

Fundació Joan Miró Barcelona

CASTELLANO

MURALS

PRÀCTIQUES
MURALS
CONTEMPORÀNIES

11 INTERVENCIONS
A LA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
FINS AL 6 DE JUNY

COOPÉRATIVE FÉMININE DE
DJAJIBINÉ GANDEGA "DJIDA" - MAURITÀNIA

LOTHAR GÖTZ - ALEMANYA

SCOPE ONE - SINGAPUR

UTR CREW - BÒSNIA I HERCEGOVINA

JERÓNIMO HAGERMAN - MÈXIC

SAKARIN KRUE-ON - TAILÀNDIA

BRIAN REA - ESTATS UNITS

NURIA + ELTONO - ESPANYA / FRANÇA

PAUL MORRISON - GRAN BRETANYA

LUDOVICA GIOSCIA - ITÀLIA

JACOB DAHLGREN - SUÈCIA

el Periódico

CATALUNYA
RADIO

American
Airlines

Valentine

www.primibcn.com

mtn

MARCO
2010

“El artista es un hombre que ha de superar el estado individualista y esforzarse por llegar al estado colectivo. Ha de ir más allá de sí mismo, abandonar, rechazar, despojar la individualidad para sumergirse en el anonimato [...] una pintura mural está dictada por la arquitectura, por los planos, por las formas, por los volúmenes, por el entorno, hasta que haya una fusión completa entre paisaje, arquitectura y pintura.”

Charbonier, Georges. “Entretien avec Joan Miró”, *Le monologue du peintre*. París: René Julliard, 1959, p. 120. Entrevista radiofónica, 1951

Murales

Prácticas murales contemporáneas

Presentación a la prensa: 16 de febrero, a las 12:00h
Inauguración: 18 de febrero, a las 19:30h
Jornada con los artistas: 19 de febrero, de 10:00 a 18:00h

19 de febrero – 6 de junio de 2010

Comisaria: Martina Millà
Programación y proyectos
Fundació Joan Miró

Organización: Fundació Joan Miró, Barcelona

Catálogo: Fundació Joan Miró
Con textos de Martina Millà y cuestionarios de los artistas.
Edición en catalán, castellano e inglés.

Horario: martes a sábado, de 10:00 a 19:00h
jueves, de 10:00 a 21:30h
domingos y festivos, de 10:00 a 14:30h
lunes no festivos, cerrado

Precio: 4,00€

Visitas comentadas: gratuitas
sábados, a las 11:30h

Talleres para familias: 3,00€
domingos de marzo y mayo, a las 11:00 y los días
30 y 31 de marzo

Reservas para grupos y para familias:
Departamento educativo
Tel. 934 439 479
education@fundacionmiro-bcn.org

Murales

Prácticas murales contemporáneas

19 de febrero – 6 de junio de 2010

La Fundació Joan Miró presenta **Murales**, una exposición comisariada por Martina Millà, responsable de proyectos y programación de la Fundació. La muestra ofrece una panorámica del resurgir de las prácticas murales en la actualidad y de la gran diversidad que puede hallarse en este campo artístico.

Murales quiere ser un espacio de creación y encuentro de los muralistas de nuestros días procedentes de todo el mundo: desde África occidental hasta Europa, pasando por México y Estados Unidos. La Fundació ha invitado para ello a creadores muy diversos a intervenir en las paredes de las once salas de esta exposición temporal.

La selección de la comisaria estuvo determinada en primer lugar por el mérito artístico de las obras, pero también por los posibles diálogos que podían establecerse entre ellas, con la intención de crear un mapa visual y conceptual del estado de las prácticas murales contemporáneas.

Así, la exposición se abre con el exponente más tradicional y anónimo de las obras presentadas, el de las mujeres de la Coopérative Féminine de Djajibiné Gandega "Djida" (Mauritania), que se contrapone a los planos geométricos de colores del artista alemán Lothar Götz. En el Pati de l'Olivera se expondrá el mural de hiedra de Jerónimo Hagerman para ser contemplado desde el interior de las salas, confrontándolo así al arte de la calle: el graffiti que llega de la mano de dos representantes del colectivo UTR Crew, de Bosnia-Herzegovina, y de Scope One, de Singapur.

Sakaran Krue-On presenta *Temple*, un mural formado por pequeños puntos de arcilla blanca sobre fondo rojo que también establece un contrapunto con el trabajo de Hagerman puesto que ambos artistas actualizan las tradiciones murales de sus respectivos países, Tailandia y México.

La segunda mitad de la exposición, que comienza con un trabajo del diseñador gráfico norteamericano Brian Rea basado en dibujos realizados con tiza sobre un fondo de pizarra, muestra una alternancia entre salas en blanco y negro, y otras en las que el color es protagonista. La obra de Rea sirve de transición hacia la improvisación de Nuria y eltono, quienes habitualmente intervienen en la calle, seguidos por Paul Morrison y sus fantasías en blanco y negro, para acabar con la explosión de color de los papeles pintados de Ludovica Gioscia.

La muestra se cierra con una obra interactiva de Jacob Dahlgren, un artista sueco muy interesado en involucrar al público en la creación de sus trabajos. Gracias a la acción de lanzar dardos contra un muro cubierto de dianas, el visitante hace que la obra cambie diariamente.

El proceso de creación de los murales, que resulta tan interesante como el resultado final, fue filmado y fotografiado durante los días que los artistas estuvieron trabajando en la Fundació. Dado el carácter efímero de las obras, esta documentación servirá para dejar constancia del proceso en el catálogo, así como en el corto que se proyecta al final de la exposición.

Aprovechando la presencia de todos los autores participantes, la Fundació Joan Miró ofrece una jornada de coloquios con los artistas, abierta a todos los públicos, que tendrá lugar el viernes 19 de febrero, de las 10h a las 18h, y que incluirá una visita comentada a la exposición.

A través de esta exposición, la Fundació Joan Miró desea acercar al público una muestra ilustrativa de la gran diversidad y la fuerte presencia de las diferentes tendencias del arte mural de nuestros días.

Murales: la exposición
Texto de catálogo de Martina Millà

¿Qué tienen en común el artista inglés Richard Wright, galardonado recientemente con el premio Turner, y la diseñadora de moda española Agatha Ruiz de la Prada? Uno se inclinaría a pensar que no mucho, excepto por el hecho de que ambos han logrado atraer una considerable atención mediática con su trabajo como muralistas. Se trata obviamente de dos polos opuestos, pero encarnan muy bien el reciente resurgir del arte mural, un fenómeno mundial que la presente exposición pretende examinar ofreciendo una visión transversal de sus diferentes manifestaciones.

Estos últimos años, más allá de la consolidación del grafiti y otras formas de arte callejero, los ejemplos de artistas que han escogido los muros como soporte pictórico y conceptual han sido numerosos y han ido en aumento. Desde las ampliaciones de obras de primera época de Vera Molnar en el FRAC Lorraine o, más cercano a nosotros, el sorprendente cruce de resultados futbolísticos, colores de equipos y pintura mural de Martí Anson,¹ hasta el estampado declamatorio del papel pintado de Merlin Carpenter, presentado recientemente en la Tate Modern de Londres; y desde la exposición "Street Art" de la misma Tate en 2008, hasta la muestra "Up Against the Wall" en la Galería Nacional de Arte Zacheta de Varsovia, por mencionar sólo algunos ejemplos, la evidencia es extensa y muy variada. Incluso artistas consolidados como Peter Halley han adoptado recientemente dimensiones murales y han llegado a abordar edificios enteros como soporte para algunos de sus proyectos.²

El artista Martí Anson durante una pausa inspiradora ("El preu dels colors", 2009)
Foto cortesía de la Galería Toni Tàpies, Barcelona

Fue probablemente gracias a Sol LeWitt que esta forma de arte no resultó completamente devaluada y olvidada, pero durante un tiempo parecía tratarse de un ámbito exclusivamente reservado a él. Puede que la supervivencia

¹ En su reciente exposición "El preu dels colors" en la Galería Toni Tàpies de Barcelona. También en Barcelona, la retrospectiva de Thomas Bayrle presentada en 2009 en el MACBA, y comisariada por Chus Martínez, incluía un importante uso del papel pintado en trabajos de tamaño mural.

² Peter Halley es autor de la obra *The Gallatin Cycle*, que ocupa varios pisos del edificio de la Gallatin School (New York University).

transgeneracional del grafiti otorgara a otros artistas el permiso necesario para adentrarse en la zona de influencia del conceptualista americano y contribuyera a devolver a la pared a sus orígenes colectivos para que cualquier artista interesado pudiera explorar su potencial.

En lo que quizá fue una coincidencia de *Zeitgest*, otra exposición pudo haber funcionado como catalizadora para el resto del mundo del arte, al destacar la prevalencia de los muros como soporte válido, tanto físico como metafórico, para el arte con mayúsculas. Se trata de la muestra “Intra-Muros” presentada en 2004 en el MAMAC de Niza, que proponía una mirada panorámica del arte mural desde la perspectiva del minimalismo, el arte conceptual y la abstracción reciente. De pronto, LeWitt ya no estaba solo.

