

TFG

ART RAT

LA UTILIZACIÓN DE UN ESPACIO ABANDONADO Y SUS RECURSOS
EXPRESIVOS.

Presentado por Apolonia Jorge López
Tutor: Juan Antonio Canales Hidalgo

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2019-2020

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

El proyecto ART RAT tiene como espacio protagonista una fábrica abandonada de La Pobla de Vallbona, Valencia. A partir de este lugar se realizan una serie de trabajos que engloban desde pintura, pintura mural, instalación y un vídeo.

El conjunto total del trabajo crea un circuito gráfico de deriva introspectiva en el que se presentan ciertas metáforas visuales. Además de un estudio sobre el espacio, el vacío, su ocupación, la luz y la interacción de todo ello.

PALABRAS CLAVE: Arte urbano, espacio, recorrido, deriva, hueco.

RESUM I PARAULES CLAU

El projecte ART RAT té com espai protagonista una fàbrica abandonada de La Pobla de Vallbona, Valencia. A partir d' aquest lloc es van a realitzar una serie de treballs que engloben desde pintura, pintura mural, instal·lació i un vídeo.

El conjunt total del treball crea un circuit gràfic de deriva introspectiva en el que se presenten certes metàfores visuals. Además de un estudi sobre l'espai, el buit, la ocupació, la llum i la interacció de tot junt.

PARAULES CLAU: Art urbà, espai, recorregut, deriva, buit.

SUMMARY AND KEY WORDS

The ART RAT project has an abandoned space, a factory, as protagonist, in La Pobla de Vallbona, Valencia. From this place a series of works are carried out, including paintings, mural, installation and a video.

The total set of work creates a graphic circuit of introspective drift in which certain visual metaphors are presented. In addition to a study on space, emptiness, occupation, light and the interaction of all of them.

KEY WORDS: Urban art, space, travel, drift, hollow.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mi tutor Juan por los consejos, paciencia y libros prestados. A los amigos que vinieron a visitarme en el proceso y a los que se quedaron, en especial a Lucía por ser mi fiel compañera y a Kike por el imaginario que me ha dado. Pero sobre todo agradecer a mi familia todo lo que tengo y soy ha sido por ellos.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	p. 6
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	p. 8
2.1 Objetivos	p. 8
2.2 Metodología	p. 8
3. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES	p. 10
3.1 Breve recorrido histórico	p. 10
3.2 El espacio abandonado	p. 14
3.2.1 Los No Lugares	p. 14
3.2.2 La deriva y el Situacionismo	p. 16
3.2.2.1 Exploradores urbanos	p. 17
3.3 Referentes	p. 18
3.3.1 Forma y contenido	p. 18
3.3.1.1 Blek le Rat	p. 18
3.3.1.2 Banksy	p. 19
3.3.1.3 Roa	p. 20
3.3.1.4 Animaciones	p. 21
3.3.2 Espacio y composición	p. 21
3.3.2.1 Claudio Parmiggiani	p. 22
3.3.2.2 Blu	p. 22
3.3.2.3 Escif	p. 23
3.3.3 Hacia un arte popular	p. 24
3.4 Una inmersión, metáforas y simbologías	p. 25
4. ANÁLISIS DEL PROCESO CREATIVO	p. 27
4.1 Antecedentes personales	p. 27
4.1.1 Transparencias y luz	p. 27
4.1.2 Lo encontrado	p. 29
4.1.3 Murales previos	p. 31
4.1.4 Bocetos previos	p. 32
4.2 Tres líneas de trabajo	p. 36
4.2.1 Lo encontrado, nuevos significados	p. 38
4.2.2 Serigrafitis, una plaga	p. 42
4.2.3 Los huecos y su ocupación	p. 42

4.2.3.1 La unión del vacío	p. 48
4.2.3.2 RaTTs	p. 51
4.3 Planos y mapa	p. 52
5. CONCLUSIONES	p. 52
6. BIBLIOGRAFÍA	p. 54
7. ANEXOS	

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo trata de la exploración personal, teniendo como **propósito** ocupar y conquistar un espacio concreto y acotado por sus propios muros, una fábrica abandonada de La Pobla de Vallbona. El azar y la experimentación han sido las claves de la inspiración, además de los recursos propios del lugar que han influido en el diálogo con la obra.

El proyecto total está formado por una serie de varias pinturas murales distribuidas en el espacio, con la intención de crear un recorrido que explora y acota el lugar, un conjunto de obra pictórica formada por transparencias plásticas, cuadros y piezas creadas con objetos del mismo lugar, complementada por todos los bocetos previos, serigrafías y un fanzine del proyecto. Esto, se agrupa en un vídeo-documental que unifica el trabajo en una disciplina digital, y ayuda a darle visibilidad y difusión en las redes sociales. Por tanto, ART RAT es un trabajo multidisciplinar en el que la pintura, la composición y la exploración tienen el papel protagonista.

La curiosidad en la búsqueda de nuevos espacios y lugares que no están atados a una historia, que quedan lejos de antiguas formas sociales, lugares en desuso o No Lugares¹, como Marc Augé ya explicaba en su tesis *Los no lugares. Espacios del anonimato*, permite al individuo alejarse de la sociedad y encontrarse con su yo más primitivo. Refleja a su vez un estilo de vida, una crónica de una generación ausente y sobre-saturada que ha cogido esta atmósfera de des-centralización e inestabilidad y la ha hecho propia, obteniendo así la conquista del nuevo espacio suburbano.²

Durante mi formación artística descubrí que estos espacios permiten nuevos métodos expresivos donde generaciones, que sufren o han sufrido ese sentimiento de incoherencia con la sociedad, puedan explicarse libremente, como bien dice Eltono: "la calle es más bien una jungla de significados, que participan en el mensaje final" (Eltono, 2012)³, colaborando así en un arte ya consolidado, el arte urbano.

1 El No lugar se identifica con el espacio de tránsito, de flujo, dominante en las sociedades *sobremodernas* (modernidad acelerada), que desplaza la hegemonía del lugar antropológico, fijo y estable, sede de la identidad y la subjetividad tradicional moderna.

2 *Arte, acción y participación*. Popper Franck. 1980

3 *Deambular*. Eltono: Urbanario. Sitio web: <https://urbanario.es/libros/eltono-deambular/>

Una prioridad ha sido el encontrarme con mi ser más primitivo, experimentando y decorando estos "No lugares", acompañando una cultura que se apodera de espacios no habitados o en desuso y dialoga con el entorno, el cual nos ofrece un gran abanico de posibilidades y retos. Es necesario dar voz a la creatividad y a los pensamientos, para ello, una buena forma de hacerlo es pintando, relacionando entorno e individuo con el arte. Generando un mensaje que da voz a una generación ahogada. Aquí creo conveniente destacar esta palabra que define tanto este conjunto cultural como la producción creada:

Generación: 1. Acción y efecto de engendrar.

2. Conjunto de personas que han nacido en la misma época.

Mi **motivación** ha sido, por tanto, mostrar una visión de los jóvenes y del presente que estamos viviendo mezclada con el placer por placer y la banalidad. Esta realidad se ha representado gráficamente a través de ratones, que personifican al individuo y a mi generación. Este presente donde hablamos de: precariedad laboral, aspiraciones vacías, perspectivas de futuro inciertas, etc. choca con el hedonismo⁴, combatiendo esa realidad hueca, dejando atrás núcleos y ciudades e iniciando una deriva como explicaba Guy Debord. La conquista de estos lugares ha creado nuevas subculturas y formas de expresión que ayuda al arte a romper lo tradicional.

"Las imágenes son en sí mismas una fragmentación de la realidad, cuando empezamos a ver se nos abre sutilmente una nueva puerta de acceso a la sensibilidad. Mirar es establecer un puente entre lo que sabemos y lo que nos sorprende, quizá porque mirar fuera es la única forma posible de mirar dentro."⁵

Con este propósito y motivación y con las guías de mi tutor he podido unificar todo el proyecto y construir este trabajo final basado en todo el recorrido personal adquirido en la carrera.

Este proyecto consta de una primera parte que trata de:

- La ocupación del espacio con la pintura mural-plástica y el estudio de la utilización del lugar elegido (muros, barras, huecos, pilares...)
- La experimentación de diferentes materiales encontrados y creados, como piezas de plástico, metal, tela y plantillas utilizados para la representación de las ratas y de los significados que explico.

⁴ Hedonismo: Tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida.

⁵ *El placer de mirar*. Eulalia Bosch, 1998.

- Bocetos y cuadros realizados a lo largo de un año como estudio compositivo y anatómico para representar las diferentes posiciones y movimientos de las ratas sobre un espacio o lugar.

Por otro lado, existe una segunda parte que ha sido creada para agrupar lo anterior en un vídeo que reúne todo el trabajo, ya que como he mencionado anteriormente, se trata de un trabajo multidisciplinar.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 OBJETIVOS

Los objetivos generales que me planteo son: Crear un recorrido visual y artístico, descubriendo nuevos espacios y dotándolos de nuevos significados y aplicar lo aprendido en una producción artística personal, en un vídeo. Para ello me planteo los siguientes aspectos específicos:

- Buscar y analizar espacios, huecos y lugares deshabitados.
- Dar nuevos significados, creando una historia propia.
- Experimentar con materiales pictóricos y extra pictóricos.
- Darle importancia a la narración visual, igual que al entorno.

2.2. METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología utilizada para este proyecto ha sido principalmente la curiosidad, la deriva y la admiración a todos esos artistas urbanos que luchan por un arte público y popular, basándome fundamentalmente en crear un recorrido de obras y series pictóricas que relatan la inmersión a un mundo propio inspirado en artistas como, Blek le Rat, Banksy, libros, animaciones...

“Una o varias personas que se entregan a la deriva renuncian durante un tiempo más o menos largo a las motivaciones normales para desplazarse o actuar en sus relaciones, trabajos y entretenimientos para dejarse llevar por las solicitaciones del terreno y por los encuentros que a él corresponden”.⁶

Siempre ha estado muy presente en mis obras lo encontrado, la creación de algo nuevo a partir de otro objeto, a través de mucho caminar, viajes y derivas he podido encontrar lugares y objetos que tenían una historia y que he podido dotarles de otros nuevos significados.

⁶ Teoría de la deriva, Guy Debor. 1958

⁷ Artículo *Conservar o no conservar el arte urbano*, Javier Abarca. Urbanario. 2016

Fig. 1. Trabajo personal. “La función del tiempo”. Hojalata corroída, pieza de una serie matérica de objetos encontrados. 2018

Fig.2. Pieza de madera manipulada y serigrafiada con aerosol. 2019. 90 x 30 cm.

Analizando a Javier Abarca "una obra de arte urbano no es pintura ni dibujo: es, ante todo, trabajo con un contexto. El material es la propia ciudad" 7 , con esto el trabajo de un artista, es crear.

Con los estudios de Guy Debord, la organización colectiva de un ambiente y apoyándome con los sentimientos que iban floreciendo, se ha intervenido un espacio lleno de recursos y posibilidades.

Desde la conciencia de su cualidad efímera y jugando con la comparación de los ratones como personas he desarrollado el recorrido final de la obra. Con mis antecedentes y el espacio elegido me lancé al juego, al juego de unir pensamientos, narrar ideas, ocupar espacios, deshacer nudos y rehacerlos.

Un aspecto muy importante en la obra fue la realización de bocetos y la ayuda de lo aprendido en asignaturas como Pintura y Entorno, Instalaciones y Procesos creativos y técnicas del dibujo.

Como enlace de todo lo anterior, realicé las intervenciones en el espacio en desuso, una antigua fábrica abandonada de mi pueblo. Esta permitió reunir todo el trabajo en un único lugar, adquiriendo el concepto total del proyecto.

Paradójicamente el uso de diferentes técnicas, materiales y recursos han dado lugar a un conjunto de significados comunes.

Por último completé mi investigación estudiando el contexto histórico en el que estamos y los antecedentes, además de artistas que usaría como referentes en este trabajo.

3. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES

3.1 BREVE RECORRIDO TEÓRICO

En este apartado se hablará de diferentes movimientos artísticos que han sido precursores del Street art tal como se conoce en la actualidad y que sirven como referencia personal dejando obviados otros que no se relacionan con lo hablado.

El arte, es necesario, ya sea en sus inicios hasta la actualidad, ha sido un proceso para conocer, reflejar el mundo en el que vivimos, representar... nos da la posibilidad de sustituir el sujeto o plasmarlo, y no tan solo eso, nos ha servido como modo de expresión de movimientos políticos, económicos e ideológicos. Entonces el arte nace para aprender cierta realidad, creando a su vez nuevas realidades. Como explica Arenas "Parece que el aislamiento de una obra, tanto a nivel técnico como de percepción sensorial, permitiera una aproximación más íntima a la misma, como si la evaluación de un producto no debiera hacerse tanto a partir de las sensaciones que nos produce, de los mundos que nos sugiere".⁸

A medida que el arte era puesto en cuestión, la figuración clásica fue dejándose atrás, el rostro empieza a distorsionarse, se mutila, desaparece, se pierde, pero no la representación en sí. A su vez el espacio empieza a cobrar cada vez más importancia y se involucra en una multitud de movimientos precursores al *Street art*.

