

Santos-Hermo, Alberto.

Universidad de Vigo, Escuela Universitaria CEU de Magisterio-

Hallazgo y autenticación de una firma de Muelle en Vigo

Finding and authentication of a Muelle tag in Vigo

PALABRAS CLAVE

Autenticación, conservación, firma, grafiti, Muelle, Vigo.

KEY WORDS

Authentication, conservation, tag, graffiti, Muelle, Vigo.

RESUMEN

En enero de 2022 se halló una firma atribuida a Juan Carlos Argüello, Muelle, pionero del grafiti en España, durante las obras de un aparcamiento anexo a la estación de tren de Vigo-Urzaiz, en Vigo (Pontevedra). La firma se conservó prácticamente intacta, oculta tras una densa capa de vegetación, lo que facilitó su identificación por parte de un trabajador tras una operación de desbroce. Gracias a la buena voluntad de los responsables de la obra y del Concello de Vigo, se inició un proceso para llevar a cabo la autenticación y conservación in situ de la firma, contando para ello con la colaboración de la Escuela Superior de Conservación Restauración de Bienes Culturales de Pontevedra, y con el asesoramiento de Elena García Gayo y Fernando Figueroa, principales impulsores de la iniciativa de solicitud para la declaración como Bien de Interés Cultural de la firma de la calle Montera de Madrid para asegurar, así, su conservación. El presente trabajo tiene como objeto analizar el citado proceso desde el hallazgo, analizar los precedentes, analogías y diferencias de las firmas de las calles Montera y Moratín de Madrid, y las de la Plaza de Compostela y Urzaiz en Vigo, y poner en relieve, no sólo la presencia de Muelle en la ciudad de Vigo y su influencia en el desarrollo del *writing* local, sino la movilidad de su firma en un contexto espacial, así como el valor didáctico de sus planteamientos éticos y cómo estos han favorecido la pervivencia de su legado.

ABSTRACT

In January 2022, a tag attributed to Juan Carlos Argüello, Muelle, a pioneer of graffiti in Spain, was found during the construction of a car park attached to the Vigo-Urzaiz train station, in Vigo (Pontevedra). The tag was preserved practically intact, hidden behind a dense layer of vegetation, which facilitated its identification by a worker after a clearing operation. Thanks to the good will of those responsible for the work and the Vigo City Council, a process was started to carry out the on-site authentication and conservation of the signature, with the collaboration of the Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Pontevedra, and with the advice of Elena García Gayo and Fernando Figueroa, main promoters of the application initiative for the declaration of the signature of Montera street in Madrid as an Bien de Interés Cultural to ensure its conservation. The present work aims to analyze the aforementioned process since the discovery, analyze the precedents, analogies and differences of the signatures of the Montera and Moratín streets in Madrid, and those of the Plaza de Compostela and Urzaiz in Vigo, and highlight, not only the presence of Muelle in the city of Vigo and his influence on the development of local writing, but also the mobility of his signature in a spatial context, as well as the educational value of his ethical approaches and how these have favored the survival of his legacy.

INTRODUCCIÓN

Juan Carlos Argüello, Muelle, es considerado el pionero del *graffiti* en España. Nacido en Madrid en el año 1965, desarrolló una carrera comprendida entre los años 1982 y 1993 (Figueroa, 2006, p. 92) basada en reproducir su icónica firma en innumerables localizaciones: primero en su barrio, Campamento, para dar el salto a la red de metro y las calles de la capital, y desde ahí a otros lugares del territorio nacional e incluso al extranjero, quedando únicamente evidencias gráficas de su paso por Londres. Muelle no se limitaba al empleo de un único útil o formato en las calles, sino que utilizaba tanto aerosoles como rotuladores o pegatinas, plasmando firmas de diversos tamaños sobre distintas superficies escogidas con esmero desde un particular compromiso ético. Su actividad no se limitó a las intervenciones no comisionadas en el espacio público, pues también desarrolló una faceta comercial, e incluso intentó ingresar en el

circuito del arte contemporáneo de manos de la galería Estiarte en la edición de la feria ARCO del año 1989. La trascendencia de Muelle como símbolo de una época ha llevado a que en los últimos tiempos se multipliquen los homenajes hacia su figura y su legado.