Para la exposición que presentamos en la Fundació Joan Miró hemos llevado a cabo una selección de artistas intencionadamente ecléctica y variada. La idea inicial fue la de avanzar un muestreo de las muchas formas que está tomando el arte mural. Los ejemplos son tan numerosos que podríamos haber presentado otras muchas selecciones posibles y lo que esperamos es que se organicen otras muestras de arte mural que ofrezcan visiones distintas de este fenómeno.

De hecho, nuestra selección podría haber sido muy diferente. Cuando, a principios de 2008, como comisaria de la exposición empecé a perfilar la lista de artistas participantes con vistas a una futura muestra de prácticas murales, me encontré curiosamente superada por la dificultad de escoger entre un sinfín de candidatos. Finalmente, además de los méritos artísticos de los artistas, mi elección, que de lo contrario podría haberse realizado un tanto al azar, estuvo determinada por los diálogos que podían establecerse entre los artistas, para que en su conjunto sus obras pudieran crear un mapa visual y conceptual del estado actual de las diferentes aproximaciones al muro.

Empezando con algunas yuxtaposiciones deliberadas, como la de colocar un ejemplo de la tradición de la pintura mural de las mujeres soninké de África Occidental³ junto a los planos geométricos de Lothar Götz; o realizando una inversión espacial al presentar artistas grafiteros de contextos muy variados⁴ en el interior de las salas del museo, al mismo tiempo que los muros vegetales de Jerónimo Hagerman actúan de puente entre los espacios interiores y los patios exteriores; o incluso confrontando en torno a un mismo eje otra tradición actualizada, ejemplificada por una de las salas monocromas de Sakarin Krue-On, que derivan de la pintura mural tailandesa, con una transformación radical del muralismo mexicano, como la que representan los muros de hiedra de Hagerman, la exposición pretende tanto mostrar un buen número de expresiones murales distintas, como establecer relaciones entre ellas que puedan generar una reflexión más amplia sobre estas prácticas artísticas.

³ Las seis mujeres que pintaron la primera sala de la exposición son miembros de la Coopérative Féminine de Djajibiné Gandega “Djida”, que opera en el pueblo de Djajibiné en el suroeste de Mauritania.

⁴ Más concretamente, Scope One de Singapur y UTR Crew de Sarajevo (Bosnia-Herzegovina).

La segunda parte de la muestra se define por una secuencia de salas que alternan el blanco y negro y el color, comenzando por una de las grandes pizarras microcósmicas de Brian Brea, seguida por una nueva colaboración improvisada del dúo formado por Nuria Mora y eltono, y por un mural en blanco y negro del artista británico Paul Morrison, cuyo efecto de “Alicia en el país de las maravillas” se ve rápidamente interrumpido por el retablo de papel pintado de Ludovica Gioscia, que muestra una combinación de imágenes barrocas y kitsch que se ha convertido en la marca personal de la artista italiana.

La exposición se cierra con una obra interactiva de Jacob Dahlgren, un artista sueco que utiliza la pared de forma ocasional y que está sobre todo interesado en implicar al público en posibilidades de acabado de sus obras. Tirando dardos contra una pared cubierta de dianas, cada día nuevos visitantes contribuyen a una imagen completamente nueva de la obra, que a su vez, se reemplaza al día siguiente por otra totalmente diferente. El hecho de que, al final de una exposición centrada en las paredes del museo, se ofrezca a los visitantes la oportunidad de implicarse mediante una acción un tanto agresiva contra esos mismos muros, añade un componente final de liberación psicológica que pocas veces se ofrece en una muestra artística.

En resumidas cuentas, y debido al impacto visual y fenomenológico que producen este tipo de obras, mi deseo como comisaria de esta exposición es que las once salas creen un circuito de experiencias, descubrimientos y reflexiones que trascienda con creces lo que podría expresar con palabras en un breve ensayo de catálogo.

Exposición

Fundació Joan Miró

Exposició Murals
18/02/2010 – 06/06/2010

Paul Morrison

Ludovica Gioscia

El Tono y Nuria

Jacob Dahlgren

TV

Brian Rea

UTR Crew

Sakarín Krue-On

Scope one

Jerónimo Hagerman

Lothar Götz

Soninké

Ganni bekindé ado wacha djabandé
Coopérative Féminine de Djajibiné Gandega "Djida"
Mauritania

COOPÉRATIVE FÉMININE DE DJAJIBINÉ GANDEGA “DJIDA”

Madiou “Magou” Gandega

Djajibiné, 1959, presidenta

Maro Gandega

Djajibiné, 1960

Dado Khoumare

Djajibiné, 1963

Msegue Coulibali

Djajibiné, 1965

Houleymata Diabira

M'Bout, 1967

Bano Gandega

Nouakchott, 1983

Los soninke son una etnia subsahariana repartida actualmente entre el extremo sureste de Mauritania, el noroeste de Mali y el noreste de Senegal, pero que, debido a su conexión con el antiguo Imperio de Ghana y, como resultado de su vocación emprendedora y comercial, también tienen una importante presencia en otros países de África occidental y Occidente.

La historia del pueblo soninke está asociada al establecimiento, entre el 750 y el 1240, del Imperio de Ghana, conocido también con el nombre de Wagadu, así como a los primeros tiempos de la entrada del islam en las culturas subsaharianas (hacia 1066). Además de contar con una larga y rica historia, los soninke mantienen vivas antiguas tradiciones sociales y culturales, entre las que cabe destacar la pintura mural doméstica, de la que se encargan las mujeres y que todavía se practica en las zonas ancestrales de los soninke.

Para la exposición **Murales**, la Fundació Joan Miró contactó con la Association des Ressortissants de Djajibiné, con sede en las afueras de París, para estudiar la posibilidad de invitar a Barcelona a un grupo de mujeres de esta localidad de Mauritania, para que realizaran una pintura soninke tradicional.

El pueblo de Djajibiné, situado en el extremo sureste de Mauritania, fue fundado hace unos cien años por un soninke llamado Gandega. Para establecerse, Gandega eligió una zona verde y fértil, no lejos del río Senegal, que se fue secando progresivamente, hecho que comprometió la actividad agrícola y la supervivencia de la población que allí había ido creciendo. Fue esta situación de sequía progresiva, típica del Sahel, lo que llevó a muchos hombres de Djajibiné a abandonar los cultivos en las afueras del pueblo y emigrar hacia Francia, que es donde la Fundació Joan Miró entró en contacto por primera vez con Djajibiné.

Después de las primeras conversaciones con los habitantes de Djajibiné residentes en Francia y Cataluña, se realizó un viaje hasta el pueblo para conocer de cerca la práctica pictórica realizada por las mujeres locales. Una vez allí, pudo comprobarse que se trata de una actividad que continúa estando presente en las casas y que es un elemento fundamental para la consolidación de vínculos sociales dentro de la comunidad. Esto se explica por el hecho de que la pintura doméstica es una actividad colectiva que se ofrecen mutuamente los habitantes del pueblo y, en particular, a los recién casados que estrenan casa o fundan una familia.

Las pinturas se realizan en los muros de las casas, construidas con tierra, sobre una base preparatoria de barro (*banco*) en la que se dibujan los motivos y las cenefas que resultarán en la pintura final. Sobre estos dibujos lineales, las mujeres aplican con los dedos una pasta coloreada hecha con tierra molida, agua, pigmentos e ingredientes vegetales aglutinantes, añadidos también a modo de ofrenda para simbolizar el retorno de aquello que la tierra ha dado para hacer la pintura.

Tradicionalmente estas pinturas no tenían la diversidad cromática que presentan hoy porque no había tantos pigmentos disponibles. Los motivos y los estilos también han ido evolucionando, aunque se mantienen ciertas formas consideradas clásicas, como pueden ser los zig-zags o las cuadrículas de colores. El resto depende de la creatividad de cada una de las mujeres que toman parte en la realización de la pintura.

Para pintar las paredes de la primera sala de la exposición de **Murales** se han traído en barco desde Nuakchot todos los elementos necesarios: tierra en polvo procedente de los alrededores de Djajibiné, pigmentos y otros ingredientes tradicionales. Se seleccionó a seis mujeres de Djajibiné, miembros de la cooperativa femenina "Djida", que han salido por primera vez de Mauritania para crear una muestra de esta práctica mural tan arraigada en la cultura soninke y que nos complace dar a conocer a nuestro público.

Martina Millà

Winterreise
Lothar Götz
Alemania

LOTHAR GÖTZ

Günzburg (Alemania), 1963

Vive y trabaja en Londres

1. ¿Cuándo empezaste a trabajar sobre el muro y qué te condujo a hacerlo?