Parto del **muralismo** mexicano que se desarrolla en México al principio del siglo XX, después de la revolución mexicana y la gran depresión americana. El anhelo de un cambio ya fuera político, social o artístico, hizo que pintores como **Diego de Rivera**, **David Siqueiros**, **José Clemente Orozco** promulgaran una participación directa con el discurso que se integra con la publicidad del movimiento político y el desarrollo de una pintura pública, de una estética social. Los muralistas mexicanos trabajaban sobre hormigón o encima de las fachadas de los edificios, daban mucha importancia a los ángulos y a los espacios en los cuales pintaban y sobre todo al tema político y propagandístico. Lo significativo a mi parecer del movimiento

Fig.3. José Clemente Orozco. Fresco Hospicio Cabañas para la Biblioteca Gabino Ortiz de Jiquilpan Michoacán. 1940.

⁸ *Arte efímero y espacio estético*. José Fernández Arenas. 1988

Fig.4. Fotografía de Charlotte Moorman performance con "TV Cello" de Nam June Paik, 1978.

es el hecho de que la pintura intentaba crear una identidad nacional propia. Este movimiento del retorno de la figuración y a la pintura se influenció del cubismo, del futurismo y de la abstracción geométrica y fue coetáneo con otros movimientos como el realismo social, el regionalismo americano, las artes decorativas, el realismo mágico...

A mediados de los 60, el sentido nacionalista indígena del muralismo decayó pero dio paso a otras expresiones públicas con un sentido cultural similar. En general los murales de aquella época cumplía varios propósitos, pero sobretodo creaban un vínculo entre jóvenes con el mismo espacio; comenzaba así la apropiación de determinados espacios de una manera más simbólica, y se empezó a diferenciar la presencia de diferentes grupos y de diferentes territorios, además de su evidencia para los demás e incluso para las autoridades.

Por otro lado se estaba desarrollando el **Happening**, ya en los 50 se integrarían dentro del **Performance⁹ art** y su iniciativa era integrar la participación del espectador en la obra. El espacio de estas *performance* se comunicaba con el concepto artístico y era efímero. Cabe destacar dentro de este movimiento el colectivo Fluxus¹⁰ y el **vídeo arte**. En especial destaco al artista **Nam June Paik** y sus obras formadas de televisores donde se podía ver cómo el medio tomaba protagonismo. Estas obras me atraen por su gran poder compositivo y por su sutileza en el juego de componer imágenes. El recorrido del mensaje desde la utilización de objetos antiguos como los televisores, que dan esa sensación de objeto encontrado o buscado con ímpetu, hasta la puesta en escena hacen de su obra una instalación llamativa y avanzada para su época.

Jackson Pollock precursor del **Action Painting** o pintura de acción, es un artista que creo conveniente relacionar con mi obra, (Fig.80, fig.81) en plástico por la rapidez y el dinamismo que han sido cruciales en este trabajo, por no disponer de un espacio propio.

Dentro del **Expresionismo Abstracto¹¹** encontramos la **Escuela de Nueva York**. La Escuela de Nueva York era un grupo informal de poetas,

9 Generar una reacción, con la ayuda de la improvisación y el sentido de la estética, siempre ligados a los problemas de la sociedad actual, para así lograr despertar la conciencia del espectador

10 El colectivo Fluxus fue uno de los primeros grupos que se dedicó a explorar los límites del arte, plasmaban esta idea de transformar las cosas de la vida cotidiana en un producto del arte.

11 Fue un movimiento artístico del siglo XX, el arte consiste en el acto mismo de pintar, manifestando la propia individualidad.

pintores, bailarines y músicos en las décadas de 1950 y 1960 en la ciudad de Nueva York. Se inspiraron en el surrealismo y los movimientos contemporáneos de arte de vanguardia, en particular la pintura de acción, el jazz, el expresionismo abstracto, la música experimental, el teatro de improvisación, y la interacción de amigos en el círculo de vanguardia del mundo del arte. A su vez, también se estaba dando el Situacionismo, un movimiento filosófico, artístico y cultural donde uno de los objetivos era acabar con la sociedad de clases y el sistema opresivo queriendo así combatir el sistema ideológico occidental y la dominación capitalista.

Este movimiento recogía el espacio como campo de juego y señalaba lugares de crucial importancia en ciudades, empezando así a explorarlas y absorber las peculiaridades que esta podía ofrecer. Por el 1960 el **Nuevo Realismo** o *New Dada*¹², buscaban la expresión de la libertad y la fusión del espacio y tiempo real, incluyendo lo instantáneo, queriendo recuperar elementos del movimiento Dada y la crítica social. Formado por Yves Klein, Jean Tinguely... destaco a Mimmo Rotella y su decollage que ha influido en parte de mi recorrido artístico (Fig. 87). Así, "la falta de espacios de expresión produce una regresión hacia épocas primitivas"¹³ volviendo a actuar en muros y a expresar la cotidianidad del momento surgió el *graffiti*. Aunque ya se había dado en otras ocasiones en forma de símbolos y códigos en 1940, debido a que en 1930 con la continuidad de la depresión y el auge de gente sin hogar viviendo en los andenes de los trenes. Artistas como George Brassai (París, 1930)

Fig. 5. Fotografía de la firma de Bozo Texino

Fig. 7. Brassai (Halász Gyula) "Graffiti" de la serie VII La Mort 1935-50. 139.8 x 79.8 cm

Fig. 6. Firma de Kyselak, 1829. República Checa.

recogieron este trabajo en fotografías que muestran el lenguaje primitivo de las calles y cómo las personas se comunicaban mediante símbolos. Esto se ha ido derivando en el *tag* que conocemos hoy en día. A mediados de los 80 la increíble popularidad que obtuvo el *Hip Hop* movilizó el *graffiti* dentro de los televisores de cada casa. Los vídeos musicales se veían por todo el mundo y propiciaron una gran fuente de inspiración para muchos

¹² El 26 de Octubre de 1960 se presenta una moción por un grupo de artistas en la galería Apollinaire en Milán.

¹³ El *graffiti* como recurso comunicativo de los grupos juveniles marginados. Blanca González.

Fig. 8. Jean Michel Basquiat. Portada para el disco "Beat Pop" de Rammellzee + K-Rob. 1983. 31.1 x 31.1 cm

Fig. 9. Pintura mural de Escif.

adolescentes. También pudo verse reflejado en las obras de Basquiat que tocó parte de la pintura de *graffiti* en las calles y más adelante pasó su contenido a cuadros dejando ver esa rebeldía en la forma y esa expresión lineal en sus obras.

A partir del 1990 y con el auge de Internet el *graffiti* se ha movilizó por todo el mundo, no sólo este se ha dado a conocer sino también todas sus variantes y movimientos asociados.

La circulación de las imágenes ha cambiado, la comunicación ha permitido la colaboración entre artistas de todas partes y a favorecido el salir a pintar.

La estética de hoy en día está influenciada por las imágenes costumbristas, espacios industriales, la iconografía religiosa, la estética *Kitsch*¹⁴ y la presencia de la tecnología. En esta sociedad que lo ficticio supera a lo real, la sobre-modernidad, la sobre-información y la rapidez en sí, dónde puedes esconder y a su vez mostrar todos tus miedos e inseguridades, como modelar o crear nuevas personalidades ya sea con las redes sociales o hasta con un filtro de Instagram, creo que se debían de reflejar estos nuevos métodos de vida.

Fig.10. Pimp Flaco y Kinder malo. Screenshoot del videoclip Laberinto del amor. 2017

El uso del costumbrismo (Fig.10.), en la que los personajes están haciendo actividades cotidianas y banales, continuación de lo que hacía Velázquez por ejemplo, Murillo o Goya ha sido y es una ventana a la vida de una persona de la manera más cruda, poco pulida y decadente. Con las creaciones de vanguardia y los *New Media Arts* esos momentos aparentemente banales quedan congelados en una imagen y

¹⁴ Estilo artístico considerado hortera, cursi o trillado, además de vulgar aunque no sencillo ni clásico, sino de mal gusto.

convierten lo ordinario en algo extraordinario. Aplicar esto en espacios industriales o fábricas abandonadas sin vida, hace que el mismo artista lleve vida al lugar, ocupando el espacio y haciéndolo suyo. Es ahí cuando lo social comienza con el individuo y con los muros.

En relación con el arte he identificando espacios, agentes, objetos y, sobre todo, las relaciones específicas que se establecen entre ellos, el individualismo y la cultura del individualismo.

Apoyándome en esto, la retroalimentación y el *feedback*¹⁵, mediante Internet, se moviliza toda esta creación, ya sea en Instagram, Pinterest, Facebook... Estas redes han servido para:

1. Cerciorarse de que el mensaje cumplió su intención comunicativa.
2. El emisor pueda variar, re-configurar o adaptar el mensaje al receptor según la respuesta que vaya obteniendo de este.

Darse a conocer, explicar y compartir opiniones es algo que, a mi parecer, es muy importante, porque puedes aprender de más artistas relacionados o no y además también te da la posibilidad de debatir opiniones.

3.2 EL ESPACIO Y EL ABANDONO

3.2.1 Los No lugares

Un lugar abandonado es un cadáver de la construcción, estos espacios deshabitados tienen una gran capacidad de creación y de belleza escondida, por lo que han experimentado, por la historia que tuvieron y por lo que pueden dar de sí. Como Augé consideraba, lo social es un territorio de relaciones espaciales y nosotros como individuos podemos dar constancia.

La belleza de la decadencia.

Esta belleza tiene una larga historia, el abandono. Nada está totalmente abandonado si no en constante cambio, la naturaleza lo recupera. Con el auge de la industrialización asiática se produjo una des-industrialización en occidente, las fábricas quedaron abandonadas y este tipo de espacios abandonados por la sociedad son ahora ocupados por artistas urbanos y utilizados como forma de expresión. En un núcleo urbano buscamos o encontramos todos los signos visibles de lo que fue.

¹⁵ Efecto retroactivo de un proceso en el cual los resultados obtenidos de una tarea o actividad son re-introducidos nuevamente en el sistema con el objeto de realizar las modificaciones necesarias, bien sean para controlar el sistema, bien para optimizar su comportamiento.

Fig. 11. KAWS (Brian Donnelly) "Sin título" Acrílico en póster. 2000.

Fig. 12. Instalación del artista Óscar Vautherin en el patio de Zapadores. 2018. Me interesa por la utilización de los recursos en el espacio.

Fig. 13. Instalación de Goldsworthy *White Walls*, 2007. ME interesa por su sentido efímero al igual que los murales que he pintado.

Fig.14. Captura de imagen página web de la antigua fábrica Valforsa, espacio elegido para realizar el proyecto RAT ART.

El no lugar se ha convertido en el terreno más transitado del arte contemporáneo y urbano, es objeto de investigación y práctica artística, por ejemplo un polígono industrial se convierte en un campo artístico (raves, okupas, graffiteros...). En este caso el No lugar ha sido una gran fábrica de ladrillos ubicada en La Pobla de Vallbona (Valencia), donde he identificando espacios, objetos y, sobre todo, las relaciones que se establecen entre estos.

Fig.15. Serigrafías de ratas en París. Blek Le Rat.

Fig.16. Composición de serigrafías. 2019.

Los lugares de intersección de las sociedades viejas como aeropuertos, fábricas abandonadas y espacios de tránsito en los que no vive nadie han sido ocupados por colectivos, artistas, animales, naturaleza, escombros y ratas. Pero en cambio, la sociedad les ha dado de lado.

Este espacio fue elegido por el sentimiento hacia él y por la unión de significados que tenía con el proyecto que se ha realizado. En esta fábrica empezamos mis amigos y yo nuestras primeras expresiones artísticas, hemos montado fiestas, hemos jugado con los recursos y la naturaleza que encontrábamos, experimentando. Nos ha visto crecer y he creído

conveniente hacer aquí el recorrido de estas ratas, que campan libremente por el espacio, lo ocupan y se relacionan con él.

Un lugar refleja un contexto, tiene el peso de la historia encima, (centros y núcleos). Un no lugar no refleja ni cultura, ni historia, ni contexto, sin embargo, el no lugar ha tenido un desarrollo en los jóvenes y nuevas generaciones sustituyendo lugares convencionales por espacios nuevos. Esto se ha visto influido por la actual sobremodernidad. Esta sobremodernidad, como su nombre indica, no sería otra cosa que una modernidad en exceso, desbordada y salida de su propio eje. 16 Se puede ver reflejado en la subcultura *millennial* que ha puesto de nuevo en valor el entorno industrial, lo ha reclamado como parte del patrimonio histórico y arquitectónico como el matadero de Madrid¹⁷, el caixaforum¹⁸ o sin ir más lejos el antiguo Convento del Carmen rehabilitado como centro cultural.

El abandono y el paso del tiempo juegan también un papel muy importante en toda mi trayectoria artística. Lo que ha sido abandonado por alguien será ocupado o reutilizado por otro, las ratas dialogan con esto plagando y re-descubriendo lo abandonado. Las ratas son el único animal salvaje que vive por las ciudades y que sobrevive al abandono y al paso del tiempo con los problemas. El uso de lo que ha estado en calma es una forma de reutilizar lo que nadie quiere y de crear nuevas formas de ver o de interpretar algo que ha perdido el interés o simplemente daban por acabado, mi trabajo trata de dar vida a esto apoyándome de mi curiosidad hacia la creación de nuevos conceptos, re-interepretando lo perdido y jugando con la composición de las obras con el contenido del lugar.

3.2.2 La deriva y el Situacionismo

El individuo contemporáneo se percibe fuera del entorno natural. La deriva me ha permitido analizar nuevos lugares y nuevos pensamientos. Los lugares escogidos como fábricas están abandonados y por tanto la naturaleza se ha apoderado de lo que antes era suyo y que el ser humano le arrebató. "La naturaleza se percibe como portadora de valores y verdades

16 El no lugar clave del texto, se identifica con el espacio de tránsito de flujo dominante en las sociedades modernas, que desplaza la hegemonía del lugar antropológico, sede de la identidad y la subjetividad tradicional moderna.

