas.

En los paisajes los artistas trabajan con asociaciones de vecinos, asociaciones de padres o asociaciones deportivas y culturales de los barrios. En el trabajo conjunto de los colectivos artísticos y los vecinos se decide sobre qué lugares se eligen para intervenir, con qué temática y si se incorpora un nuevo uso y cómo.

De este modo surgen pequeñas actuaciones o grandes murales en medianeras de edificios que salpican los barrios con colores, imágenes y arquitecturas con nuevas actividades.

En los paisajes el proceso es una de las herramientas fundamentales de la definición creativa. Las propuestas nacen y se desarrollan durante un largo periodo de tiempo. En Paisaje Vallecas los proyectos fueron evolucionando durante todo un año antes de ser realizados.

En el periodo de trabajo se produce un fortalecimiento de la comunidad de vecinos y creadores. La búsqueda o el refuerzo de la identidad colectiva es uno de los motores de los proyectos.

La identidad de barrio es un tema subyacente en muchas intervenciones de arte efímero. El arte trata de dar respuesta a problemas de barrio desde un punto de vista más conceptual en el caso de las intervenciones con soporte institucional y con un carácter más reivindicativo en el caso de las intervenciones espontáneas.

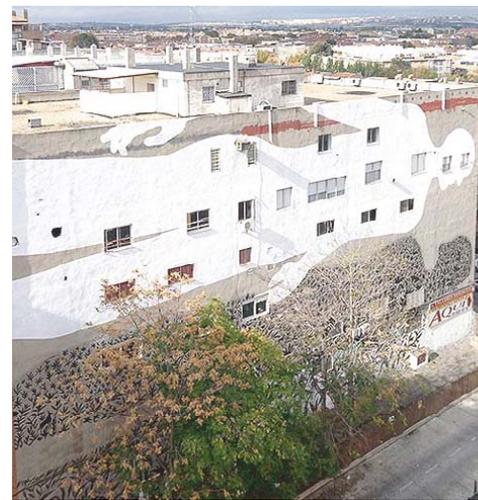
El tema de la identidad de barrio, tan presente en los movimientos sociales de los años 60 o 70, se ha ido diluyendo en favor de otro tipo de preocupaciones más concretas y mundanas. En los años 2000 las reivindicaciones vecinales son, en general, muy minoritarias y ligadas a necesidades concretas vinculadas a la demanda de equipamientos o a reclamaciones sobre el mantenimiento del espacio público. El arte efímero permite reflexionar sobre ello a través de metodologías de distinta índole en función del origen de la gestión de la intervención.

En muchas ocasiones ya existen asociaciones culturales o deportivas que tienen claras sus demandas que son difícilmente resolubles con las intervenciones artísticas. Las incorporaciones de las acciones artísticas suponen una mejora estética de los espacios intervenidos y la aportación de un proyecto conjunto para los vecinos de los barrios.

Todas las manifestaciones de arte efímero que se sucedieron de forma simultánea en las primeras décadas del siglo XXI, tanto desde una gestión institucional como desde una gestión espontánea han presentado un rico escenario que ha alterado de algún modo el espacio urbano madrileño. La relación entre los autores, sus obras y los lugares donde se ubican nos permite tener una información más completa sobre el arte efímero urbano que suele presentarse siempre como un conjunto de imágenes descontextualizadas.

El estudio del caso de Madrid sirve como modelo para explorar el origen, el desarrollo y la evolución de una forma contemporánea de arte que busca su papel en el proceso transformador de la ciudad.

Este trabajo de investigación aprovecha la oportunidad de indagar sobre un fenómeno que tiene ya consecuencias reales en nuestras ciudades. El trabajo se centra en estudiar un importante número de manifestaciones espontáneas o regladas de arte urbano y arte público temporal que aparece en determinados lugares bajo unas condiciones específicas.

Obra de Sam 3 para Paisaje Sur en el año 2014
Fotografía de Remedios Vincent

Fotografía de autor desconocido

A través de una recopilación, comparación y valoración de numerosas intervenciones en la ciudad de Madrid se pretende reflexionar sobre una vía de recuperación del espacio público con una vocación democrática y lúdica: su condición como marco de expresión artística.

El arte público temporal y el arte urbano empiezan a tener un papel relevante tanto en el espacio físico de las ciudades como en la generación de proyectos colectivos o foros de opinión ciudadanos.

Comienzan a surgir eventos alrededor del arte urbano que desencadenan efectos locales pero también tienen una importante repercusión a nivel nacional e internacional.

El movimiento del arte efímero se dirige hacia un público cada vez más amplio que se familiariza con las manifestaciones y la estética del arte urbano que ha pasado de ser considerado vandalismo a ser considerado arte.

Por otro lado, un numeroso grupo de artistas ve en la ciudad la oportunidad de desarrollar vínculos con una audiencia potencial interesada en sus obras. El comienzo de un diálogo activo entre artistas y su público interesa no solamente a los interlocutores sino también a instituciones públicas que ven en el arte una herramienta que acerca la ciudad a los ciudadanos.

Las ciudades buscan consolidar su novedosa actividad cultural a través de festivales de arte urbano o de encuentros de carácter artístico y al mismo tiempo surgen acciones, proyectos e intervenciones espontáneas que tienen un modo diferente de colonización del espacio público. Ambos tipos de manifestaciones comienzan a tener cierta relevancia en el panorama urbano contemporáneo. La valoración de su trascendencia en los procesos de transformación urbana es el objeto principal de esta exposición.