Fue durante la preparación/montaje de una exposición en mayo de 1993 en Colonia. La muestra, titulada “Schatten-Schein”, trataba la observación de las sombras en el espacio y yo intentaba exponer pinturas y objetos, cuando me di cuenta de que sería mucho más apropiado pintar las formas directamente en la pared. El resultado fue que se creó una conexión entre la pintura y el espacio mural que la rodeaba, formando un espacio ilusorio abstracto.

2. ¿Qué tiene la pared que no proporcionen otros soportes?

Lo más importante es que no es transportable y que no es realmente un soporte en el sentido clásico de la palabra. La pared es parte de algo mayor, como una habitación o un edificio, y puede existir sin la pintura mural. Además, es un “soporte” con una historia, que tiene una vida independiente de la pintura, normalmente mucho más antigua que la pintura que acoge y que, en consecuencia, ha visto y ha sido parte de otras cosas antes. Como las paredes de la Fundació Joan Miró, que han servido como soporte para otras muchas exposiciones y lo seguirán siendo después de ésta.

Pintar directamente en las paredes conecta el trabajo artístico con el espacio real en sí mismo y juntos dotan a ese espacio de una nueva dimensión. La pintura y la pared se transforman en algo nuevo que aborda nuestra percepción de los límites e interactúa entre la pintura, la escultura y la arquitectura. La pared está fijada a su contexto, el edificio, y no puede trasladarse como un lienzo.

3. ¿Cuál es la diferencia entre lo que haces ahora y lo que hacías cuando empezaste a trabajar sobre el muro?

Cuando empecé a trabajar en paredes, no pensaba en la estancia que éstas conforman, me limitaba a trabajar en partes de esas paredes solamente. Con el paso de los años, mis pinturas murales se expandieron, considerando el espacio como un todo y cuestionando los límites entre la pintura y la arquitectura. Los elementos arquitectónicos como ventanas, puertas y suelos —aunque no estuvieran pintados— pasaron a formar parte de la obra. Mi primera pintura mural fue sólo en negro y gris. Las obras posteriores se volvieron mucho más coloridas.

4. ¿Hay referencias a otros artistas murales en tu obra?

No directamente, y no en todos los casos, pero hay artistas que han influido en mi trabajo, como Oskar Schlemmer, Blinky Palermo, Günter Förg y Frank

Stella. En estos momentos estoy trabajando en un proyecto basado en la obra de Olle Baertling.

5. ¿Crees que las obras murales pueden identificarse con una cierta cultura o país, o han pasado a formar parte de una cultura urbana o artística más amplia?

Es probablemente una mezcla de ambas cosas. Indudablemente existen vínculos con la cultura y el país del que procedes o en el que vives, pero también está, sin duda, un aspecto global que presenta influencias sin fronteras.

En mi caso, una influencia importante fue mi temprana fascinación por las pinturas del techo de la iglesia barroca del lugar donde crecí y que contemplaba todos los domingos. Después, hubo otras muchas influencias, mucho más urbanas y globales, por lo que al final es posiblemente una mezcla de todas ellas.

6. ¿Trabajas con un público específico en mente?

No, realmente no. El público puede ser bastante diverso.

7. ¿Estás en contacto con otros artistas murales?

Sí, pero como amigos, no como parte de un grupo o movimiento.

8. ¿Crees que existe un interés creciente por el arte mural?

Ha habido un interés creciente por las pinturas de algunos lugares específicos en Londres en los últimos años, pero no estoy seguro de que pueda compararse con otros tiempos en los que la pintura mural gozaba de una importancia tan grande como a principios del Modernismo.

9. En tu entorno más inmediato, ¿cómo se ve el arte mural? ¿Consideras que tu trabajo recibe la atención y el respeto que se merece en el contexto de tu país?

En Gran Bretaña existe todavía bastante resentimiento hacia la pintura mural y mucha gente aún lo considera un tipo de arte decorativo o un arte menor frente al trabajo sobre lienzo. Pero generalmente diría que no está mal visto, y que en el contexto del arte público está muy bien considerado.

Lo que sí puede ser problemático, si el trabajo mural es tu actividad principal, es el hecho de que el sector comercial del mundo artístico como las galerías, los coleccionistas, etc., todavía no saben como tratarlo, pues es difícil considerar el arte mural como una buena inversión, ya que no puede trasladarse de un lugar a otro y es por naturaleza más bien temporal.

Por ello, para muchos artistas murales es necesario desarrollar una línea de trabajo diferente si quieren tener éxito también en ese ámbito del mundo artístico. A la inversa, cuando el lienzo representa tu actividad principal, todo parece ser mucho más fácil.

10. ¿Tienes un público internacional que apoya tu trabajo?

En cierto modo, sí.

11. ¿Hacia dónde crees que te lleva tu obra sobre el muro?

No estoy seguro, pero recientemente he disfrutado mucho con proyectos de colaboración con arquitectos, pues abren nuevas dimensiones y traspasan los límites entre diferentes medios artísticos. De todas formas, en general, todavía considero que el efecto que el trabajo mural produce en nuestros sentidos es muy excitante, lo que en gran parte se debe a que es siempre único y no es un producto que pueda venderse. En este sentido, disfruto de la calidad anárquica del trabajo mural.

www.contemporaryartsociety.org/media/uploads/2009/11/2892/lothar-gotz-cv-pdf.pdf

Alter Ego
Scope One
Singapur

SCOPE ONE

Singapur, 1976

1. ¿Cuándo empezaste a trabajar sobre el muro y qué te condujo a hacerlo?

La primera vez que me acerqué a una pared e hice algo artístico en ella fue cuando era joven. Solía garabatear las paredes con mi "arte". En 1994, realicé mi primer mural oficial para la tienda de *skate* de un amigo y desde entonces empecé a realizar más creaciones artísticas en las paredes. Estos murales a gran escala me producen más satisfacción que pintar en lienzo o dibujar en papel.

2. ¿Qué tiene la pared que no proporcionen otros soportes?

Como acabo de decir, prefiero crear arte en murales por el tamaño de éstos. También porque puede hacerse de forma conjunta con otros artistas sin problemas y porque posibilita que varias personas puedan producir arte juntas armoniosamente al mismo tiempo. También puedes acercarte a una pared en cualquier momento y producir arte sin restricciones. Tu mensaje se divulgará de forma eficaz si la pared en la que has trabajado está ubicada en una calle muy transitada.

3. ¿Cuál es la diferencia entre lo que haces ahora y lo que hacías cuando empezaste a trabajar sobre el muro?

Bueno, no hay mucha diferencia porque todavía hago murales. También trabajo sobre lienzo y en diseño gráfico, pero todavía necesito paredes para hacer mi obra.

4. ¿Hay referencias a otros artistas murales en tu obra?

Las obras de otros artistas siempre me han inspirado, lo que hacen me inspira para hacer mi trabajo aún mejor en términos de creatividad y de técnica. Siempre he estado influenciado por los estilos de la vieja escuela de Nueva York, y por un artista grafitero llamado Cope2. Este estilo me ha influenciado mucho desde que lo conocí. También soy un orgulloso miembro de su banda, llamada los Kings Destroy. Todo gira en torno al estilo, que juega un papel importante en mi creatividad.

5. ¿Crees que las obras murales pueden identificarse con una cierta cultura o país, o han pasado a formar parte de una cultura urbana o artística más amplia?

La existencia de las obras murales se remonta a los albores de la humanidad. No son consideradas sólo como una forma artística "urbana" aunque, hasta

hoy, el grafiti y el arte callejero han jugado un papel muy importante para este tipo de movimiento artístico.

6. ¿Trabajas con un público específico en mente?

No, no tengo un público específico. Creo que es mejor que mi trabajo lo disfruten jóvenes y mayores. Me produce un sentimiento muy satisfactorio que alguien se sienta bien contemplando mis obras. En realidad, el contexto del que provengan no es importante.

7. ¿Estás en contacto con otros artistas murales?

Sí. Y también pertenezco a bandas internacionales como los Kings Destroy, por mencionar alguna. Este grupo de artistas se ha expandido por todo el mundo desde el Bronx, donde nació. También hay otros artistas que se ponen a veces en contacto conmigo cuando visitan mi ciudad. He pintado con Sam Flores de Estados Unidos, y los Stick Up Kids de Alemania, entre otros, cuando estuvieron aquí, en Singapur.

8. ¿Crees que existe un interés creciente por el arte mural?

Desde luego. Hay tantos enlaces en Internet que muestran las magníficas obras de artistas murales que es evidente que el interés por producir arte de grandes dimensiones existe. Incluso en un país tan estricto como Singapur, los artistas trabajan sobre los muros para lograr ese placer que produce crear arte a gran escala.

9. En tu entorno más inmediato, ¿cómo se ve el arte mural? ¿Consideras que tu trabajo recibe la atención y el respeto que se merece en el contexto de tu país?