17 Antiguo matadero rehabilitado como centro cultural.

18 El CaixaForum de Barcelona es un centro cultural gestionado por la La Caixa, ocupa el edificio de la antigua Casaramona, una fábrica de estilo modernista rehabilitada para su nuevo uso como centro cultural.

Fig. 17. Antigua fábrica convertida en un centro cultural: El Caixaforum, Barcelona. Cómo de un espacio en desuso se puede convertir en algo cultural.

primigenias que los individuos deben descifrar”¹⁹ para comprender su origen como humano. A través de la naturaleza, de la búsqueda de espacios, manifiesto la noción de identidad y a través de la deriva una reflexión que me permite experimentar la vida urbana-callejera dentro de la psico-geografía, dialogar con mis emociones y experimentar con las situaciones y el espacio de una forma nueva.

Fig.18. Portada del libro Guía psicogeográfica de París. Guy Debord.

La deriva ha establecido los primeros cuadros psicogeográficos de la ciudad moderna que se puede componen de mapas viejos, de fotografías aéreas y sobretodo de derivas experimentales. Estas derivas me han permitido descubrir nuevos lugares y espacios en desuso donde poder pintar, observar y construir nuevos significados en base a lo que estaba abandonado. La deriva además de ser necesaria como forma de reflexión y de exploración espacial, me ha ayudado a descubrir recursos, personas y pensamientos.

3.2.3 Exploradores urbanos

Pensar en el espacio y convertirlo en un lugar nuevo forma parte de este concepto. En esta sociedad cada vez más caótica e individualista, no tiene sentido dejar los espacios en un uso concreto. La recuperación artística de lugares abandonados y en desuso nos permiten a los artistas a dar voz y perspectiva a espacios donde relacionamos. Salir con tu grupo de amigos e intervenir en el espacio público o en objetos olvidados,

¹⁹ *La presencia del imaginario natural*. Juan Antonio Canales. 2019

en desuso, mejorando una realidad gris, aburrida y que siempre tiene las mismas características. Con mis obras quiero mostrar estos sitios como cadáveres que pueden revivir y que están llenos de cosas nuevas. La mayoría de lugares en los que pinto y exploro son zonas privadas abandonadas, queriendo embellecer un lugar dejado.

Explorando he encontrado muchos lugares y objetos que he podido re-interpretar y que me han dado la oportunidad de intervenir de una forma social y libre. Este espacio abierto permite jugar con libre albedrío, No solo se constituye de muros, sino que posee una gran variedad de soportes.

Parte de mi trabajo ha sido rellenar huecos, generar nuevo espacio, ocuparlo y dotarlo de otro significado. El uso de las ratas me ha ayudado en esto. Las ratas representan todas las personas que eligen estos no lugares y los ocupan con su forma de ver su entorno, de ahí que las ratas llenen los huecos, ocupen los espacios vacíos, los no lugares. Además su cola hace de hilo conductor por este viaje personal y me permite unir realidades paralelas, paralelas porque se comunican y conducen al mismo punto pero no se relacionan de modo significativo.

3.3 REFERENTES

3.3.1 Forma y contenido

Mi obra "RaTTs", expuesta en el apartado antecedentes personales y en el propio proyecto final, se relaciona con los referentes que voy a citar.

Blek le Rat y **Banksy** tuvieron la rata como referencia en sus obras. La utilización de la rata les ha permitido plagar la ciudad con su forma. En este trabajo las ratas tratan de mostrar comportamientos humanos de una forma sutil y ágil, de ahí a que me refiera a una "personificación"

de este animal. La rata sirve como elemento expresivo de situaciones cotidianas o de firma. Además la técnica utilizada, las plantillas me ha ayudado a expandir una plaga de ratas por cada rincón que he descubierto.

3.3.1.1 Blek le Rat

Blek le Rat un artista parisino utilizó el estarcido o *pochoir* como técnica creando así grandes series de ratas, entre otros. Fue precursor de las plantillas en el *graffiti*. Sus obras tienen un mensaje político, de acción. En una entrevista dijo: "Si la gente no puede ir a la galería,

Fig. 19. *Permitirles comer Crack*. Frase transfigurada de un anuncio: Permitirles comer tarta. Mural en Nueva York, América. Banksy.

nosotros traeremos la galería a la gente”²⁰ y es algo que me interesa en su contenido. “Convencido de la necesidad de encontrar un lenguaje más adecuado al contexto de su ciudad, comenzó a experimentar con el uso de imágenes y plantillas.”²² .

Su búsqueda de un estilo adecuado a su entorno, la experimentación de la técnica por aquel entonces y la motivación de llenar las calles de arte hacen de Blek un explorador urbano por excelencia.

Fig. 20. Póster de un serigrafí de Banksy.

Fig. 21. Serie de ratas realizadas con plantilla. Blek le Rat

3.3.1.2 Banksy

Banksy, un artista británico famoso por su anonimato y la utilización del aerosol como medio de expresión artística, ha llenado las calles de un arte controvertido y político, haciéndonos recapacitar acerca de problemas cotidianos y dejando ver una visión humanista del mundo que nos rodea. “Pintar las calles significa formar parte de la ciudad, no es un deporte de espectador”²⁰

Su trabajo se basa en la rapidez y el diseño, no solo utiliza la rata como forma expresiva, sino que también hace uso de personas (frecuentemente soldados) y objetos. La simplicidad es esencial en sus trabajos pero asombra el gran poder comunicativo que tiene, además de la sátira como recurso literario y su mensaje revolucionario.

El significado de la rata en su trabajo es representar a las personas de todos sus ámbitos cotidianos adjudicándoles siempre algún componente irónico. De Banksy me atrae el diálogo que crea entre el espectador y la obra.

²⁰ Artículo publicado en *Independent*. 2008.

²¹ Pág web Urbanario. Artículo de Blek le Rat. 2008.

²² *Street Art*, Simon Armstrong. 2019.

Fig. 22. Serigrafía de ratas en puesto policial. Blek Le Rat. Años 60.

Fig. 24. Mural de Roa

Fig.23 Serigrafiti en Pompidou, París. Banksy.

3.3.1.3 Roa

Es famoso por su uso del blanco y negro y por pintar animales a gran escala. Roa es un artista que juega con el espacio de una forma muy sugerente y que crea un dialogo entre la obra y el lugar elegido insertando la obra en este usando como lienzos, las paredes y las fachadas de fábricas abandonadas.

Sus figuras mezclan el dibujo, la ilustración y la pintura con una sencillez cromática excelente, pero también tiene obras en las que usa colores saturados que representan la carne o los órganos de los animales y que chocan con ese blanco y negro recurrente.

En su obra usa mucho los roedores, la posición en que los coloca hace de su trabajo un conjunto entre lo pictórico, el entorno y la composición.

Fig. 25. Mural en Gante, Bélgica. Roa.

Fig.26. Rata en casa abandonada. Roa.

Fig. 27. Jerry, personaje de los dibujos Tom y Jerry.

Fig. 28. Los Simpson. Capítulo: Bart, el niño rata.

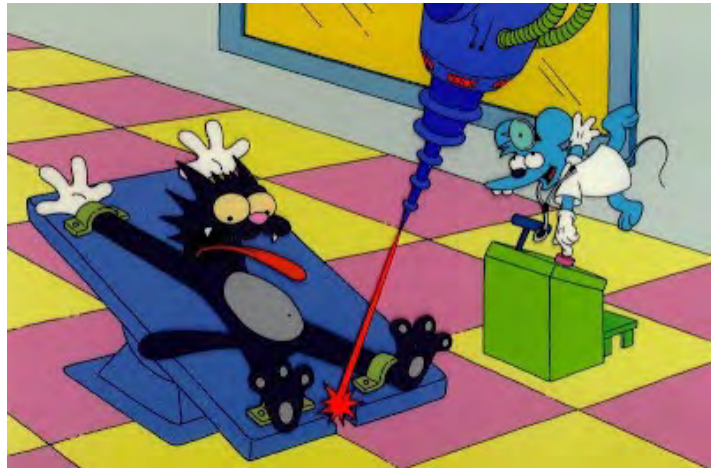

Fig.29. Itchy and Scratchy, más conocidos como Rasca y Pica. Los Simpson

3.3.1.4 Animaciones

Los dibujos animados también han sido una gran fuente de inspiración. Personajes como Jerry, de Tom y Jerry, o Mickey Mouse tienen una gran importancia en mi infancia y han influenciado mi comportamiento.

Su caracterización y su poder para salir de las adversidades ya sea luchando contra su dimensión y el espacio o escapando de las garras de un personaje más grande, crea una atmósfera reivindicativa y de superación mediante la pelea contra un ser superior. Los ratones en los dibujos se les caracteriza con una personalidad espabilada y astuta que sabe cómo manejar el entorno para su bien y beneficio, en contra del pensamiento que se le tiene en occidente, los roedores suelen ser la cara buena, los que salen victoriosos.

Creadores como Matt Groening también ha usado la rata en alguno de sus capítulos, personificándola o añadiendo dibujos animados en los propios dibujos animados, Rasca y Pica. Rasca, el ratón, como Jerry, de Tom y Jerry, pelean contra un ser superior (un gato) con el fin de no morir y además reírse de su contrincante. Esto me recuerda a como el artista más pequeño lucha contra los grandes mercados y la sociedad para expresarse de forma libre y sin ataduras, idea que explicaré mejor en el sub-apartado 3.3.4 Hacia un arte popular.

3.3.2 El espacio y composición

En este apartado presento una serie de artistas que han influenciado mi obra por el uso del espacio y el diálogo que crean entre el concepto y el

Fig. 30. La ironía en las imágenes. Instalación realizada con televisores encontrados y plástico pintado. 2017

Fig. 31. Sin título. 2008. Dep Art Gallery.

Fig. 32. Sin título. 2008. Dep Art Gallery. Claudio Parmiggiani.

Fig. 34. Mural en Kreuzberg, Berlín. 2008. Blu.

lugar.

3.3.2.1 Claudio Parmiggiani

Claudio Parmiggiani es un artista conceptual que oscila también en el arte *povera*. Sus obras con humo crean nuevos lugares del vacío de espacios anteriormente llenos. Su utilización del entorno y el juego de comparaciones entre el hueco y lo que fue ocupado hace que el espectador relacione el tiempo, el espacio y la pérdida.

El es creador de huecos y a la vez ocupante, reproduce antiguas estancias de libros, muebles... con la ayuda de su vacío, es decir mediante el hueco crea la forma que ocupaba en el espacio el objeto con el que trabaja.

De Claudio me interesa el uso de materiales extra-pictóricos y el diálogo que crea entre lo lleno y vacío, como yo he hecho en la serie: Los huecos y su ocupación.

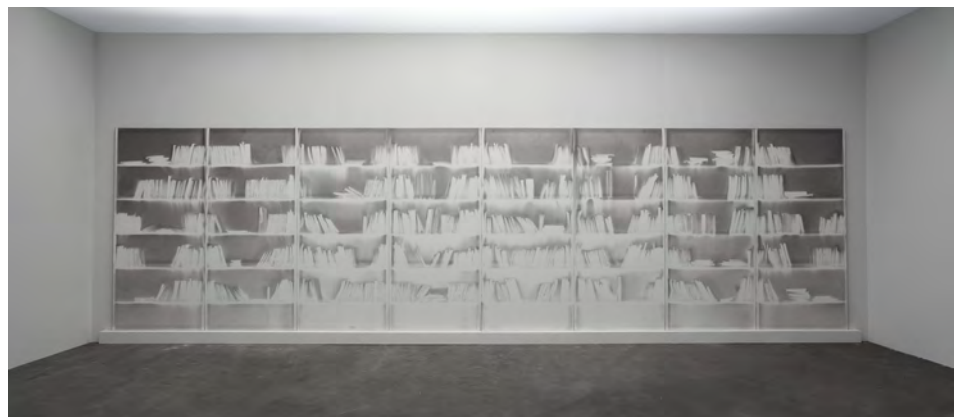

Fig. 33. Sin título. 2008. Dep Art Gallery. Claudio Parmiggiani

3.3.2.2 Blu

Blu, un artista urbano de Italia utiliza constantemente temas políticos y sociales para expresar los problemas de la sociedad que nos rodea.

La sátira en su trabajo es una necesidad para el artista que tiene como prioridad el mensaje y que con sus obras de enormes dimensiones hace recapacitar al espectador convirtiendo fachadas o espacios abandonados en un recurso de diálogo aprovechando la arquitectura de los lugares que interviene y ocupándolo todo.

Fig. 36. Pintura mural de Blu. Italia.

Fig. 35. Mural en Colombia. Blu.

El uso de formas orgánicas ya sea realista como la utilización de gusanos o simplemente lineales convierten sus murales en un laberinto de formas que ocupan todo el espacio con un mensaje muy claro. Además la repetición también es un recurso muy utilizado por este y es que no utiliza una gran paleta de colores pero si una gran cantidad de componentes para sus enormes composiciones.

3.3.2.3 Escif

Escif un artista valenciano hace una obra muy interesante por su mensaje y claridad. Utiliza capas finas a la hora de pintar, usa colores que se relacionan con el entorno y sus murales son composiciones con una gran carga política.

La repetición de figuras ayuda a entender el movimiento, tanto revolucionario como expresivo, y a dejar claro su mensaje político, a la vez que es un recurso muy útil ya que ocupa la mayor parte del muro que utiliza. De Escif me gusta como invade el espacio.