De su prolífica actividad en Vigo quedan dos firmas, documentación gráfica y testimonios de escritores de la época. La hallada el pasado mes de enero de 2022 en la calle San Lorenzo (Figura 1) durante las obras del aparcamiento exterior de la estación de ferrocarril de Vigo-Urzáiz y centro comercial Vialia, es la que motiva esta investigación. La otra firma se encuentra en el entorno de la Plaza de Compostela, y ha sido noticia en varias ocasiones ya que hasta la fecha era la única que se conservaba totalmente legible en la ciudad. Es por ello que este hallazgo es susceptible de añadir un capítulo más al legado del pionero, lo que justifica su conservación y puesta en valor, teniendo en cuenta factores como su tipología, su ubicación y su importancia como símbolo de una época.

Figura 1. Firma de Muelle en la calle San Lourenzo, Vigo. Fuente: propia.

METODOLOGÍA

El presente trabajo tiene como fin recopilar e interpretar información de diversas fuentes por medio de la investigación cualitativa para indagar en las causas de la presencia de Muelle en Vigo, autenticar la firma hallada en la calle San Lourenzo y ofrecer razones para justificar su conservación y puesta en valor como parte del patrimonio cultural local y nacional. En el desarrollo del trabajo se seguirá un esquema en el que en primer lugar se tratará la información relativa a su presencia en la ciudad. A continuación, se pondrán en relieve los precedentes en la conservación y puesta en valor de las firmas de las calles Montera y Moratín de Madrid. Seguidamente se desarrollará la cronología y circunstancias del hallazgo de la calle San Lourenzo en Vigo. Finalmente se procederá a ofrecer razones para su conservación y puesta en valor desde la perspectiva de la didáctica de las artes plásticas.

1. De Madrid a Vigo

Muelle está estrechamente relacionado con Madrid, pues es la ciudad en la que dio comienzo su prolífica andadura y la que más intervenciones acogió. Sin embargo, su alta movilidad permitió que su presencia trascendiera los límites de la capital, y el caso de Vigo es particularmente interesante por varios motivos que desarrollaremos a continuación.

Las causas de la presencia de Muelle en Vigo encierran numerosas incógnitas, aunque se puede encontrar una explicación a través de diversos testimonios. No sabemos exactamente cuántas fueron las visitas o su frecuencia, y tampoco podemos concretar fechas exactas más allá de un rango de años que van desde 1988 a 1990. Por ejemplo Ozo, pionero del *writing* local, sitúa una visita en la Semana Santa de 1989 (comunicación personal, 30 de mayo de 2022). Es inevitable preguntarse también qué le unía a Vigo o cómo se desplazaba hasta Galicia.

Una de las ideas más arraigadas en cuanto a su relación con la ciudad es la de la existencia de nexos familiares, ya que el imaginario popular caló el relato de que Muelle tenía una abuela en Vigo. La Voz de Galicia lo refleja en una entrevista al escritor Crawler, pionero del *writing* en Pontevedra: “¿Sabías que tenía una abuela viguesa? Se venía desde allí hasta aquí en moto a visitarla. De pequeñajo recuerdo como desde Madrid hasta Ourense había firmas suyas” (Pereiro, 2016). Esta hipótesis del parentesco quedó desmentida por su hermano Fernando, quien apuntaba hacia su actividad como músico y sus amistades en la ciudad. Sabemos gracias a su entonces pareja que recaló en Vigo en una ocasión con motivo de un concierto de La Coartada, banda en la que militaba como batería y con la

que grabó un LP editado en 1988 (F. Argüello, comunicación personal, 1 de marzo de 2022). En una entrevista para la TVG realizada por Xose Ramón Gayoso, Juan Carlos menciona que veraneaba en Galicia, donde tenía “buenos amigos”. (Gayoso, 1990)