En mi opinión, las obras que realizamos aquí –el grafiti y el arte callejero– son vistas todavía como “underground” o rebeldes. No hace tanto, las autoridades nos prohibieron pintar en uno de los únicos espacios artísticos con paredes para graffitis del centro de la ciudad. La razón fue que veían a los artistas como manifestantes, cuando todo lo que queríamos hacer era realizar unos murales conmemorativos para los niños de Gaza. Esas organizaciones eran supuestamente las “defensoras” de la libertad artística y del movimiento juvenil. Sin embargo, la defensa brilló por su ausencia cuando el gobierno de Singapur se enteró de que había unos artistas que querían pintar una pared para unos niños inocentes. Por eso diría que nuestro trabajo recibe atención, pero sólo en cierto sentido. Al gran público le gustan las obras bien hechas, pero al mismo tiempo no acaba de entender la verdadera naturaleza de esta causa. No estoy muy seguro del respeto que recibimos los artistas después de ser etiquetados como “manifestantes” y de que nos prohibieran actuar en un espacio que habían creado para que realizáramos nuestro arte.

10. ¿Tienes un público internacional que apoya tu trabajo?

Podría decirse que sí. Internet es realmente un escaparate magnífico para llegar a un público internacional. Desde que estoy en la red, he recibido muchos encargos desde otros países, por lo que creo que, en ese sentido, cuento con apoyo internacional.

11. ¿Hacia dónde crees que te lleva tu obra sobre el muro?

Como acabo de decir, para mí es realmente una bendición obtener apoyo internacional. Literalmente hablando, mi arte mural me lleva ahora a visitaros en España.

www.myspace.com/scope_one
www.scopedestroy.blogspot.com

Segments
UTR Crew
Bosnia – Hercegovina

UTR CREW

BUGZ36 (Miran Lazic)

Sarajevo (bosnia y Hercegovina), 1983

1. ¿Cuándo empezaste a trabajar sobre el muro y qué te condujo a hacerlo?

Si mal no recuerdo, fue en el invierno de 2001. Algunos de mis amigos de entonces estaban metidos en esto del graffiti y, aunque a mí también me interesaba, hasta conocerlos no había pasado a la acción. Ese fue el principio: mi introducción al spray y al espacio. Pero aquello no podía llamarse *trabajar sobre el muro*. Era más bien explorar y aprender, como dar mis primeros pasos. Trabajar sobre la pared, desarrollar las ideas y la técnica vinieron después.

2. ¿Qué tiene la pared que no proporcionen otros soportes?

Bueno, la pared tiene... espacio, y diferentes tipos de ubicaciones, en todas partes del mundo. Eso significa trabajar con diferentes personas, diferentes idiomas y diferentes aventuras. Cada una de esas paredes tiene una historia detrás. A veces dura un día, en otros casos, meses.

3. ¿Cuál es la diferencia entre lo que haces ahora y lo que hacías cuando empezaste a trabajar sobre el muro?

Como ya he dicho, al principio era más un "juego", nada especial, sólo una diversión. Se trataba de salir con los amigos y hacer nuestras propias cosas en la pared. Con el paso de los años, crecimos y nuestra forma de pensar cambió, dando paso a un enfoque diferente y complejo de la pared. Empezamos traspasar algunos límites, a hacer cosas que siempre habíamos querido hacer, y... lo logramos 😊. Así es como nació el festival Balcan Express.

4. ¿Hay referencias a otros artistas murales en tu obra?

A veces sí, y a veces no. Depende de la obra y de su ubicación.

5. ¿Crees que las obras murales pueden identificarse con una cierta cultura o país, o han pasado a formar parte de una cultura urbana o artística más amplia?

Sí, por supuesto. En algunos países es claramente visible cómo el día a día, el estilo de vida y la cultura de una ciudad tienen efecto en la obra, la forma de pensar y el enfoque de algunos artistas.

6. ¿Trabajas con un público específico en mente?

Um... no, realmente no.

7. ¿Estás en contacto con otros artistas murales?

Sí, nuestro festival nos brinda la oportunidad de conocer a otros artistas de todas partes del mundo y mantenemos el contacto con la mayoría de ellos, viajando después a sus países y realizando murales juntos.

8. ¿Crees que existe un interés creciente por el arte mural?

Crece día a día. Con cada diseño y cada producción mural el interés se vuelve mayor. Y eso es fantástico.

9. En tu entorno más inmediato, ¿cómo se ve el arte mural? ¿Consideras que tu trabajo recibe la atención y el respeto que se merece en el contexto de tu país?

Es cosa de cada artista ser tratado como merece. Para merecer atención y respeto, para ser respetado y apreciado por otros artistas, uno necesita, no sólo ser bueno en su trabajo, sino también en sus modales y su comportamiento. Nadie respetará a ciertos "gamberros", por muy buena que sea su obra.

10. ¿Tienes un público internacional que apoya tu trabajo?

Sí, gracias a nuestro festival, el Balcan Express. Nos proporcionó un buen empuje. Promovimos nuestro arte y nuestra ciudad, la tradición y la cultura que pareció encantar a todo el mundo, y así atrajimos a un numeroso público internacional, y también local.

11. ¿Hacia dónde crees que te lleva tu obra sobre el muro?

A Barcelona 😊.

www.utrcrew.com

www.balcanexpress.com

UTR CREW

DREAM83 (Sandin Mededović)

Sarajevo (Bosnia y Hercegovina), 1983

1. ¿Cuándo empezaste a trabajar sobre el muro y qué te condujo a hacerlo?

Realicé mi primer mural en 1999. Lo que me inspiró fueron los graffitis murales hechos en Sarajevo en los años posteriores a la guerra (1997-1998). Los autores eran graffiteros españoles y alemanes. Para mí, aquellas paredes pintadas con elementos estilísticos llenos de color tenían mucha energía, sobre todo porque eran unas de las primeras manifestaciones públicas de energía positiva en un Sarajevo destruido, en blanco y negro. Desde aquel año, soy un fan de los murales en todo el mundo.

2. ¿Qué tiene la pared que no proporcionen otros soportes?

No hay ningún otro medio artístico tan libre como una pared de la calle. Nada te limita. Estáis sólo tú, tus ideas y la pared. Sobre todo con el graffiti, tienes una relación muy especial con tu obra, porque cuando la acabas, es un regalo para la ciudad y vuestra relación ha terminado. Y entonces pasas a la siguiente experiencia.

3. ¿Cuál es la diferencia entre lo que haces ahora y lo que hacías cuando empezaste a trabajar sobre el muro?

En un principio, se trataba sólo de pintar, y no pensaba mucho en los conceptos. Salíamos a pintar. Ahora hay mucha más planificación y mucho más trabajo en el concepto, en elegir las paredes adecuadas en las ubicaciones adecuadas, y los murales son mucho más complejos.

4. ¿Hay referencias a otros artistas murales en tu obra?

Me inspiro más en algunas ciudades y sus estilos. Me inspiran mucho el estilo de Berlín y el de Basilea.

5. ¿Crees que las obras murales pueden identificarse con una cierta cultura o país, o han pasado a formar parte de una cultura urbana o artística más amplia?

En lo referente al graffiti, todo empezó en Nueva York, pero hoy en día es un fenómeno mundial. Antes de la era Internet, había más diversidad estilística de un país al otro. Actualmente creo que sólo hay una escena artística urbana global y algunos estilos individuales.

6. ¿Trabajas con un público específico en mente?

No.

7. ¿Estás en contacto con otros artistas murales?

Sí, lo estoy. Y ese es otro aspecto interesante del mundo del graffiti porque hay mucha colaboración y cuando pintas con alguien, se crea un nuevo vínculo de amistad. Por eso, estoy en contacto con artistas de todo el mundo.

8. ¿Crees que existe un interés creciente por el arte mural?

Creo que sí, especialmente en algunos países.

9. En tu entorno más inmediato, ¿cómo se ve el arte mural? ¿Consideras que tu trabajo recibe la atención y el respeto que se merece en el contexto de tu país?

Bueno, la pregunta me resulta un poco extraña porque cuando empiezas a pintar graffiti murales no estás pensando en una carrera artística y tu mejor recompensa es tu propio trabajo.

Todo lo demás, como las exposiciones, los proyectos artísticos y los festivales de graffiti son grandes recompensas, pero no son cosas fundamentales para mí.

10. ¿Tienes un público internacional que apoya tu trabajo?

Sí, sin duda existe interacción con un público internacional, sobre todo en las comunidades de Internet. Por lo tanto, sí, hay un público internacional, la cuestión es saber cuán numeroso es.

11. ¿Hacia dónde crees que te lleva tu obra sobre el muro?

Últimamente ha habido mucha interacción entre mi trabajo como diseñador gráfico y mi trabajo como artista graffitero, por lo que creo que mis futuros proyectos murales tendrán una orientación más gráfica.

www.utrcrew.com

www.balcanexpress.com

Tercera invasió
Un pati
Fora/Dins
Jerónimo Hagerman
México

JERÓNIMO HAGERMAN

México, D.F., 1967

Vive y trabaja en México, D.F. y Barcelona

1. ¿Cuándo empezaste a trabajar sobre el muro y qué te condujo a hacerlo?