Por último pero no menos importante quiero nombrar a su vez artistas como Sebas Velasco, Bezt etam, Paskrod y Aryz porque aunque no se relacionan en este trabajo, admiro mucho su obra artística.

Fig. 37. Carrero blanco, Mural situado en Valencia. Escif.

Fig. 38. Es hora de la revolución, Insitu Festival. Miajadas, Cáceres. 2010

Fig. 39. Ratas y ratones enterrando al gato. Versión impresa del siglo XIX.

Fig.40. De mi obra RaTTs acrílico sobre plástico, colgado de un muro. 2019

3.3.4 Hacia un arte popular

A lo que me refiero en este TFG es a recuperar el espacio y los muros como algo popular, recuperar formas de expresión en el espacio público, gratis para todos, ocupando lo que está en desuso o abandonado, como las ratas hacen día a día.

El arte urbano es trabajar en un contexto donde el material es la ciudad, unir el dónde, cómo y cuándo con el quién. La obra debe disgregarse por el espacio sin un tiempo estipulado. El lugar, muro, suelo, fachada... es un medio espontáneo y la obra es el dinamismo, lo efímero. El arte urbano está visto como antisocial, maleducado, como la simbología occidental ha tachado a la rata y por eso decidí elegir este animal. Sin embargo, a mi parecer, el arte urbano es el nuevo barroco, es decorar calles y espacios dando voz al pueblo desabastecido por incompreensión social, persecución policial, represión política, la opresión del sistema a la libre expresión²³ que se pueden combatir como Josep Renau ya proponía con el muralismo, forma de expresión popular y de difusión.

Un artista urbano, forma parte de un colectivo, deja atrás el héroe individual que intenta vender la sociedad y se une para salir a pintar y a liberarse. Ya decía Wittgenstein "los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo"²⁴ Los límites en el lenguaje artístico hacen que nos enjaulemos, que no abramos nuestra visión y no vayamos más allá.

²³ *Graphitfragen. Una mirada reflexiva sobre el graffiti.* Fernando Figueroa. 2006

²⁴ *Teoría del lenguaje figurativo.* Ludwig Wittgenstein

La ocupación de los muros es necesaria como acto social y como catarsis.

3.4 UNA INMERSIÓN, METÁFORAS Y SIMBOLOGÍA

En este trabajo habla concretamente de dos metáforas:

1. Las ratas somos nosotros.
2. La unión de muros.

La rata es un animal con una gran carga cultural y que da juego a muchas metáforas, nos presenta un gran imaginario. La rata escala, se desliza, se cuelga por el suelo, paredes, huecos. Posee una importante carga cultural en occidente, y además bastante negativa, no como en oriente.

“Las ratas somos nosotros” vino de una conversación con una amiga que estudiaba bio-medicina (dónde experimentan con ratones y el efecto de ciertos fármacos en ellos, me pareció irónico cómo tenían las ratas enjauladas en pequeños cubículos, reproduciéndose, alimentándose, durmiendo... sin saber que estaban infectadas de cáncer, ellas seguían con sus vidas banales de ratones.

Es asociada, en la cultura oriental, con la inteligencia, la astucia, la agresión, la riqueza, el carisma y el orden, también lo ha sido con la muerte, la guerra, lo oculto, la peste y las atrocidades, en cambio en la occidental es todo lo contrario. En esta cultura a la que pertenezco, la rata es decadente, misteriosa, se oculta, es clandestina y antisocial, cosa que se asemeja con la visión del arte urbano hoy en día.

La utilización de ratas para este proyecto me pareció muy interesante debido al lugar elegido y al contexto. En mi trabajo se puede observar un conjunto de ratas las cuales han sido personificadas. Utilizo la figuración pero distorsionada por el mensaje, explorando desde una visión artística y personal, la personificación de ratones para así “aislar en el espacio y en el tiempo a un individuo”²⁵, junto con su presencia-identidad, el artista-rata. Cuando se menciona la “personificación” de los ratones se hace de forma conceptual y positiva, las ratas son un medio visual que muestra el trabajo y las acciones de un artista urbano.

En este contexto influido por la fábrica, la rata me permite hacer una metáfora de el arte urbano, asociando así este animal con el artista que

Fig. 41. Antigua ilustración que he coleccionado, cartel de naranjas Pedro Monsonis, Valencia.

Fig. 42. Serigrafía Cuidado pintura resbaladiza. Banksy.

²⁵ Las disciplinas se independizan de las demás, como la división del proceso en la industria, en la ciudad en cambio propone el acceso a la obra, por la diversidad. Su diseño es un conjunto que está influido incluso por un factor externo como la luz – *Arte efímero*.

igualmente escala, se columpia, rebusca espacios y los curioseosa hasta elegir el suyo. A su vez, la cola deformada de estas tiene un papel muy importante en el proyecto porque permite una mayor distribución espacial de la obra haciéndola más dinámica, uniendo muros, creando metáforas entre la unión de estos (que obviamente están unidos y las personas, mediante el arte. A continuación voy a analizar la letra de la canción *Ratitas divinas* de Kiko Veneno que he utilizado para el vídeo:

Fig. 43. Fotografía tomada pegando un sticker creado a partir de una acuarela. Manchester 2019.

Ratitas divinas,
 Divinas ratitas,
 Gordas, redonditas,
 Parece que no falta de comer.
 Ratitas divinas,
 Discretas ratitas,
 Entre tanta gente
 Por el día casi no se os ve.
 Me mordió y no se separaba de mí.
 Laboratorio municipal,
 Veinte inyecciones en la barriga,
 caso dudoso, caso rabioso.
 Ratas, os comprendo
 Porque sois la parte chungu,
 Quisiera tocaros
 Pero no puedo,
 Os he visto crecer entre ratas.

Como ya he mencionado pero creo necesario aclarar, en mi obra las ratas tienen una connotación positiva, en ningún momento quiero hacer creer lo contrario y es que en cierto modo las ratas representan ese acto de rebeldía social. La letra habla de como las ratas provienen de lo "chungo", de lo obscuro, lo sucio, esto lo comparo con la vinculación cultural que tiene el *graffiti* con la sociedad. Las ratas son a nuestros ojos lo que el *graffiti* a la sociedad. Pero es que igual que a Kiko, la exploración artística, el arte contra las élites, la práctica creativa del mural "me mordió" y ya no se separa de mí.

Estas ratas divinas (artistas, discretas pero con ferocidad campan a sus anchas por la ciudad y aunque no se reconocen están rabiosas de vivir, quieren descubrir nuevos lugares donde poder ser ratas, donde poder ser chungu y dejar correr la libre expresión, pero como en la canción muchas

veces esto está perseguido, "por el día casi no se os ve" sugiere como muchos artistas salen de noche a callejear y explayarse, siendo discretos pero reivindicando lo público y social como ya he mencionado en el sub-apartado 3.3.4 Hacia un arte popular.

4. ANÁLISIS DEL PROCESO CREATIVO

4.1 ANTECEDENTES PERSONALES

En este apartado analizo el proceso creativo que he seguido haciendo un recorrido por los caminos que me han llevado hasta este TFG. Cada trabajo tiene pequeñas partes de mi personalidad y de mi mirada sobre el mundo, una mirada curiosa, exploradora, y un trabajo en el que está presente el tiempo, los huecos y el juego de la luz con las transparencias.

Esta es la forma más adecuada para entender el trabajo, un trabajo interdisciplinar. Confieso que aunque siempre he salido a pintar con mis amigos y a trastear con el espacio, nunca me he considerado estar dentro del *graffiti* y que vengo de una base más pictórica de retrato, la cual es bastante más extensa, pero no me identifica aunque sea parte de mi economía y me ayude a ganarme la vida siento que la pintura mural me ha llenado más en mi proyecto social y personal.

4.1.2 Transparencias y luz

En este libro de artista que hice para la asignatura Procesos creativos y técnicas del dibujo impartida por Lola Pascual, utilicé la repetición para representar bombillas mediante la técnica fotográfica de la cianotipia, con este recurso expresivo he ido transformando mis obras hasta llegar las plantillas. Usando la superposición del papel por ambas caras coloqué hilo de menos a más cantidad en el motivo figurativo, como he hecho con las colas de ratas.

Fig. 44. Fotografía del hueco que crea mi obra "El marco del tiempo". 2017.

Fig.46. Libro de artista "Dónde están las ideas?" 2017

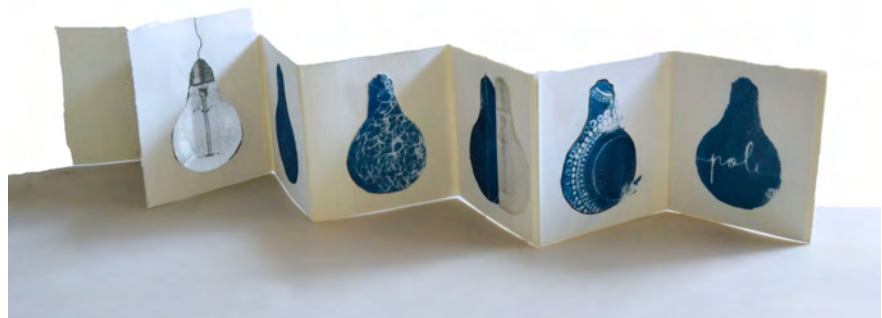

Fig.45. Libro de artista "Dónde están las ideas?" 2017

El hilo y las formas orgánicas que este crea, es un elemento recurrente en mi obra y puede observarse en las colas de ratas del apartado RaTTS y en

los nidos escultóricos que presentaré en el apartado subcapítulo 4.1.2 Lo encontrado, nuevos significados. Además una de las bombillas es de acetato que dejar pasar la luz entre la obra y juega con el doble concepto lleno-vacío.

Fig.48. *Autorretrato* hecho de molde y yeso y pintado con acrílico. 2018

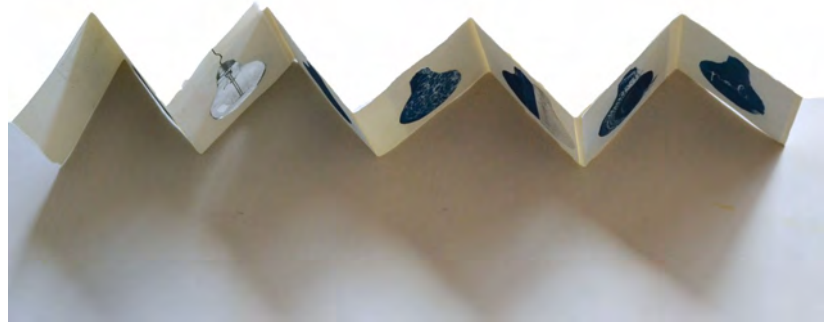

Fig.47. Planta del Libro de artista "Dónde están las ideas?" 2017

Este otro proyecto fue para la asignatura Fotografía y procesos gráficos. Se trata de varios marcos, hechos a mano, con montones de periódicos viejos encontrados. En esos montones de periódico hice un hueco e inserté imágenes antiguas transferidas y cianotipias de fotografías. Por encima de estas añadí un papel translúcido que me permitía hablar sobre lo borroso del pasado, el olvido, la distorsión. Queriendo rellenar el espacio de tiempo que había entre los periódicos, las imágenes y el momento en el que ocupaban el espacio, las instalé a modo de marcos temporales.

Fig. 49. "El marco del tiempo" serie de marcos. 2017.

Fig.50. Acrílico sobre plástico, "Niño jugando". 2019.

En esta serie de retratos utilicé el plástico y el cristal para representar al individuo y la transparencia que tiene en la sociedad. Entre ellos hay dos autorretratos sin el rostro manteniendo así el anonimato en la obra. Puede observarse esa acción de ocupar espacios, dejar pasar la luz y el uso del vacío. Todo esto se une a mi línea de trabajo de el hueco y su ocupación.

Fig. 52. "Hombre del pueblo". Acrílico sobre plástico. 2019

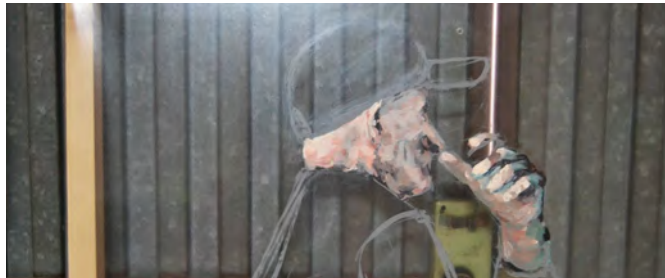

Fig. 51 " Hombre de pueblo". 2019

Fig. 53. Detalle de la fig. 51.

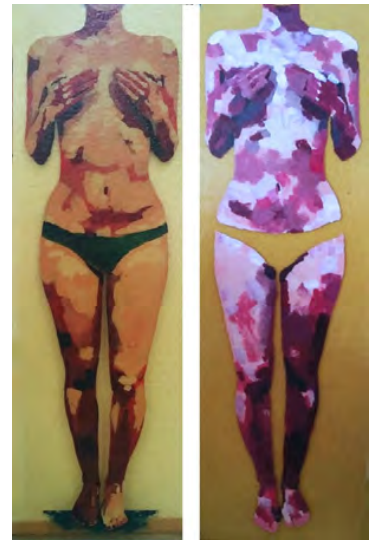

Fig. 54. "Autoretrato" acrílico sobre cristal. 2017

4.1.2 Lo encontrado

El objeto encontrado forma parte del abandono y se complementa con la reutilización y la ocupación. El arte encontrado deriva su identidad del objeto adquirido.

La idea es dar valor a objetos cotidianos, y explorar una creación artística designando un concepto a un objeto como arte, cosa que se complementa con el título. En su totalidad existe una modificación del objeto pero mínima, la modificación hace que se interprete y le dota de nuevos significados.