La importancia del medio de transporte es fundamental para entender su actividad. Cabe reseñar que Muelle practicaba el *mototagging*, una modalidad de *bombing* consistente en realizar desplazamientos en motocicleta dejando su rastro a lo largo del recorrido. Presumiblemente, por medio de este procedimiento dejó su marca en lugares como Xinzo de Limia en uno de sus desplazamientos a Galicia. Sin embargo, hasta donde sabemos el grueso de su producción en el medio urbano dentro de la Comunidad Autónoma tuvo lugar en Vigo. Una vez en la ciudad, la motocicleta (más maniobrable que un automóvil) le permitiría abarcar en poco tiempo un gran rango de territorio marcado por una peculiar orografía dispersa y con calles a diferentes cotas.

Vigo, por su carácter *periférico*, permitía a Muelle actuar con una libertad que comenzaba a perder en su ciudad natal debido a su “fama externa” (Figueroa, 1999, p.514) fuera de los círculos del graffiti. Javier Escudero, su amigo y compañero en la banda Pánico en el teléfono, apunta en este sentido que Juan Carlos se preocupaba de establecer una separación con Muelle, e incluso marcar una línea entre su actividad como escritor y otras facetas de su vida como la de músico, lo que contribuía a evitar la sobreexposición (comunicación personal, 23 de mayo de 2022). Lo que parece claro es que la presencia de Muelle en Vigo no fue anecdótica ni casual. Escritores como Mason, Let o Ace, pioneros del *writing* local, hacen referencia a la multitud de firmas que dejó en la ciudad. (Mason, Let, Ace, comunicación personal, 2022).

2. Precedentes en la conservación: Montera y Moratín

La forma de actuar de Muelle iba más allá de reproducir su icónica firma en la mayor cantidad de lugares posibles. Debemos destacar que Muelle se guiaba por unos principios claros en cuanto al desarrollo de su actividad, que tenían como fin dotar de un carácter noble a sus acciones, ganando a su vez el favor del público y facilitando la preservación de su legado. El buen criterio de Muelle le llevaba a escoger determinados espacios cuya intervención no suponía una agresión, dentro de una actitud que Figueroa describe como “*muellismo*” (2020, pp. 192-196). Muelle dejó constancia de su particular ética a modo de ejercicio de la didáctica de sus modos de hacer en documentos audiovisuales como en el documental de TVE *Mi firma en las paredes* (1992) y la entrevista de la Televisión de Galicia (1990) en la que afirmaba lo siguiente: “Ante todo hay que saber dónde pintas. Es decir, la gente no comprende igual una pintada en un muro de una obra que en una propiedad privada.” (Gayoso, 1990).

Por este motivo se explica que algunas de sus producciones hayan resistido el paso del tiempo hasta nuestros días. Es el caso del *grosor* (firma de trazo ancho, perfilada y con brillos) de la calle Montera o de la firma de la calle Moratín, ambas en Madrid, pero también de los vestigios vigueses. En el caso de la calle Montera, la restauración y puesta en valor se llevó a cabo en un largo proceso iniciado por Elena García Gayo y Fernando Figueroa (Abarca, 2020). En un principio se pretendía la declaración del conjunto del *grosor* y firmas como Bien de Interés Cultural en 2010, pero tras largas gestiones con la Administración se desistió. En 2011, tras un desprendimiento en la cornisa del edificio en que se encuentra, se impulsaron las acciones destinadas a la visibilización de la iniciativa de conservación, manteniendo un perfil bajo. Finalmente, en 2016 se consigue la autorización para iniciar los trabajos de consolidación del conjunto, realizados por el alumnado de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid (ESCRBC).