Empecé en el 2004 con la instalación *Contemplando la invasión* para la Sala de Arte Público Siqueiros en la Ciudad de México. Me interesaba hacer una pieza que hablara sobre la relación entre la vegetación, el tiempo, la escala y la arquitectura. Tenía sólo 20 metros lineales en la calle para hacer un jardín y decidí invadir toda la fachada sin tocar el edificio. Las plantas autoconstruyeron el mural.

2. ¿Qué tiene la pared que no proporcionen otros soportes?

El tamaño, la escala, la monumentalidad frente al hombre y lo ligado que está a la arquitectura.

3. ¿Cuál es la diferencia entre lo que haces ahora y lo que hacías cuando empezaste a trabajar sobre el muro?

Para mí fue un detonador que provocó una reacción en cadena al ofrecer la posibilidad de abarcar un espacio tan grande en una extensión pequeña de tierra. Por otro lado, confronta al espectador de una forma muy distinta a otros formatos.

4. ¿Hay referencias a otros artistas murales en tu obra?

David Alfaro Siqueiros, Olafur Eliasson, Walter de Maria y Sol LeWitt.

5. ¿Crees que las obras murales pueden identificarse con una cierta cultura o país, o han pasado a formar parte de una cultura urbana o artística más amplia?

Hay una fuerte tradición de muralismo en México, desde el arte prehispánico, aplicada más tarde en las iglesias y conventos de la colonia, hasta su gran resurgimiento en el movimiento muralista mexicano a mediados del siglo XX. Pero no lo siento exclusivo de México. Creo que de alguna forma ahí comenzó todo en las cuevas con los dibujos prehistóricos sobre los muros.

6. ¿Trabajas con un público específico en mente?

Generalmente trabajo en el exterior, en espacios públicos, lo cual pluraliza mucho mi público.

7. ¿Estás en contacto con otros artistas murales?

Sí, con Maurycy Gomuliki de Polonia y Antonio Sánchez en México. Hemos colaborado con algunos arquitectos para hacer intervenciones sobre algunos muros.

8. ¿Crees que existe un interés creciente por el arte mural?

Siento que la arquitectura actualmente busca lenguajes muy personales y expresivos a nivel plástico por lo que se complementa con colaboraciones con artistas. En muchas ocasiones estas aportaciones son sobre muros.

9. En tu entorno más inmediato, ¿cómo se ve el arte mural? ¿Consideras que tu trabajo recibe la atención y el respeto que se merece en el contexto de tu país?

Sí, en general para mi obra es muy importante la escala frente al espectador y trabajar con murales me da esta posibilidad. A veces el hecho de que ocupe tanto espacio, hace mas difícil que sea una obra permanente.

10. ¿Tienes un público internacional que apoya tu trabajo?

Cuando he intervenido en muros fuera de México la respuesta ha sido muy buena. La gente se sorprende por la escala y el diálogo con la arquitectura.

11. ¿Hacia dónde crees que te lleva tu obra sobre el muro?

El reto que tengo ahora es entre la bidimensionalidad y el volumen sobre el muro, también entre distintos soportes y mecanismos para funcionar. La llegada de los jardines verticales por un lado ha abierto el interés por trabajar con vegetación sobre muros y, por otro, lo han vuelto un lugar común que se tiene que reinventar. Hay muchas posibilidades. De momento, estoy haciendo un mural con flores secas en el techo de un espacio público.

www.jeronimohagerman.com

Temple
Sakarin Krue-On
Tailandia

SAKARIN KRUE-ON

Tailandia

Vive y trabaja en Bangkok

1. ¿Cuándo empezaste a trabajar sobre el muro y qué te condujo a hacerlo?

Empecé a realizar murales en el 2000. Solía trabajar con témpera, una técnica al estilo tailandés tradicional, y mis pinturas consistían entonces en simples tonos monocromos, polvo y puntos que desarrollaba según el proceso de esbozo de las pinturas murales tradicionales en Tailandia. Expuse algunas de estas series de trabajos hasta que me invitaron a exponer en el espacio de arte alternativo About Studio/About Café (AARA – About Art Related Activities). Entonces empecé a realizar trabajos con plantillas y témpera en todo el espacio interior, para crear otra capa de espacio que daba sentido a la pared antes vacía.

2. ¿Qué tiene la pared que no proporcionen otros soportes?

Cuando nos referimos a la palabra *wall*, significa literalmente una barricada que separa una parte del espacio de la otra. Conceptualmente, una pared implica cierto tipo de obstáculo para la idea de libertad. Cuando se logra destruir dichas barricadas y sus antiguos significados implícitos, se abre un nuevo espacio lleno de imaginación. La destrucción de esta barricada derriba en consecuencia la antigua actitud y desafía las formas habituales de pensamiento y comprensión.

3. ¿Cuál es la diferencia entre lo que haces ahora y lo que hacías cuando empezaste a trabajar sobre el muro?

Creo que el estilo mural tradicional tailandés que solía realizar está plagado de historias religiosas. La belleza de los adornos, los colores, las líneas y los dibujos es fascinante y apasionante. Sin embargo, estos preciosos murales tradicionales ocultan también el quid de algunas filosofías religiosas. En la serie de pinturas *Temple* y *Angel*, escogí transmitir los significados en lugar de describir historias. Hice esto eliminando lo que sobraba en el exterior, para reemplazarlo con significados de objetos y procesos efímeros. Algunos bosquejos en la pintura me permitieron explicar la esencia real de las filosofías budistas más claramente y pueden ser usados para resolver problemas en la sociedad moderna. Creé lo efímero y la suposición en la esencia del objeto y, haciendo eso, traspasé las fronteras de ese objeto.

4. ¿Hay referencias a otros artistas murales en tu obra?

Descubrí este tipo de trabajos en el proceso de crear murales tradicionales tailandeses.

5. ¿Crees que las obras murales pueden identificarse con una cierta cultura o país, o han pasado a formar parte de una cultura urbana o artística más amplia?

Según mis análisis, los murales antiguos de cuevas y acantilados de diferentes regiones son más bien similares en los albores de la era artística. Las personas de entonces vivían con instinto de supervivencia. Establecieron fronteras que respondían a la magnitud de la fuerza humana y a la disponibilidad de los recursos. Estos antiguos murales pasaron a cumplir más bien el papel de fronteras o de expresiones de poder a medida que las fronteras se expandían. Fundamentalmente desarrollaron estilos únicos y crearon diferencias entre ellos, cada uno como una subcultura que después desembocaría en una civilización distinta. Me he dado cuenta de que civilización significa poder e influencia sobre los demás. Esto se usa a menudo para auspiciar, marcar o centralizar el poder.

6. ¿Trabajas con un público específico en mente?

Mis obras son más bien accesibles y espero que lleguen a diversos grupos de personas, a menos que los espacios de exposición alejen a algunos públicos debido a los diferentes valores de su sociedad.

7. ¿Estás en contacto con otros artistas murales?

No ha habido ningún contacto personal.

8. ¿Crees que existe un interés creciente por el arte mural?

Las obras de arte mural han ampliado su presencia desde los tiempos antiguos: desde lugares religiosos a viviendas y espacios públicos, gracias a aquellos que buscan espacios libres, como los que hacen grafiti, y los que crean arte mural en diversas formas.

9. En tu entorno más inmediato, ¿cómo se ve el arte mural? ¿Consideras que tu trabajo recibe la atención y el respeto que se merece en el contexto de tu país?

El público normalmente responde bien a mi trabajo y suelen valorarlo muy positivamente.

10. ¿Tienes un público internacional que apoya tu trabajo?

El público internacional ha apoyado mucho mi obra, en Documenta 12, por ejemplo, mis obras fueron comentadas, citadas y recordadas con frecuencia.

11. ¿Hacia dónde crees que te lleva tu obra sobre el muro?

Las obras murales me han llevado a cruzar las fronteras de diferentes tradiciones, valores e idiomas. Han creado nuevos medios comunicativos que son universales. La pintura mural es, irónicamente, el instrumento para derribar el “muro” en sí mismo.

www.100tonsongallery.com/artistsDetail.asp?artistID=22

Visions and fears
Brian Rea
Estados Unidos

BRIAN REA

Woburn, MA (Estados Unidos), 1971

Vive y trabaja en Los Angeles

1. ¿Cuándo empezaste a trabajar sobre el muro y qué te condujo a hacerlo?

Hace unos cinco años. *The New York Times Magazine* me encargó la realización de una imagen para la portada de su número *Ideas*. Era un trabajo en colaboración con Christoph Niemann y Nicholas Blechman.

2. ¿Qué tiene la pared que no proporcionen otros soportes?

Los muros están hechos para contener, proteger o repeler. Supongo que construir un muro es un acto de defensa, y hacer un dibujo en ese muro contrarresta lo anterior. Sugiere una pausa o una reflexión diferente a sus cualidades inherentes. Se convierte en una invitación, te hace reaccionar ante ello. Cuanto mayor es el dibujo, cuanto más tiempo necesite para ser contemplado, más lejos queda la cualidad de muro, hasta que probablemente ya no estés viendo una pared, sino contemplando y experimentando una historia.