Fig. 55. "Que entre la luz" Composición de objetos encontrados. 2017.

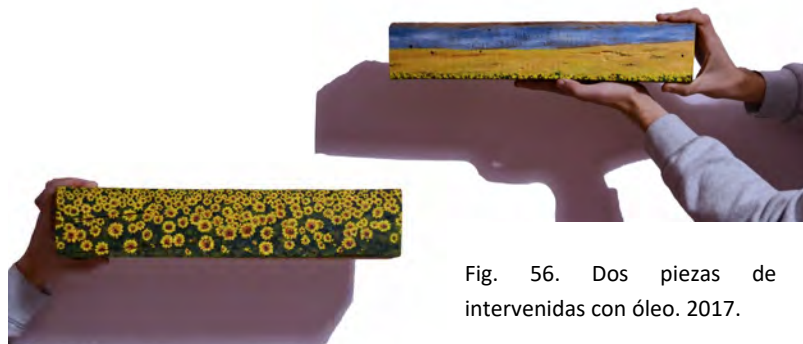

Fig. 56. Dos piezas de maderas intervenidas con óleo. 2017.

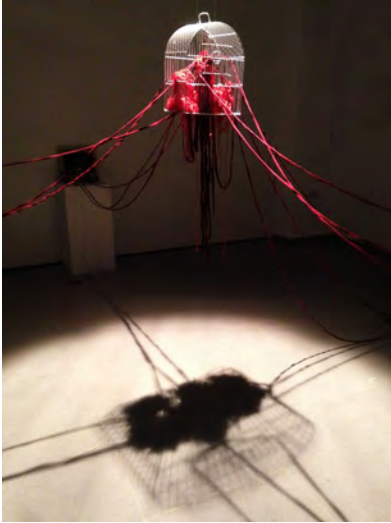

Fig. 58. Instalación colectiva para la asignatura Instalaciones.

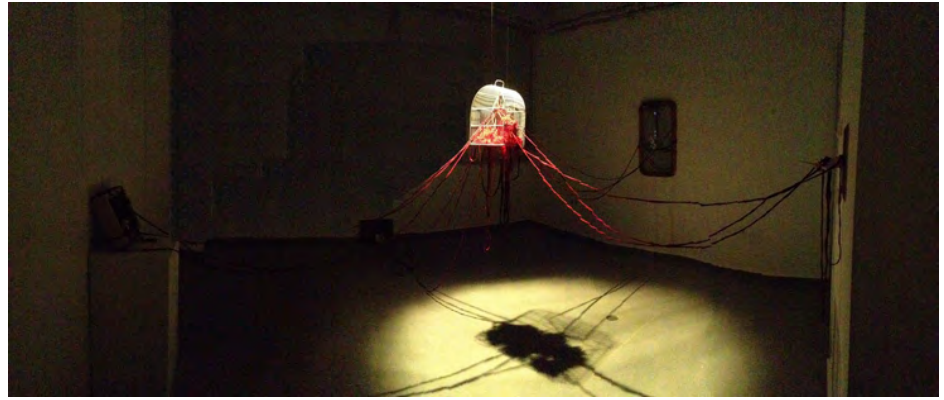

Fig. 57. Instalación colectiva para la asignatura Instalaciones.

La exploración y la deriva me han ofrecido muchos materiales y recursos olvidados que he re-interpretado. En esta instalación la jaula fue un objeto encontrado que actúa como nido y el hilo representaba las conexiones entre individuos.

Fig. 60. Instalación personal.

Fig. 59. Instalación personal.

En esta instalación coloqué los marcos encontrados en bucle, usando otra vez la repetición esta vez del objeto. Utilizando el hueco y el espacio instalé los marcos simultáneamente en progresión para hacer una composición y un recorrido visual. Además la instalación también crea un discurso entre el receptor y el lugar.

4.1.3 Murales previos

La utilización del espacio y la composición también ha estado presente en muchos de mis trabajos.

Fig. 71. Mural colectivo de Poliniza. 2018.

Fig. 70. Mural colectivo. "Pastillas" 2018.

Estos son algunos de los murales que han conducido mi trabajo hasta este proyecto. Se puede observar como vuelvo a utilizar la repetición para la ocupación del espacio y para unificarlo, componiendo así murales colectivos. Los murales me han servido para empezar una exploración personal más libre y personal, me permiten conectar con el lugar y crear diálogos entre las personas, amigos y artistas que ocupan el mismo espacio.

Con esto, los bocetos y una profunda exploración empecé la plaga de ratas por aquella fábrica con las pinturas murales y por múltiples espacios con las plantillas.

Fig. 72. Mural colectivo. 2018

Fig. 74. Mural de acrílico y espray. "Inmersiones". 2019

Fig. 73. Mural de acrílico y espray. "Inmersiones". 2019

4.1.4 Bocetos previos

Para finalizar mis antecedentes creo conveniente mostrar algunos bocetos y plantillas utilizados a lo largo del trabajo como forma de recopilación informativa y de exposición del trabajo previo, primeros pensamientos, ideas y recursos.

Una serie de acuarelas que me sirvieron como *stickers* y como idea previa para las plantillas de ratas que más tarde comentaré en el sub-apartado de Serigrafías, una plaga.

Fig. 75. Sticker de una rata hecho a partir de una acuarela. Londres. 2019

Fig. 76. Boceto de acuarela

Fig. 77. Boceto de acuarela.

Fig. 78. Sticker colocado en Manchester hecho de un boceto de acuarela. 2019

La experimentación con el plástico y la líneas me han permitido crear hilos conectores entre los muros y unir los huecos que se crean en el a lo largo del tiempo, con la des-cohesión del muro y la pérdida de mortero he podido rellenar el vacío con las colas de rata que mostraré en el apartado Los huecos y su ocupación. Estos han sido algunos bocetos previos a las pinturas murales, son colas de ratas deformándose y expandiéndose por el espacio.

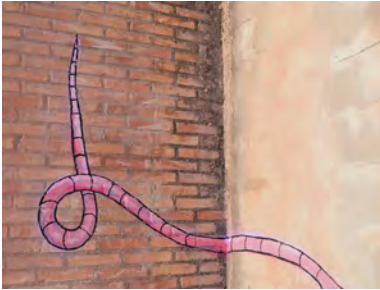

Fig. 79. Acrílico y espray. Cola de rata. 2019.

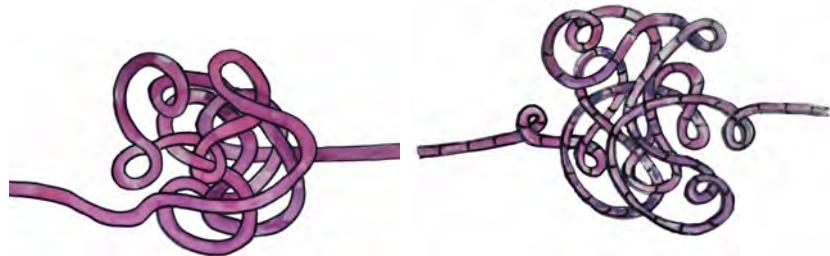

Fig. 80 y 81. Bocetos. Acrílico sobre plástico. 2019.

E igual que en las acuarelas también hice algunos bocetos en plástico como experimentación, que me llevaron a mi tercera líneas de trabajo Los huecos y su ocupación, ocupando así esos pequeños espacios que se crean en los muros con pequeñas ratas. La utilización de plástico me permite pintar por ambas caras y utilizar la luz como un recurso que enfatiza el trazo de la pincelada.

Fig. 82. Acrílico sobre plástico para la serie RaTTs. 2019

Fig. 84. Detalle de la Fig. 82.

Fig. 83. Acrílico sobre plástico para la serie RaTTs. 2019

Por último en este apartado añado una serie de cuadros que he pintado como forma de indagar expresiva, técnica y compositiva.

Fig. 86. Detalles. Acrílico sobre madera.

Fig. 85. Lápiz sobre madera. 35X35 cm.

Fig. 87. "Jelou empieza el xou" Óleo sobre tabla. 90X90 cm. 2019

Fig. 88-93. Composición de ratas. 2020.

4.2 TRES LÍNEAS DE TRABAJO

A partir de lo anterior voy a comentar las líneas de trabajo que he organizado y la exploración personal que me ha llevado hasta aquí.

4.2.1 Lo encontrado, nuevos significados

El objeto encontrado y su re-interpretación es algo que viene de la mano con la exploración. Cuando encuentras un muro en blanco, vacío y sientes la necesidad de llenarlo, un objeto también puede ser dotado de nuevos significados y des-contextualizado. El hecho de encontrar elementos viejos y abandonados es un papel del azar, nunca sabes qué puede ofrecerte cierto espacio y qué puede habitar en él. "Ready-made, es la denominación introducida por Marcel Duchamp para los objetos de consumo prefabricado o producidos industrialmente. El arte encontrado deriva su identidad como arte del nombre que se le da por el artista y tiene que tener creación artística, al menos una idea sobre ello."²⁶ Sin embargo he preferido dotarles de nuevos significados deformando el objeto, pintándolo y uniéndolo con otro.

El hecho de que este oxidado me interesa porque muestra el paso del tiempo y la historia que hay detrás. Todos los significados y usos que ha tenido y cómo el ser humano se ha deshecho de él. El uso de materiales extra-pictóricos y su reutilización es parte de mi trabajo como creadora. Con varias latas viejas, que me sirven como soporte, alambres y rejillas que continúan con mi idea de hilo, cola de rata y unión, utilizo lo encontrado para reflejar como un espacio tiene algo más que muros y fachadas, tiene recursos propios de este e historia.

La primera serie llamada *Ratas en latas*, son tres latas de comida, de antiguos trabajadores de la fábrica seguramente, que me han servido como soporte para realizar unas pequeñas pinturas de colas de ratas siguiendo con el proyecto de unir, relacionar e re-interpretar. Las latas sirven como hábitat y hueco, además se relaciona con el trabajo mural expuesto en el apartado Los muros, su ocupación y el agujero.

Una segunda serie son esculturas de nidos, estos nidos están formados por diferentes alambres y telas encontrados por la fábrica o más bien que me han ido encontrado y enganándose a mí. He querido hacer nidos para continuar con el mensaje de plaga de ratas, de habitar lo deshabitado y de espacio. Estos nidos se asemejan a las colas de rata que he ido pintando y la utilización del color rosa en la tela ha sido para relacionarlo con estas, ya que

²⁶ Ecu red. *Arte encontrado*. <https://www.ecured.cu/Arte>

Fig. 94. Pedazo de cartel de circo encontrado y pegado posteriormente en la serie de cuadros.

en general todas las pinturas murales que he compuesto se centran en tres colores: negro, blanco y rosa.

Fig. 95. Planta del nido 3.

Fig. 96. Planta del nido 4.

Fig. 97. Nido 1, tela de rejilla cosida.

Fig. 98. Nido 2, tela de rejilla cosida y superposición de alambres.

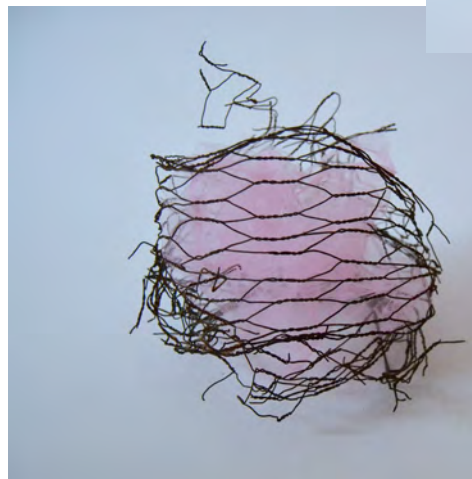

Fig. 99. Nido 3, tela de rejilla y superposición de alambres.

Fig. 100. Nido 4, Superposición de alambres y tira de tela como en envoltura.

Fig. 101. Nido 5. Alambre y tela.

4.2.2 Serigrafittis, una plaga

Fig. 103. Serigrafitti en una señal del exterior de la fábrica. 2019

Fig. 102 Serigrafitti de ratas en la fábrica.

La plantilla o estarcido²⁷ ha sido la firma de cada proceso e intervención de pintura mural, consiste en hacer una imagen recortando una superficie plana (cartulina, plástico, papel...) creando así la plantilla, en mi caso he utilizado dos tipos: Cartulina y plástico. Las plantillas de plástico me permiten colocarlas en cualquier superficie ya sea lisa o curva, en cambio las plantillas de cartón las he utilizado principalmente en superficies lisas. Sin embargo las plantillas de cartón han sido más fáciles de manejar.

He colocado sobre muchos soportes las plantillas de ratas y se ha aplicado pintura en spray sobre ellas, de forma que la imagen positiva queda grabada en el muro como ya hacían Banksy o Blek le Rat.

Con el serigrafitti he conseguido invadir el espacio y "plagarlo" de pequeñas ratas de todos colores pero en especial de color negro.

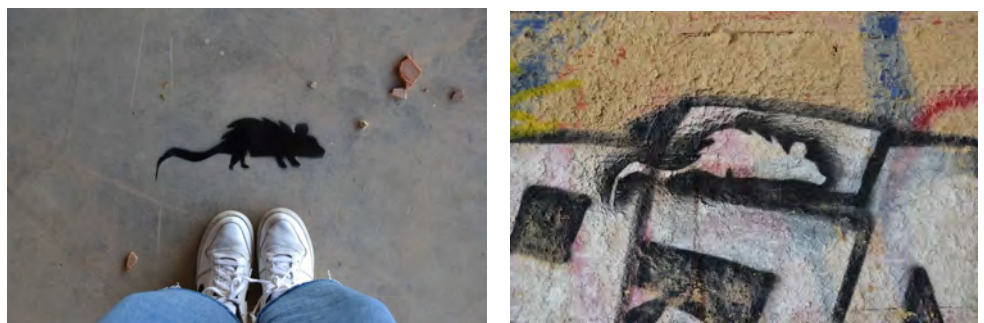

Fig. 104 y 105. Serigrafittis. Positivo y negativo.