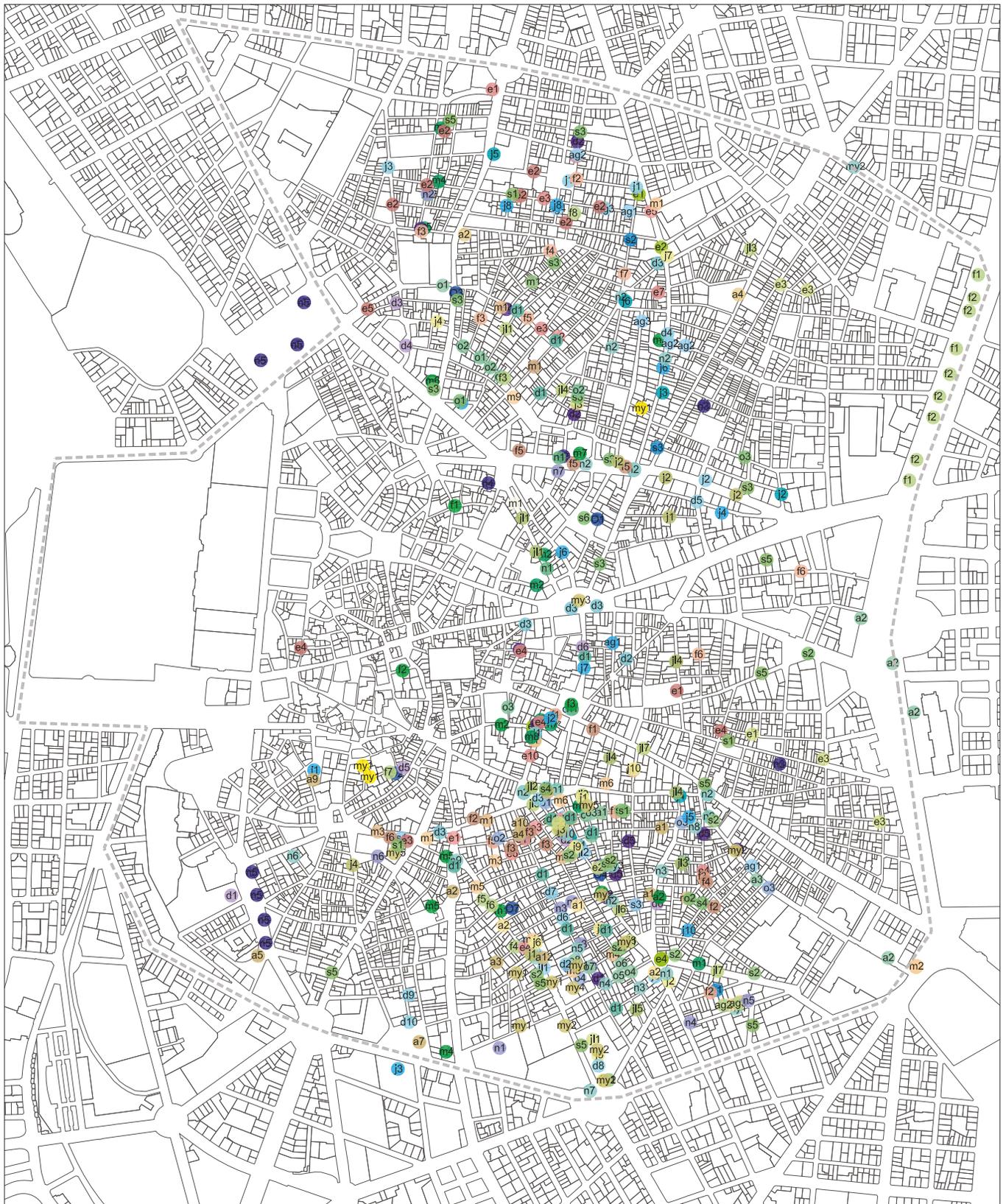
Pero el verdadero valor del arte urbano es la recuperación del disfrute del paseo por la ciudad, del transitar sin rumbo, derivar sin objetivo y convertirnos en “flâneurs”, como dijo Baudelaire:

Para el perfecto flâneur, para el observador apasionado, constituye un gozo inmenso elegir morada en el número, en lo ondulante, en el movimiento, en lo fugitivo y lo infinito.

---

¹ Recordamos la definición de “arte público” que daba Ramón Parramón para el Proyecto Identitat. Definición que sirvió de inspiración para el Proyecto Madrid Abierto en años posteriores a 2001.

² Lippard, L-R. (2001). Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar. Blanco, P., et al. *Modos de hacer: Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Universidad de Salamanca, Salamanca, p. 61.

INTERVENCIONES DE ARTE URBANO, MADRID CENTRO 2007-2011

e1	f1	m1	a1	my1	j1	ag1	s1	o1	n1	d1	e1	f1	m1	a1	my1	j1	ag1	s1	o1	n1	d1
e1	f1	m1	a1	my1	j1	ag1	s1	o1	n1	d1	e1	f1	m1	a1	my1	j1	ag1	s1	o1	n1	d1
e1	f1	m1	a1	my1	j1	ag1	s1	o1	n1	d1											