3. ¿Cuál es la diferencia entre lo que haces ahora y lo que hacías cuando empezaste a trabajar sobre el muro?

Trabajar con murales es una experiencia un tanto nueva para mí. La mayoría de mi trabajo anterior estaba destinado a la imprenta (libros, carteles, revistas). Las imágenes estaban contenidas en el interior de algo que podías sujetar entre tus manos y no algo que podías encontrarte de frente. Después de trabajar con murales me he dado cuenta de que tengo más consideración por las relaciones espaciales. El mero hecho de la diferencia de tamaño conlleva una experiencia física más exigente para llevar a cabo la obra. A menudo me sentía como si estuviera construyendo algo, más que dibujando. Ahora soy mucho más consciente de mi proceso de dibujar tanto en los trabajos a gran escala como en los trabajos más pequeños.

4. ¿Hay referencias a otros artistas murales en tu obra?

Mi abuelo era albañil. Construía muros de piedra, pero su especialidad era construir chimeneas de piedra. Recuerdo que lo contemplaba mientras construía la chimenea de la casa en la que crecí. Tenía la habilidad de ver el hueco que tenía que rellenar y al mismo tiempo poder pensar en el resto de la pared y en el aspecto que ésta tendría. Al final, la superficie se convertía en una reordenación vertical de la geología (historia, madre naturaleza, diseño y visión). Él lo describía como un puzzle, estoy seguro de que lo era para él, pero también era algo funcional, una construcción que una vez terminada ofrecía no sólo una nueva imagen, sino también calor. Mis dibujos proceden de contar

historias, pero le debo una gran parte de su diseño a la forma en la que mi abuelo construía las paredes.

5. ¿Crees que las obras murales pueden identificarse con una cierta cultura o país, o han pasado a formar parte de una cultura urbana o artística más amplia?

Tengo la esperanza de que algunos estilos y voces puedan ser identificados todavía con ciertas culturas, pero me temo que estas diferencias se vuelven menos nítidas a medida que la autonomía cultural disminuye.

6. ¿Trabajas con un público específico en mente?

Se trabaje por encargo o no, el espectador (o en algunos casos el lector) se convierte en parte de la experiencia. Sin embargo, yo no “me dirijo” a ningún tipo de público concreto.

7. ¿Estás en contacto con otros artistas murales?

Con algunos, aunque su trabajo no se limita a los murales solamente.

8. ¿Crees que existe un interés creciente por el arte mural?

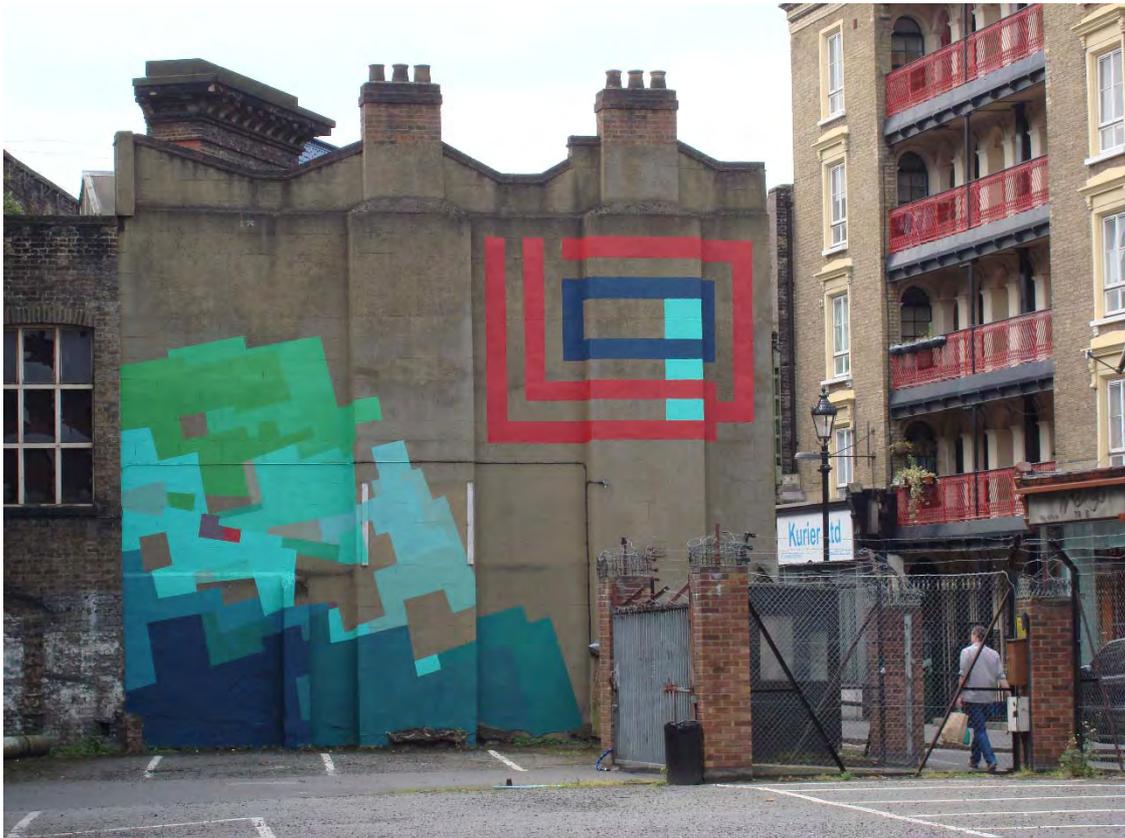
Creo que hay una mayor “exposición” al arte mural, pero esto puede tener más que ver con el creciente interés por las redes sociales y la facilidad para intercambiar y reproducir imágenes (fotos, videos, etc.) en Internet. Lo que sí es seguro es que el interés por el arte mural no se está apagando.

9. En tu entorno más inmediato, ¿cómo se ve el arte mural? ¿Consideras que tu trabajo recibe la atención y el respeto que se merece en el contexto de tu país?

Me siento afortunado cuando la gente disfruta con los dibujos que hago. Y espero que lo hagan.

10. ¿Tienes un público internacional que apoya tu trabajo?

He estado viviendo y trabajando fuera de Estados Unidos los últimos cinco meses. Ahora empiezo a percibir mejor ese apoyo.

Diálogo
Nuria + eltono
España / Francia

NURIA + ELTONO

NURIA MORA

Madrid, 1974

1. ¿Cuándo empezaste a trabajar sobre el muro y qué te condujo a hacerlo?

Empecé a finales de los noventa. Hice mis primeros grafiti con eltono. La razón para ello fue la oportunidad de compartir con otros mi forma de pensar sobre los espacios públicos y la posibilidad de interactuar con los peatones y el entorno.

2. ¿Qué tiene la pared que no proporcionen otros soportes?

Para mí el tamaño no es tan importante como el hecho de que se trate de un espacio público, pero creo que una de las cosas más importantes es la textura y las diferentes superficies que me ofrecen la oportunidad de interactuar y la posibilidad de establecer cierta forma de diálogo.

3. ¿Cuál es la diferencia entre lo que haces ahora y lo que hacías cuando empezaste a trabajar sobre el muro?

Es básicamente el mismo concepto. Contemplando su aspecto visual, es una evolución más allá de un logo geométrico.

4. ¿Hay referencias a otros artistas murales en tu obra?

Tengo que decir que mi principal influencia es el entorno, la arquitectura, la ciudad, aunque, claro, también estoy influenciada por otros artistas.

5. ¿Crees que las obras murales pueden identificarse con una cierta cultura o país, o han pasado a formar parte de una cultura urbana o artística más amplia?

Las primeras pinturas murales que conozco son las de Altamira, pintar en la pared es algo tan antiguo como la humanidad.

6. ¿Trabajas con un público específico en mente?

No, sólo hago mi trabajo en espacios públicos para hacer algo más democrático, para que todo el mundo pueda verlo.

7. ¿Estás en contacto con otros artistas murales?

Sí, estamos muy conectados con artistas callejeros y grafiteros, pero no quiero que se me etiquete como “grafitera” u otra palabra. Simplemente hago arte y utilizo la calle para hacerlo.

8. ¿Crees que existe un interés creciente por el arte mural?

En cierto sentido sí, “arte callejero”, “graffiti”, “post graffiti” son términos muy de moda, pero yo creo que el arte mural es algo un poco más “antiguo”.

9. En tu entorno más inmediato, ¿cómo se ve el arte mural? ¿Consideras que tu trabajo recibe la atención y el respeto que se merece en el contexto de tu país?

Sí, me siento muy bien. Yo empecé a crear en la calle por una necesidad de comunicarme y nunca esperé tener éxito o ser respetada. Sólo quería hacer algo que aportara silencio y calma a la ciudad, como un espacio abierto para pensar libremente. El *feedback* que recibo en estos momentos es muy positivo y creo que es porque lo que estoy pintando es muy respetuoso con la arquitectura, las superficies y los barrios en los que trabajo.