²⁷ Técnica muy primitiva identificada más recientemente con el estencil (del inglés stencil), es un tipo de decoración a partir de una plantilla.

Estas son algunas de las plantillas utilizadas:

Fig. 106. Serie de plantillas utilizadas para los serigrafittis.

Esta gran serie que continúa de serigrafittis, no solo se ubica en la fábrica de La Pobla de Vallbona, sino en otros espacios abandonados de Valencia que elegimos para pintar, explorar y disfrutar.

Fig. 107. Ratas por la fábrica. 2019

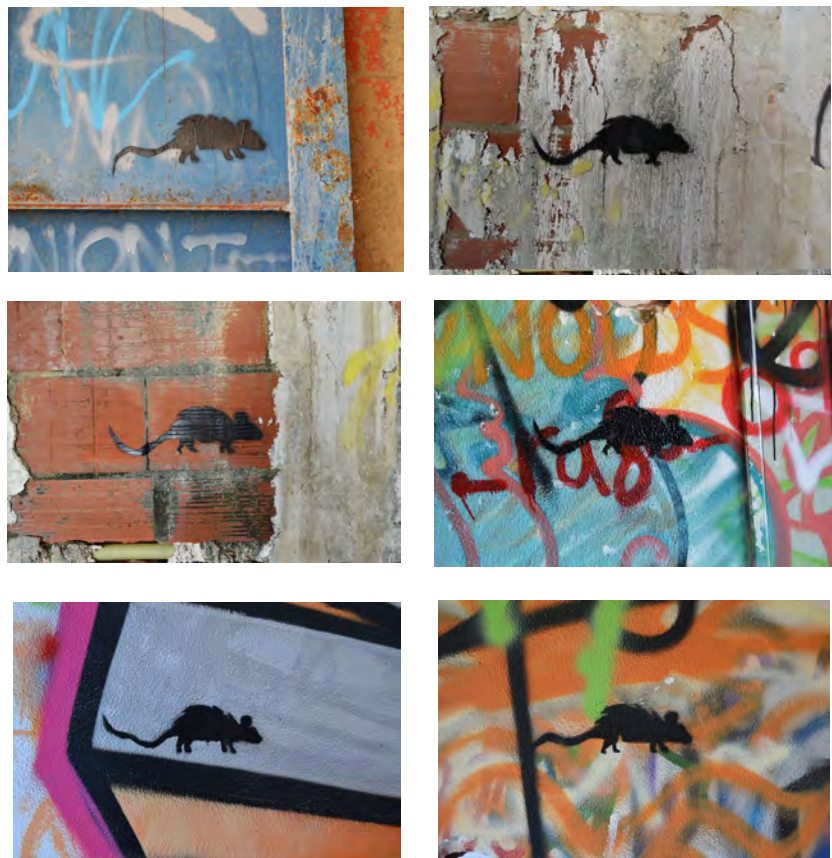

Fig. 108. Círculo de ratas en el suelo. "Taxis la peste". 2020.

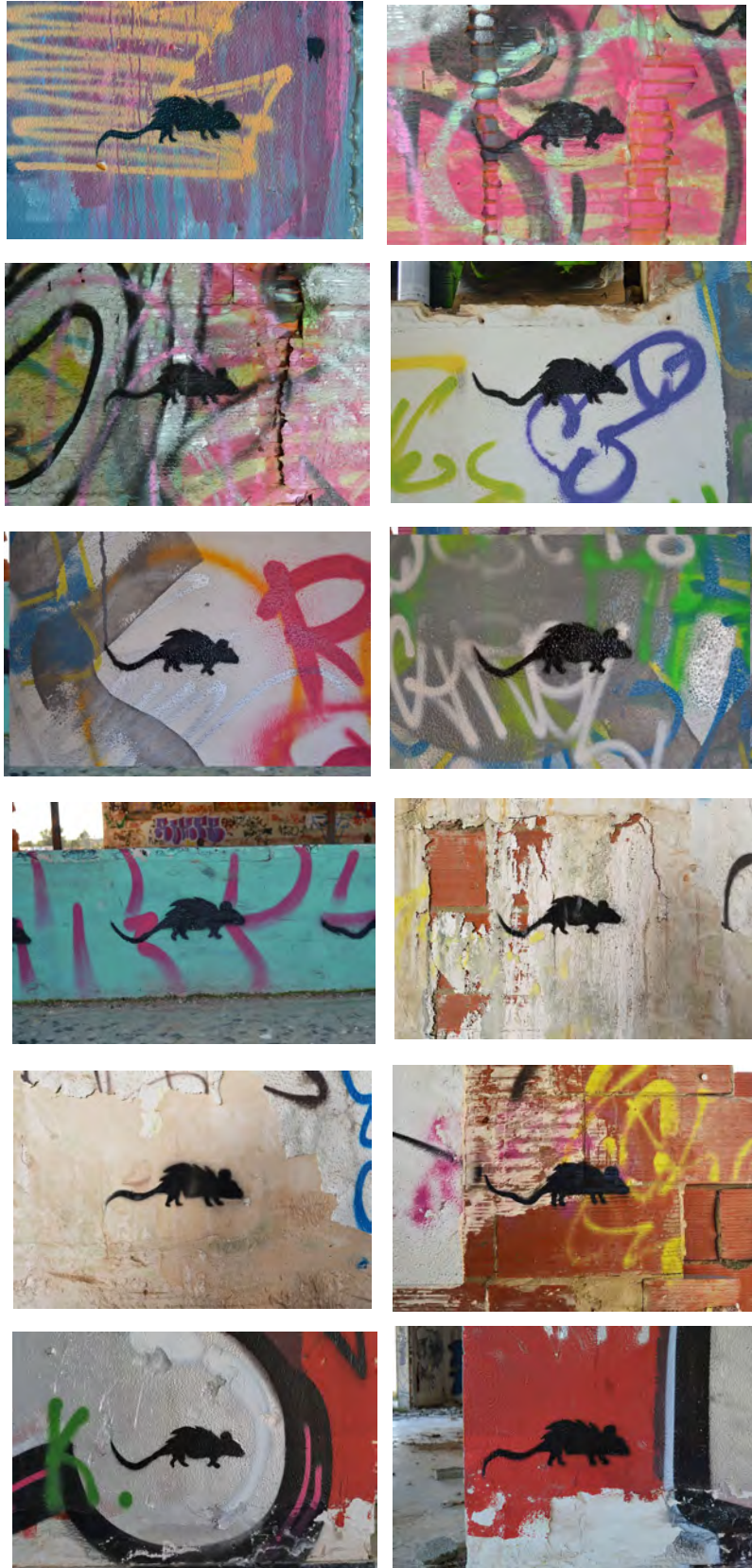

Fig. 110. Serie de ratas, serigrafittis. Realizadas en varios años.

Fig. 109. Aerosol hecho con mis primeras plantillas de ratas.

Fig. 112. Ratas sobre plástico. Detalle de la fig. 127.

Fig. 111. El movimiento de las ratas. Serigrafitti. 2019.

Uniéndolo al conjunto de la obra también me han servido para dejar imprenta en el plástico donde quedaba la huella del espray y se veían las marcas de la diferencia de presión que hacía con el dedo. Esto me dio la idea de crear estas huellas en una plantilla animada que he usado en el vídeo final.

Fig.123. Animación de una rata para el vídeo RATART.

En estas plantillas digitales he intentado reflejar la huella que deja el spray si usas poca presión en la fuerza con la que aprietas la cabeza del bote. Además así podía firmar el vídeo.

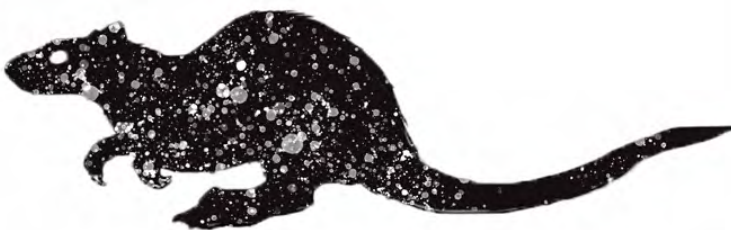

Fig. 124. Rata prototipo. Trabajo digital.

Fig. 125. Serigrafitti.

4.2.3 Los huecos y su ocupación

En este apartado muestro el final del proceso que va relacionado con el sub-apartado de 3.2.2 La deriva y el Situacionismo y con el de 4.1.2 Lo encontrado. Desde siempre me he relacionado con los espacios en ruinas y llenos de cosas, suelo salir a pasear con mi madre por zonas abandonadas, sobretodo para coger espárragos, romero y otros recursos que ofrece el lugar.

4.2.3.1 La unión del vacío

Traslado lo aprendido con los bocetos al muro, al espacio exterior, queriendo plagar el lugar, romper los límites que ponen los muros y crear nuevas uniones de estos. Me gusta dejar las huellas propias de la construcción y del tiempo en el lugar y observar la relación de lo pintura con el espacio, de mezclar lo extra-pictórico con lo pictórico.

Como el artista Goldsworthy y el *land art*, trabajar con los recursos que habitan en el exterior me sirve como medio y concepto. Los huecos, su ocupación y su unión hace que la obra dialogue con el espacio. En este apartado he recurrido a la ocupación del vacío con ratas y con sus colas.

Con las ratas he podido completar el espacio formado por pérdida de material, mortero o por el simple hueco. Con las colas he unido espacios y pérdidas de mortero en los muros.

Fig. 126. Plantilla sobre muro. 2020.

Fig. 127. FotograÑa del antes, la colocación y el después de la obra de RaTTs. 2'50x40 cm.

Fig. 128. RaTTs, acrílico sobre plástico. Anverso y reverso del muro. 2019.

Al principio usé las plantillas para rellenar estos espacios, tanto en muro como en plástico me gustaba como podía llenarlos de diferentes ratas y diferentes tamaños ya que hice varias plantillas de diferentes proporciones.

En este proyecto me he dejado llevar por el juego y azar, luego ocupé los huecos con ratas más realistas.

Fig. 130. RaTTs, acrílico sobre plástico.

Algunas de las fotografías son de la misma imagen o espacio, pero en diferentes perspectivas e intervenidas de diferentes formas.

Esta serie de pinturas sobre plástico transparente que me permitió poder intervenir por las dos caras del soporte utilizado y dejaba pasar tanto la luz como el espacio que quedaba detrás.

Fig. 129. Firatàrrega (Cataluña) 2013

Fig. 131. Detalle de RaTTs, acrílico sobre plástico.

Fig. 132. RaTTs, acrílico sobre plástico.

Fig. 133. RaTTs, detalle y ocupación en el muro.

Fig. 134. RaTTs, posicionadas en diferentes espacios. 2020.

Para unir muros se necesita un conector, que ha sido las colas de las ratas y que al igual que los alambres de los nidos del apartado Lo encontrado y relacionándolo con mis antecedentes personales han servido de unión entre trabajos, significados y espacios. La técnica utilizada ha sido la pintura mural, con pintura para exterior.

Fig. 136. Unión 3. Colas de rata. Acrílico sobre muro. 2020.

Fig. 135. Unión 1. Cola de rata. Acrílico sobre ladrillo.

Fig. 137. Unión 2. Colas de rata. Acrílico sobre muro.

Empecé con la unión de las pérdidas de mortero, de su descohesión intentando que no se cayera más y superponiendo las colas.

Fig. 138. Unión 4. Colas de rata. Acrílico sobre muro.

Fig. 139. Unión 5. Colas de rata. Acrílico sobre muro. 2020

Fig. 140 y 141. Uniones 6 y 7. Colas de rata. Acrílico sobre ladrillo. 2020.

Fig. 142. Espray. Cola de rata y composición con plantillas. 2019

Fig. 143. Composición de ratas y una cola uniendo muros. 2019.

Por último también realicé algunas intervenciones con aerosol y plantillas, experimentando con la composición y la unión de las técnicas aprendidas.

4.2.3.2 RaTTs

RATART fue un título elegido por su sonido, como una ametralladora he esparcido ratas por todas partes queriendo así como ya explico en el apartado "Hacia un arte social" llegar al público y a la cultura que la pintura mural ofrece. "Así, la calle se configura como ese espacio aún extraoficial de comunicación"²⁸. Por otro lado RaTTs ha sido una expresión de mi lengua propia y materna, el valenciano, que además también se asemeja al inglés y crea un juego de letras.

Aquí presento la recopilación de ratas realizadas, pintadas y distribuidas por toda la fábrica.

²⁸ *Graphitfragen*, Fernando Figueroa.

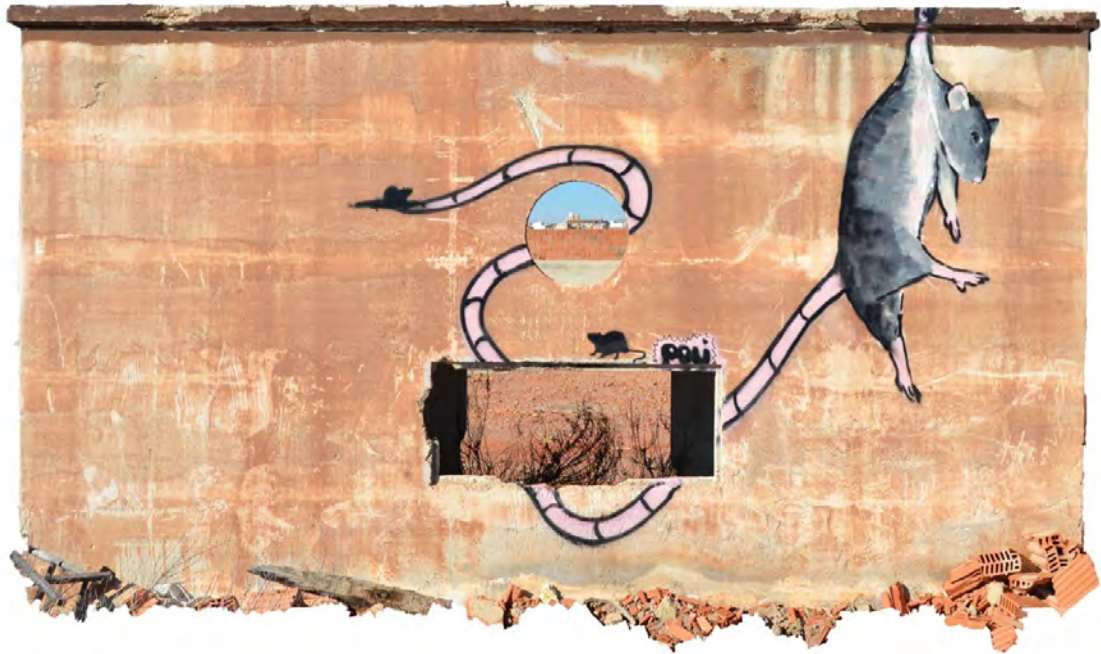

Fig. 144. Rata colgándose del muro acrílico, espray y plantilla. 1'5 m.

Fig. 146. Detalle de la rata de la fotografía 145.

Fig. 145. Rata colgándose de una barra. Acrílico sobre plástico y espray. 1'30 x 1 m.

Primero me centré en insertar la rata en el espacio utilizando el plástico o los huecos que la propia fábrica me daba.

Fig. 147. Fotografía del muro.

Fig. 148. Rata trepando por el muro derruido. 2m.

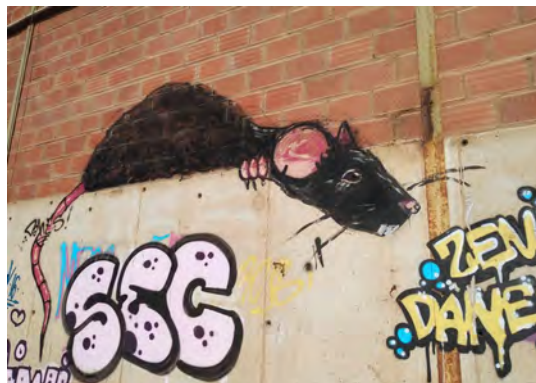

Fig. 149. Rata asomándose. Acrílico y espray 2m de ancho.

Fig. 150. Rata saliendo de un agujero. Acrílico y espray. 1'20 x 1'20 m.

Fig. 151. Fotografía de ambas ratas.

Realizar estas ratas colgando me ha servido para describir las situaciones que ocurren cuando derivas y exploras ciertos lugares, o cuando te empeñas en pintar en ciertos espacios. La rata al igual que el artista urbano se encuentra en situaciones a menudo complejas.

Por otro lado, un día que no me daba el dinero para comprar espray hice esta rata con un euro uniéndolo con la frase "más pobre que las ratas", la cual me definía perfectamente. El muro lo tenía decidido de hace tiempo pero no la posición de la rata y en una semana que hizo muy mal tiempo el muro cayó. Aun así decidí utilizarlo porque me parecía que tenía una composición muy sugerente (Fig. 147 y 148).

Estas dos ratas que presento ahora adquieren una posición curiosa ante los nombres, *writer* de amigos que habitan en el muro. He intentado hacer varias ratas de cada posición, ya sea curioseando, escalando o colgándose.

Por último pero no menos importante realicé una intervención en el suelo 5 x 5 m, me pareció una buena forma de finalizar el trabajo en la fábrica, ya que este proyecto voy a seguirlo ya sea firmando o pintando en otros espacios nuevos. El hecho de pintar en el suelo me permitía experimentar un nuevo soporte nunca antes utilizado y además ampliar las proporciones a mi gusto. La técnica utilizada fue rodillo, pintura para exteriores y espray.

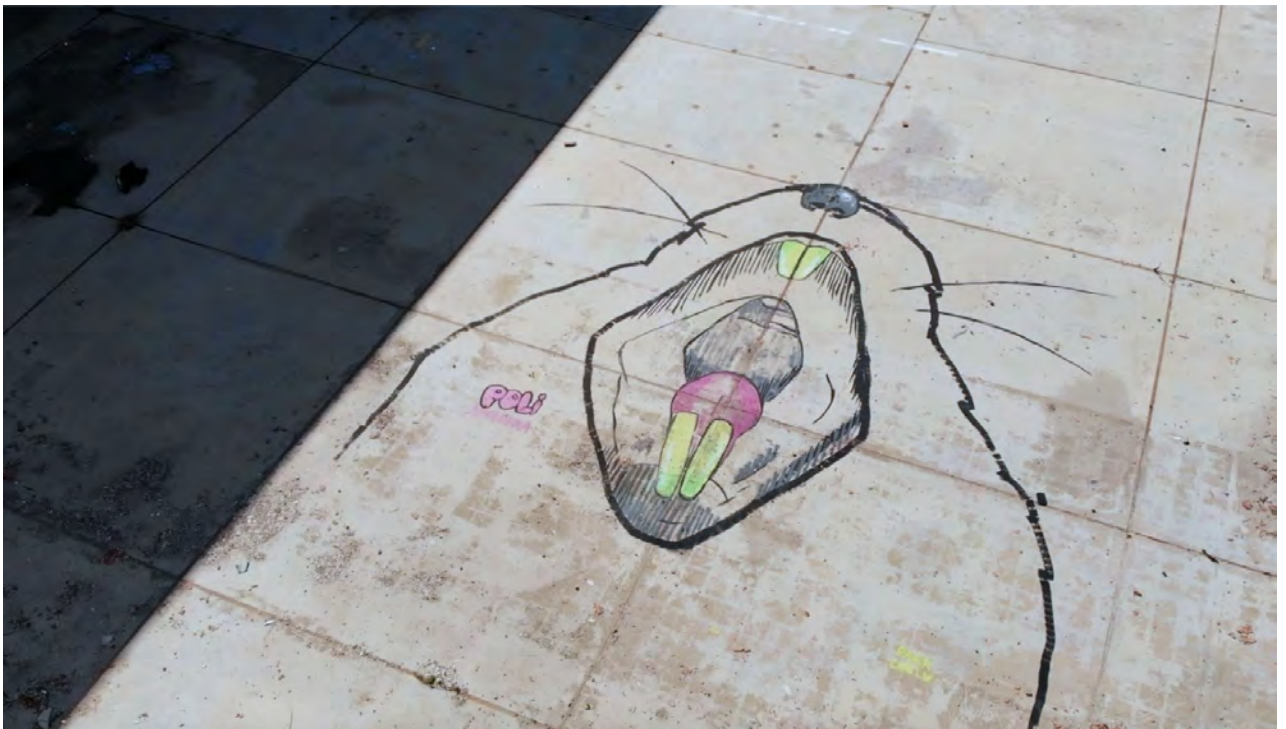

Fig. 152. Imagen tomada desde dron. *Rata bostezando*. Pintura y spray. 5X5 m. 2020.

4.3 PLANOS Y MAPA

Aquí adjunto las fotografías sacadas de google maps y de vídeos tomados con un dron que conseguí para la creación del vídeo RATART.

Fig. 153. Imágenes aéreas de la fábrica

Fig. 154. Fotografía tomada con dron.

4.3 VÍDEO RATART

La creación del vídeo ha sido necesaria para reunir todo el trabajo en un medio. El vídeo se compone de todas las obras creadas en la fábrica, en el exterior, desde las pinturas murales, las plantillas y los graffitis.

El vídeo se puede encontrar como: **RATART, el estudio y la utilización de un espacio**. El enlace adjunto es dónde se puede observar el vídeo y lleva a la plataforma de youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=N1Sn7uCb4QA&feature=youtu.be>

5. CONCLUSIONES

Las conclusiones, en relación con mis objetivos generales del proyecto RAT ART son que he podido aplicar lo aprendido en la carrera, desde pintura, escultura, vídeo y dibujo. La fábrica me ha dotado de un espacio repleto de posibilidades que me han permitido abrirme a la experimentación con el entorno, materiales y composiciones, es por eso que influenciada por uno de los objetivos que me propuse sobre buscar lugares, huecos que me interesaran y probar, no teniendo miedo al error ha sido viable y sencillo.

Mis objetivos específicos eran crear recorridos artísticos mediante el descubrimiento de nuevos espacios y aplicar lo aprendido en una producción artística personal, en un vídeo, tal vez la narración se haya perdido un poco en el área de la fábrica, por su tamaño y por mi tendencia a re-inventarme, pero sí he recogido un conjunto de pensamientos y obra que finalmente he unificado gracias a la teoría aprendida, la lectura y la auto-reflexión, tratando también de ocupar todo el espacio que me ha parecido bonito y sugerente e intentando experimentar con el entorno.

Buscar y analizar esos huecos, darles nuevos significados y crear mi propia historia ha sido el objetivo más duro por el hecho de conseguir relacionarlo todo sin que se perdiera el mensaje de reivindicar el arte callejero, popular y para todos.

El trabajo se compone de obras relacionadas entre sí, donde el azar ha sido importante para el proceso. Las tres líneas de trabajo quedan abiertas, ya que el proyecto sigue cambiando, pero sigue abierto. En mis tres líneas de trabajo he sido constante y he intentado relacionar toda la obra con los referentes, a su vez, también he sido constante con el estudio del marco teórico, ha sido un reto, pero me ha servido para conocer el contexto y los antecedentes.

Del primero punto *Lo encontrado, nuevos significados* considero que me he dejado llevar por la curiosidad y la experimentación pero que la forma de exponerlo debería estar más elaborada. Del segundo punto, *Serigrafitis, una plaga* me ha dado a conocer e indagar en el mundo de las plantillas, que a día de hoy siempre las llevo encima. Este punto sigue abierto ya que como su nombre indica, la plaga continúa. Del tercer punto me hubiera gustado pintar más ratas y más grandes pero el presupuesto y el tiempo han sido cruciales para esto, debido a la situación del COVID 19, pero como ya he mencionado esto sigue en pie y en constante cambio. Aún así estoy satisfecha con este trabajo y con el estudio-análisis que he obtenido gracias a los libros y la indagación.

Parte de mi trabajo es un conjunto de pruebas, donde han surgido errores, pruebas y partes que dan más de sí. Además, la experimentación con el entorno y los materiales extrapictóricos, reciclándolos para que llenen los espacios ha sido reconciliadora conmigo misma.

Por último, como ya he mencionado, esto no se ha acabado y me gustaría seguir decorando lugares, dando voz y reivindicando lo popular, lo público y gratis, es algo que no pienso dejar atrás y que firmemente iré mejorando con la práctica.

8. BIBLIOGRAFÍA

- ALFARO SIQUEIROS, *Cómo se pinta un mural*. Mexico, 1998.
- CANALES JUAN Y DOMINGO CARLOS, *La presencia del imaginario natural en la pintura contemporánea*. Valencia, 2019.
- DEBORD GUY, *Teoría de la deriva*. Texto aparecido en el # 2 de Internationale Situationniste. Madrid, 1958.
- EULALIA BOSCH, *El placer de mirar*. Editorial Actar, Barcelona 1998.
- FERNÁNDEZ ARENAS JOSÉ, *Arte efímero y espacio estético*. Barcelona, 1988.
- FIGUEROA FERNANDO, F. *Graphitfragen. Una mirada reflexiva sobre el Graffiti*. Madrid: Anejos de Cuadernos del Minotauro. 2006.
- HUXLEY ALDOUS, *Las puertas de la percepción*. Barcelona, Edhasa. 1977.
- LOMBARD SIMON Hoareau, *Street Art Paris*. París, 2019.
- MARC AUGÉ, *Los no lugares. Espacios del anonimato. Antropología de la sobremodernidad*. España, 2009.
- MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA . *Situacionistas : arte, política, urbanismo = Situacionists : art, politics, urbanism*. Barcelona: Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 1996.
- PAOLO MARTONE, *Tra memoria e oblio*. Roma, 2014.
- POPPER, F. Catalogue de la 7. Biennale de Paris. *Arte, acción y participación*, Ediciones Akal, Madrid, 1980.
- SIMON AMSTRONG, Thames & Hudson, *Street art*. China, 2019.
- WILDE, OSCAR. *El retrato de Dorian Gray*. Editorial Planeta S.A., Barcelona, 2003.

TFG

- APARICIO ADRIÁN, *PINTURA MURAL, STREET ART Y GRAFFITI*. 2015.
- GARCÍA RUTH, *El libro caja como contenedor de experiencias de un viaje. VALENZE*. 2018.
- GOZÁLEZ BLANCA. *El graffiti como recurso comunicativo de los grupos juveniles marginados*. 1998.
- LLONCH CARLES, *Interferències, acupuntura urbana al barri de Benimclet*. 2014
- MENDOZA VÍCTOR, *GRAFFITI: CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA-JUVENIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO*. 2011.