10. ¿Tienes un público internacional que apoya tu trabajo?

Sí.

11. ¿Hacia dónde crees que te lleva tu obra sobre el muro?

No me importa. Sólo quiero continuar pintando con el mismo concepto. Soy muy insignificante y sólo quiero seguir aprendiendo y creciendo como artista. Tener la oportunidad de desarrollar ideas no es lo importante, lo importante es desarrollar las ideas como una oportunidad para crecer, y hacerlo con independencia de apoyos, patrocinadores, galerías, etc. Sólo trabajar, trabajar y trabajar.

No tengo planes concretos en este momento. Pero esté donde esté lo importante es pintar, más que tener una carrera profesional como artista moderna.

www.nuriamora.com

NURIA + ELTONO

ELTONO

Cergy-Pontoise (Francia), 1975

1. ¿Cuándo empezaste a trabajar sobre el muro y qué te condujo a hacerlo?

En 1989, empecé pintando grafitis con mis amigos en los suburbios del norte de París. Cuando era niño, me fascinaba ver los grafitis en los vagones de los trenes y eso fue lo que me hizo empezar a pintar.

2. ¿Qué tiene la pared que no proporcionen otros soportes?

Estoy interesado, sobre todo, en pintar en las paredes de la calle. Me gusta la interacción directa con el público y la forma en la que la pintura evoluciona sin el control del artista.

3. ¿Cuál es la diferencia entre lo que haces ahora y lo que hacías cuando empezaste a trabajar sobre el muro?

Durante los diez primeros años, me limitaba a escribir mi nombre en las paredes con grandes letras plateadas y negras. Ahora mi trabajo consiste más en pintar con la pared que sobre ella. Se trata sobre todo de composición y trabajo específico en determinadas ubicaciones.

4. ¿Hay referencias a otros artistas murales en tu obra?

Sí, a mis amigos artistas de Francia con los que empecé a pintar.

5. ¿Crees que las obras murales pueden identificarse con una cierta cultura o país, o han pasado a formar parte de una cultura urbana o artística más amplia?

Me he dado cuenta de que la "propiedad privada", es un sentimiento mucho más propio del mundo occidental. Es mucho más fácil pedirle a un vecino que te permita pintar su pared en Sudamérica que en Europa. Además, la cultura de la pintura mural está todavía muy presente en Sudamérica, pues la gente no puede permitirse un grafista o un letrero para poner en su negocio.

6. ¿Trabajas con un público específico en mente?

Pinto para la gente del barrio donde estoy trabajando.

7. ¿Estás en contacto con otros artistas murales?

Sí, muchos, de todo el mundo, desde Buenos Aires hasta Berlín y desde México hasta Japón.

8. ¿Crees que existe un interés creciente por el arte mural?

Creo que como la generación del grafiti se hace mayor y es más madura, está invitando a muchos artistas nuevos y con talento a la escena de la pintura mural.

10. ¿Tienes un público internacional que apoya tu trabajo?

Sí, de hecho estoy trabajando más fuera de España que en España.

11. ¿Hacia dónde crees que te lleva tu obra sobre el muro?

Durante los últimos diez años me ha permitido viajar mucho y conocer a mucha gente interesante por todo el mundo. ¡Sólo espero que siga siendo así!

www.eltono.com

Taraxacum Albidum
Paul Morrison
Gran Bretaña

PAUL MORRISON

Liverpool (Gran Bretaña), 1966

Vive y trabaja a Sheffield y Londres

1. ¿Cuándo empezaste a trabajar sobre el muro y qué te condujo a hacerlo?

Empecé a trabajar directamente en la pared cuando era estudiante y, aunque trabajo con muchos medios distintos (escultura, películas, grabados, relieves, dibujos y pinturas sobre lienzo), la posibilidad de fusionar la imagen y el espacio me ha continuado fascinando.

2. ¿Qué tiene la pared que no proporcionen otros soportes?

La especificidad de las ubicaciones. He sido muy afortunado al poder hacer pinturas murales en muchas ubicaciones magníficas.

3. ¿Cuál es la diferencia entre lo que haces ahora y lo que hacías cuando empezaste a trabajar sobre el muro?

Cuando empecé a exhibir pinturas murales por primera vez solía viajar por todo el mundo para montarlas yo mismo, pero pronto se hizo evidente que necesitaba asistentes. Durante los últimos ocho o nueve años, he realizado los dibujos a escala y mis asistentes han viajado para realizar el trabajo in situ, lo que me ha dado a mí la libertad para trabajar en otros proyectos. Ha habido un desarrollo continuo de la imaginación y los materiales básicos, así como cambios en la técnica. También estoy trabajando con arquitectos en encargos permanentes a gran escala como el del Towada Art Center en Japón.

4. ¿Hay referencias a otros artistas murales en tu obra?

Hay muchas referencias a otros artistas como Durero e Hiroshige, y a portadas de álbumes de grupos como los Black Sabbath y The Fall, pero no particularmente a otros artistas que hacen dibujos o pinturas murales.

5. ¿Crees que las obras murales pueden identificarse con una cierta cultura o país, o han pasado a formar parte de una cultura urbana o artística más amplia?

De una cultura artística.

6. ¿Trabajas con un público específico en mente?

Un público curioso.

7. ¿Estás en contacto con otros artistas murales?

Estoy en contacto con muchos artistas, de los que unos pocos trabajan directamente en paredes como parte de su trabajo.

8. ¿Crees que existe un interés creciente por el arte mural?

Sí, hay muchas nuevas oportunidades.

9. En tu entorno más inmediato, ¿cómo se ve el arte mural? ¿Consideras que tu trabajo recibe la atención y el respeto que se merece en el contexto de tu país?

Está muy bien considerado.

10. ¿Tienes un público internacional que apoya tu trabajo?

Sí, he disfrutado de un gran apoyo internacional a lo largo de toda mi carrera.

11. ¿Hacia dónde crees que te lleva tu obra sobre el muro?

A la isla de Fantasía.

www.alisonjacquesgallery.com/paul-morrison-a-13.html

Bomarzo Vertigo
Ludovica Gioscia
Italia

LUDOVICA GIOSCIA

Roma (Italia), 1977

Vive y trabaja en Londres

1. ¿Cuándo empezaste a trabajar sobre el muro y qué te condujo a hacerlo?

En 2003 imprimí mi primer papel pintado. Anteriormente había estado trabajando con instalaciones que siempre incluían animaciones, y era como el siguiente paso natural para llevar esa forma de secuencia fuera de la pantalla de video, y dejar que se expandiera por el entorno en el que yo había estado trabajando. Debido a mi interés por la arquitectura del espectáculo, el papel pintado me permite personalizar un espectáculo ambiental y de referencia, operando simultáneamente en la arquitectura e importando al espacio un motivo que a menudo funciona como un logo icónico infinitamente repetido.

2. ¿Qué tiene la pared que no proporcionen otros soportes?

Por lo general, las paredes son partes intrínsecas de la arquitectura del edificio y por lo tanto son permanentes y poseen una noción histórica incluso si se trata de un modelo de construcción o el decorado de una película.

3. ¿Cuál es la diferencia entre lo que haces ahora y lo que hacías cuando empezaste a trabajar sobre el muro?

Mis instalaciones con diferentes capas de papeles pintados han pasado a ser recientemente esculturas de pared y ahora se están transformando en estructuras que no necesitan soporte. A partir de ahora, aunque todavía estén hechas de materiales que se encuentran tradicionalmente en los murales, son independientes de éstas.

Recientemente realicé una serie esculturas de papel pintado con monarcas decapitados que representaban a los aristócratas franceses que acabaron en la guillotina durante la Revolución Francesa. Es una colección de adictos tempranos a las compras que se exhibe ahora en el Andy Warhol Museum, con el añadido de cuatro piezas nuevas encargadas especialmente por el museo para las que usé el papel pintado original de Warhol procedente de sus archivos.

También he empezado una serie de obras, los *campscapes*, que está ligeramente inspirada en los decorados de televisión de los años 70 y las ciudades de los Triges Asiáticos. Se trata de instalaciones tridimensionales de tamaño infantil, hechas con pantallas planas y figuras de cartón que imitan el artificio y la iconoclasia de estas ciudades-espectáculo. Más que ser orientalista, la obra adopta el estilo arquitectónico pero copiando de él solamente el contorno. Las pantallas de madera se rellenan con tejidos de seda de Tailandia y Hong Kong, y las figuras recortables sostienen papeles murales que muestran motivos decorativos hechos con referencias de Lichtenstein, Picasso y Petitot. Incluso tengo unos pocos que parecen ser copias piratas de

Miró. En estas obras, mis instalaciones de papel pintado ya no están en la pared, sino que se encuentran entre estas pantallas de peso ligero. En la sala de videos piratas, las pantallas ocupan una gran plataforma irregular, que a su vez representa una tira cómica al estilo del Pop Art.

Mi montaje más reciente se llama *Vomitorium* y es una representación irónica del hedonismo romano y de la constante necesidad de renovación del negocio de la moda.

4. ¿Hay referencias a otros artistas murales en tu obra?

No específicamente a artistas murales, pero sí a otros artistas de diversos momentos históricos. Mis papeles murales personalizados a menudo contienen motivos "pirateados" que van desde la arquitectura efímera para los fuegos artificiales del siglo XVIII o las plantas de las iglesias barrocas, hasta los personajes de Disney o versiones gigantes de los ovillos de lana de Lichtenstein. También tengo debilidad por Lily Van der Stokker, en particular por sus murales que parecen cornisas rococó pintadas en torno a las puertas. En Freize Art Fair del año pasado la artista transformó el stand de Francesca Kaufmann bajando puerta de entrando y pintando una de sus cornisas en sus bordes, creando así la sensación de que uno entraba en una especie de mundo encantado gobernado por dibujos y gente diminuta. Creo que ambas compartimos ese interés por lo decorativo como herramienta de experimentación.

5. ¿Crees que las obras murales pueden identificarse con una cierta cultura o país, o han pasado a formar parte de una cultura urbana o artística más amplia?

Si consideramos que la pintura rupestre existió antes que el lenguaje dudo que las "obras murales" pertenezcan a ninguna cultura en particular. Supongo que depende de donde hayamos nacido primará una tradición u otra. Yo crecí rodeada de frescos, mosaicos e iglesias barrocas. Estas últimas tuvieron una influencia mayor en mi manera de entender el arte, particularmente en el manejo de los interiores arquitectónicos con adornos globales, algo que uno podría considerar como una experiencia de cine de alta definición en pantalla gigante.

6. ¿Trabajas con un público específico en mente?

No tengo un público específico en mente, especialmente porque dependiendo del país en el que exponga, las reacciones de los espectadores varían de forma espectacular. Recientemente realicé una exposición en solitario en Nueva York y la gente se acercaba sobre todo a mis obras murales más pequeñas, mientras en Gran Bretaña son normalmente las instalaciones las que atraen más atención.

9. En tu entorno más inmediato, ¿cómo se ve el arte mural? ¿Consideras que tu trabajo recibe la atención y el respeto que se merece en el contexto de tu país?

Supongo que en muchos aspectos el “arte mural” es lo mismo que “el arte de instalación”. Tomando esto en cuenta, ¡nunca me he encontrado con ninguna discriminación hacia el arte mural!

11. ¿Hacia dónde crees que te lleva tu obra sobre el muro?

Se está volviendo cada vez más escultural y en este momento estoy observando el trabajo de Giacomo Balla, en particular su *Giardino Futurista*, que está considerado como uno de los primeros ejemplos de las instalaciones artísticas. También estoy estudiando el mobiliario futurista y su impacto en diseñadores como Ettore Sottsass.

www.ludovicagioscia.com

I, the world, things, life
Jacob Dahlgren
Suecia

JACOB DAHLGREN

Estocolmo (Suecia), 1970

Soy un artista afincado en Suecia cuyo trabajo se centra en objetos encontrados en el paisaje diario del consumidor y transformados para investigar la interacción entre el pensamiento modernista, vertiginoso y utópico, y la banalidad de la experiencia diaria. A través de la escultura, la pintura y la *performance* trato de crear objetos y situaciones que permitan a los pensadores serios del arte ver las obras históricas desde una nueva perspectiva, y al visitante ordinario de un museo experimentar la abstracción como parte de la vida diaria. Dos obras ilustran mi trabajo.

En *I, the World, Things, Life*, creado para el Pabellón Nórdico de la Bienal de Venecia de 2007, cubrí una pared, de quince metros aproximadamente, con dianas negras y amarillas colocadas ordenadamente para acentuar su precisión geométrica. Parecían un gran relieve mural abstracto. Enfrente, coloqué un gran recipiente con dardos, para que los visitantes pudieran participar en la “creación” continua de la pintura. Esta obra aprovechaba la pintura geométrica y la historia de la imaginería de las dianas para recrear una situación de *performance* que no sólo incluía y, por lo tanto desalienaba, a los espectadores, sino que los conectaba con una actividad trivial, que parecía más propia de un bar que de un museo. Esperaba que la revisión de la pintura por parte de los visitantes les permitiera experimentar en primera persona una dialéctica abierta entre el espectador y el objeto. Estar entre una multitud de gente que lanza grandes dardos a una pared no infunde sensación de seguridad, y mi esperanza era que salieran de allí con una nueva idea sobre la peligrosidad del arte.

En *Heaven is a Place on Earth*, expuesta por primera vez en la Bonniers Kunsthalle en Estocolmo en 2006, construí, inspirándome en Carl Andre, una gran escultura geométrica en el suelo, compuesta por balanzas de diferentes colores de Ikea. Se colocó en la entrada de la galería para que los visitantes tuvieran que pesarse antes de poder entrar en el museo. Aquí también intenté conectar una tradición esotérica de abstracción con un objeto ordinario y una actividad banal, plagados de conexiones con el cuerpo y las ideas sobre el propio yo que todo el mundo comparte. Resulta que además es una obra con un importante componente de género, pues las mujeres parecen temer más que los hombres la idea de pesarse en público. Sea como sea, todo el mundo se ve obligado a hacer en público algo que normalmente sólo hace en privado. Espero que esto aumente su experiencia de su mundo emocional y les haga reflexionar sobre los límites entre la privacidad y la esfera pública, en una era de constante observación y vigilancia.

www.jacobdahlgren.com

MAKING OF

***MAKING OF* de la exposición**

Productora: Transit Producciones

Dirección: Pilar Pérez Solano

Fotografía: Anna Sanmartí
Eva Díaz

Sonido: Marcel Vilar

Montaje: Arantxa Galán

Ayudante de producción: Purificación García

Ayudante de realización: Andrea Ansola

ACTIVIDADES RELACIONADAS

Fundació Joan Miró Barcelona

MURALES

PRÁCTICAS

MURALES

CONTEMPORÁNEAS

VIERNES 19 DE FEBRERO

**JORNADA CON LOS ARTISTAS
DE MURALES**

**AUDITORIO DE LA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
PARQUE DE MONTJUÏC. BARCELONA**

Coincidiendo con la exposición de prácticas murales y aprovechando la presencia de los artistas participantes, la Fundació Joan Miró ofrece una jornada de presentaciones y charlas con los artistas abierta a todo el público. Los asistentes a la jornada podrán visitar gratuitamente la exposición durante todo el día.

PROGRAMA

- 10.00h Visita comentada a la exposición a cargo de Martina Millà, comisaria
- 10.45h Inicio de la jornada con la intervención de Rosa Maria Malet y Martina Millà
- 11.00h Coopérative Féminine de Djajibiné Gandega "Djida"
- 11.30h Lothar Götz
- 12.00h Jerónimo Hagerman
- 12.30h pausa
- 13.00h Scope One
- 13.30h UTR Crew
- 14.00h pausa
- 15.30h Nuria + eltono
- 16.00h Sakarin Krue-On
- 16.30h Brian Rea
- 17.00h Ludovica Gioscia
- 17.30h Jacob Dahlgren
- 18.00h Clausura de la jornada

Aforo limitado

Confirmación de asistencia: 934 439 486

 Valentine

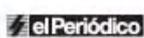
 mtn

 printat
www.printatbcn.com

 American
Airlines

 MEXICO
2010

 el Periódico

 3

 CATALUNYA
RÀDIO

Murales

Visita comentada

Duración: 1 h
Lugar: salas de exposición
Edad: para todos los públicos
Precio: gratuita

Sábados, del 20 de febrero al 6 de junio, a las 11:30h
Sin reserva previa

Murales

Taller sobre el arte en la pared

Taller para las familias

Vinculado a la exposición **Murales**

A menudo, nos sorprenden pinturas sobre muros exteriores, grafitis, La pared es un soporte que busca una comunicación directa con el peatón. Éste se convierte, así, en espectador de una manifestación artística o de un mensaje visual o escrito. A menudo, el autor es anónimo o desconocido, pero puede presumir del hecho de que su creación está plenamente integrada en la vida cotidiana y es vista por más gente que las obras que hay en los museos.

Aunque los espráis son la opción más habitual, existen otras.

Esta actividad permitirá explorar esta modalidad del arte actual. Los alumnos visitarán la exposición temporal **Murales** y, en el taller, participaran colectivamente en la concepción y realización de una obra de gran formato.

Duración: 3 h
Lugar: EspaiTaller
Edad: a partir de los 4 años (acompañados por adultos)
Precio: 3€ por persona (visita gratuita al museo incluida el mismo día de la actividad)
1,5€ para los Amics de la Fundació

Domingos de los meses de marzo y mayo de 2010, a las 11.
Es necesario reservar previamente

 el Periódico

 3

CATALUNYA
RADIO

**American
Airlines**

 Valentine

www.printibar.com

mtn

 **MÉXICO
2010**