- SEMPERE AITANA, *De la pintura al papel de la pintura*. 2018.

ARTÍCULOS WEB

- CORRAL, MIREN. "Miren Doiz" en *Art Situacions*. Disponible en: <<https://www.artsituacions.com/artistas/miren-doiz/>> Fecha de última consulta 19/06/2020.

- ELTONO, *Deambular. Ubanario*. 2012. <https://www.eltono.com/fr/exhibitions/solo/deambular/> . Fecha de última consulta 19/06/2020.

- FIGUEROA FERNANDO. *Estética popular y espacio urbano, el papel del graffiti, la gráfica y las intervenciones de calle en la configuración de la personalidad del barrio*. Revista Historia y Comunicación Social. 2007. Fecha de última consulta 19/06/2020.

- KONSTANTOPOULOU, D. (2015) *Habitar y configurar materialmente*. file:///C:/Users/Poli/Downloads/Dialnet-HabitarYConfigurarMaterialmente-5859139.pdf. Fecha de última consulta 19/06/2020

- ZARCH. *Journal of interdisciplinary studies in Architecture and Urbanism*, nº 4. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22886> . Fecha de última consulta 19/06/2020

- PÁGINAS WEB

- CLAUDIO PARMIGGIANI. Disponible en: <<https://www.simonleegallery.com/artists/claudio-parmiggiani/>> 2010. Fecha de última consulta 19/06/2020

- HISTORIA- ARTE. Disponible en: <https://historia-arte.com/artistas/> Fecha de última consulta 19/06/2020

- PÁGINA OFICIAL DE SUSO33. Madrid. Disponible en: <http://www.suso33.com/media/noticias/suso33_onlinefolleto.pdf> Fecha de última consulta 18/06/2020

- PÁGINA OFICIAL DE PICHIAVO. Disponible en: <<http://www.pichiavo.com>> Fecha de la última consulta 18/06/2020

- Desde 'El flautista de Hamelin' hasta Banksy. Mauricio Bernal. 2018 <<https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20180828/desde-flautista-hamelin-hasta-banksy-ratas-siempre-parte-imaginario-produccion-cultural-7007175>> Fecha de la última consulta 18/06/2020

- MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES MÉXICO: <<http://conservacion.administromuseo.com/index.html>> Fecha de la última consulta 18/06/2020

- ROA: <<https://culturainquieta.com/es/arte/street-art/item/483-roa.html>> Fecha de la última consulta 18/06/2020

- URBANARIO. Madrid. Disponible en: <<http://www.urbanario.es/articulos/art/que-es-en-realidad-el-arte-urbano/>mn2.com/graffiti-gdl/bibliografia/el-grafiti-como-discurso>> Fecha de la última consulta 18/06/2020

APUNTES

Apuntes de "Pintura y entorno"

PELÍCULAS

Exit through the gift shop. Banksy, 2010.

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1. Trabajo personal. "La función del tiempo". Pág. 7.

Fig. 2. Pieza de madera manipulada y serigrafiada con aerosol. 2019. Pág 8.

Fig. 3. José Clemente Orozco. Fresco Hospicio Cabañas para la Biblioteca Gabino Ortiz de Jiquilpan Michoacán. 1940. Pág 9.

Fig. 4. Fotografía de Charlotte Moorman performance con "TV Cello" de Name June Paik, 1978. Pág 10.

Fig. 5. Fotografía de la firma de Bozo Texino. Pág 11.

Fig. 6. Firma de Kyselak, 1829. República Checa. Pág 11.

Fig. 7. Brassai (Halász Gyula "Graffiti" de la serie VII La Mort. Pág 11.

Fig. 8. Jean Michel Basquiat. Portada para el disco "Beat Pop" de Rammellzee + K-Rob. 1983. Pág 12.

Fig. 9. Pintura mural de Escif. Pág 12.

Fig.10. Pimp Flaco y Kinder malo. Pág 12.

Fig. 11. KAWS (Brian Donnelly "Sin título" Acrílico en póster. 2000. Pág 12.

Fig. 12. Instalación del artista Óscar Vautherin en el patio de Zapadores. 2018. Pág 13. Fig. 13. Instalación de Goldsworthy White Walls, 2007. Pág 14.

Fig.14. Captura de imagen página web de la antigua fábrica Valforsa, espacio elegido para realizar el proyecto RAT ART. Pág 14.

Fig.15. Serigrafías de ratas en París. Blek Le Rat. Pág 14.

Fig.16. Composición de serigrafías. 2019. Pág 14.

Fig. 17. Antigua fábrica convertida en un centro cultural: El Caixaforum. Pág 15.

- Fig.18. Portada del libro Guía psicogeográfica de París. Guy Debord. Pág 16.
- Fig. 19. Permitirles comer Crack. Frase transfigurada de un anuncio: Permitirles comer tarta. Mural en Nueva York, América. Banksy. Pág 17.
- Fig. 20. Póster de un serigrafí de Banksy. Pág 18.
- Fig. 21. Serie de ratas realizadas con plantilla. Blek le Rat. Pág 18
- Fig. 22. Serigrafía de ratas en puesto policial. Blek Le Rat. Pág 18.
- Fig. 23. Serigrafí en Pompidou, París. Banksy. Pág 19.
- Fig. 24. Mural de Roa. Pág 19.
- Fig. 25. Mural en Gante, Bélgica. Roa. Pág 19.
- Fig.26. Rata en casa abandonada. Roa. Pág 19.
- Fig. 35. Mural en Colombia. Blu. Pág 22.
- Fig. 36. Pintura mural de Blu. Italia. Pág 22.
- Fig. 37. Carrero blanco, Mural situado en Valencia. Escif. Pág 22.
- Fig. 38. Es hora de la revolución, Insitu Festival. Miajadas, Cáceres. 2010. Pág 23.
- Fig. 39. Ratas y ratones enterrando al gato. Pág 23.
- Fig.40. De mi obra RaTTs acrílico sobre plástico. Pág 23.
- Fig. 41. Antigua ilustración que he coleccionado, cartel de naranjas Pedro Monsonis, Valencia. Pág 24.
- Fig. 42. Serigrafí Cuidado pintura resbaladiza. Banksy. Pág 24.
- Fig. 43. Fotografía tomada pegando un sticker creado a partir de una acuarela. Mánchester 2019. Pág 25.
- Fig. 44. Fotografía del hueco que crea mi obra "El marco del tiempo". 2017. Pág 26.
- Fig.45. Libro de artista "Dónde están las ideas?" 2017. Pág 26.
- Fig.46. Libro de artista "Dónde están las ideas?" 2017. Pág 26.
- Fig.47. Planta del Libro de artista "Dónde están las ideas?" 2017. Pág 27.
- Fig.48. Autorretrato hecho de molde y yeso y pintado con acrílico. 2018. Pág 27.
- Fig. 49. "El marco del tiempo" serie de marcos. 2017. Pág 27.
- Fig.50. Acrílico sobre plástico, "Niño jugando". 2019. Pág 27.
- Fig. 51. "Hombre del pueblo". Acrílico sobre plástico. 2019. Pág 28.
- Fig. 52. "Hombre del pueblo". Acrílico sobre plástico. 2019. Pág 28.
- Fig. 53. Detalle: "Hombre del pueblo". Acrílico sobre plástico. 2019. Pág 28.
- Fig. 54. "Autoretrato" acrílico sobre cristal. 2017. Pág 28.

- Fig. 55. "Que entre la luz" Composición de objetos encontrados. 2017. Pág 28.
- Fig. 56. Dos piezas de maderas intervenidas con óleo. Pág 28.
- Fig. 59. Instalación personal. Pág 29.
- Fig. 57. Instalación colectiva para la asignatura Instalaciones. Pág 29.
- Fig. 58. Instalación colectiva para la asignatura Instalaciones. Pág 29.
- Fig. 60. Instalación personal. Pág 29.
- Fig. 70. Mural colectivo. "Pastillas" 2018. Pág 30.
- Fig. 71. Mural colectivo. Poliniza. 2018. Pág 30.
- Fig. 72. Mural colectivo. 2018. Pág 31.
- Fig. 73. Mural de acrílico y spray. "Inmersiones". 2019. Pág 31.
- Fig. 74. Mural de acrílico y spray. "Inmersiones". 2019. Pág 31.
- Fig. 75. Sticker de una rata hecho a partir de una acuarela. Londres. 2019. Pág 32.
- Fig. 76. Boceto de acuarela. Pág 32.
- Fig. 77. Boceto de acuarela. Pág 32.
- Fig. 78. Sticker colocado en Manchester hecho de un boceto de acuarela. 2019. Pág 32.
- Fig. 79. Cola de rata. Pág 33.
- Fig. 80 y 81. Bocetos. Acrílico sobre plástico. 2019. Pág 33.
- Fig. 82. Acrílico sobre plástico para la serie RaTTs. 2019. Pág 33.
- Fig. 83. Acrílico sobre plástico para la serie RaTTs. 2019. Pág 33.
- Fig. 84. Detalle de la Fig. 82. Pág 33.
- Fig. 85. Lápiz sobre madera. 35X35 cm. Pág 34.
- Fig. 86. Detalles. Acrílico sobre madera. Pág 34.
- Fig. 87. "Jelou empieza el xou" Óleo sobre tabla. 90X90 cm. 2019. Pág 34.
- Fig. 88-93. Composición de ratas. 2020. Pág 34.
- Fig. 94. Pedazo de cartel de circo encontrado y pegado posteriormente en la serie de cuadros. Pág 34.
- Fig. 95. Planta del nido 3. Pág 36.
- Fig. 96. Planta del nido 4. Pág 36.
- Fig. 97. Nido 1, tela de rejilla cosida. Pág 36.
- Fig. 98. Nido 2, tela de rejilla cosida y superposición de alambres. Pág 36.
- Fig. 99. Nido 3, tela de rejilla y superposición de alambres. Pág 36.
- Fig. 100. Nido 4, Superposición de alambres y tira de tela como en envoltura. Pág 36.
- Fig. 101. Nido 5. Alambre y tela. Pág 36.
- Fig. 102 Serigrafía de ratas en la fábrica. Pág 37.

- Fig. 103. Serigrafiti en una señal del exterior de la fábrica. 2019. Pág 37.
- Fig.104 y 105. Serigrafittis. Positivo y negativo. Pág 37.
- Fig. 106. Serie de plantillas utilizadas para los serigrafittis. Pág 38.
- Fig. 107. Ratas por la fábrica. 2019 Pág 38.
- Fig. 108. Círculo de ratas en el suelo. "Taxis la peste". 2020. Pág 39.
- Fig. 109. Aerosol hecho con mis primeras plantillas de ratas. ág 39.
- Fig. 110. Serie de ratas, serigrafittis. Pág 39.
- Fig. 111. El movimiento de las ratas. Serigrafiti. 2019. Pág 40.
- Fig. 112. Ratas sobre plástico. Detalle de la fig. 127. Pág 40.
- Fig.123. Animación de una rata para el vídeo RATART. Pág 40.
- Fig. 124. Rata prototipo. Trabajo digital. Pág 40.
- Fig. 125. Serigrafiti. pág 40.
- Fig. 126. Serigrafiti sobre muro. 2020. Pág . 41.
- Fig. 127. Fotografía del antes, la colocación y el después de la obra de RaTTs. 2'50x40 cm. Pág 41.
- Fig. 128. RaTTs, acrílico sobre plástico. Pág 42.
- Fig. 129. Firatàrrega (Cataluña 2013). Pág 42.
- Fig. 130. RaTTs, acrílico sobre plástico. Pág 43.
- Fig. 131. Detalle. RaTTs, acrílico sobre plástico. Pág 43.
- Fig. 132. RaTTs, acrílico sobre plástico. Pág 44.
- Fig. 133. RaTTs, detalle y ocupación en el muro. Pág 44.
- Fig. 134. RaTTs, posicionadas en diferentes espacios. 2020. Pág 44.
- Fig. 135. Unión 1. Cola de rata. Acrílico sobre ladrillo. Pág 45.
- Fig. 136. Unión 3. Colas de rata. Acrílico sobre muro. 2020. Pág 45.
- Fig. 137. Unión 2. Colas de rata. Acrílico sobre muro. Pág 45.
- Fig. 138. Unión 4. Colas de rata. Acrílico sobre muro. Pág 46.
- Fig. 139. Unión 5. Colas de rata. Acrílico sobre muro. 2020. Pág. 46
- Fig. 140 y 141. Uniones 6 y 7. Colas de rata. Acrílico sobre ladrillo. Pág 45.
- Fig. 142. Espray. Cola de rata y composición. Pág 47.
- Fig. 143. Composición de ratas y una cola uniendo muros. 2019 Pág 47.
- Fig. 144. Rata colgándose del muro acrílico. Pág 48.
- Fig. 145. Rata colgándose de una barra. Pág 48. Fig. 146. Detalle de la rata de la fotografía 145. Pág 48.
- Fig. 147. Fotografía del muro. Pág 49.
- Fig. 148. Rata trepando por el muro derruido. Pág 49.
- Fig. 149. Rata asomándose. Acrílico y spray. Pág 49.
- Fig. 150. Rata saliendo de un agujero. Acrílico y espray. Pág 49.

Fig. 150. Rata saliendo de un agujero. Acrílico y espray. Pág 49.

Fig. 151. Fotografía de ambas ratas. Pág 49.

Fig. 152. Imagen tomada desde dron. Rata bostezando. Pág 50.

Fig. 153. Imágenes aéreas de la fábrica. Pág 50

Fig. 154. Fotografía tomada con dron. Pág 51.