En cuanto a la firma de la calle Moratín, descubierta en el año 2017 al retirar el revestimiento de la fachada de un edificio, se llevó a cabo un proceso de restauración y consolidación con el beneplácito de la familia de Muelle y de los propietarios del inmueble (P. Colao, 2017). En el proceso tomaron parte Patricia Colao, antigua alumna de la ESCRBC y Elena García Gayo. La firma se asemeja notablemente a la que se conserva en la Plaza de Compostela de Vigo (Figura 2), aunque esta última se encuentra paradójicamente en un mejor estado de conservación pese a llevar décadas expuesta, ya que su situación en la boca de entrada de un callejón, parcialmente tapada por una tubería, ha ayudado a su preservación. Junto a ella se encuentran algunos tags de diferentes épocas, destacando los de Spike y Kaos.

Figura 2. Firmas de Muelle en Plaza de Compostela (Vigo) y calle Moratín (Madrid). Fuente: propia.

3. Cronología del hallazgo en Vigo

El día 11 de enero de 2022 recibí una llamada del Concello de Vigo en la que se me comunicaba el hallazgo de una firma atribuida a Juan Carlos Argüello, Muelle, durante las operaciones de desbroce en una parcela destinada al aparcamiento exterior de la nueva estación y centro comercial de Vigo-Urzáiz. El descubrimiento se produjo de la siguiente manera: al retirar una densa capa de enredaderas situadas sobre unas vallas publicitarias y un muro perimetral de placas de granito, Brais Piñeiro, jefe de producción de la constructora San José, creyó reconocer la característica firma de Muelle, dando aviso para que no se interviniera sobre la zona, en la que estaba proyectado un tramo de escaleras de acceso al aparcamiento.

Tras visualizar una fotografía de la firma enviada a través de *Whatsapp*, comprobé que era prácticamente idéntica a otra que estaba situada en las escaleras que comunicaban las calles Urzáiz y Talude, a la altura del Colegio Mariano. Tuve constancia de ésta gracias a la documentación gráfica que me proporcionó David Ribada, un ciudadano de Madrid con familia en Vigo que en su infancia se fotografió junto a la citada firma (Figura 3). Ribada sitúa la fotografía entre los años 1993 y 1994, y menciona que pidió a su madre que tomase la instantánea porque era seguidor de Muelle. (D. Ribada, comunicación personal, 25 de mayo de 2022). Alrededor de la firma, plasmada encima de una superficie de cemento, se pueden observar otras de escritores locales, como Scott, Kail, Coke (miembros de los TCB), Santi (de los TSB, hermano pequeño de Scott) Tedy, Moky y Davy (Ace, comunicación personal, 17 de mayo de 2022). Se da la circunstancia de que esta firma estaba situada relativamente cerca de la aparecida en la calle San Lourenzo.

Figura 3. Firma de Muelle en las escaleras de la calle Talude. Fuente: David Ribada.

Tanto la firma de la calle Urzáiz como la de la calle San Lourenzo coinciden en su tipología con la fotografiada por Miguel Trillo en la estación de metro de Bilbao, en Madrid, entre finales del año 1988 y principios de 1989, lo que nos ayuda a establecer una fecha aproximada. (Figura 3) Esta firma, también rodeada de otras en lo que podemos considerar un “conjunto de homenaje” como en Montera (Figuerola, 2020) tiene como soporte uno de los espacios para carteles publicitarios de gran formato del Metro de Madrid, en aquel momento ocupado por un anuncio de la empresa encargada de la gestión de estos. Las tres firmas coinciden en el empleo de dos colores, compuestas en primer lugar por una firma de trazo continuo, en blanco, a la que añade una segunda línea fragmentada a modo de sombra (en el caso de Madrid en rojo, y en las firmas de Vigo en negro). En las tres encontramos también la coincidencia de que la sombra se sitúa a la derecha. Sin embargo, la firma de la calle San Lourenzo está pintada directamente sobre granito.

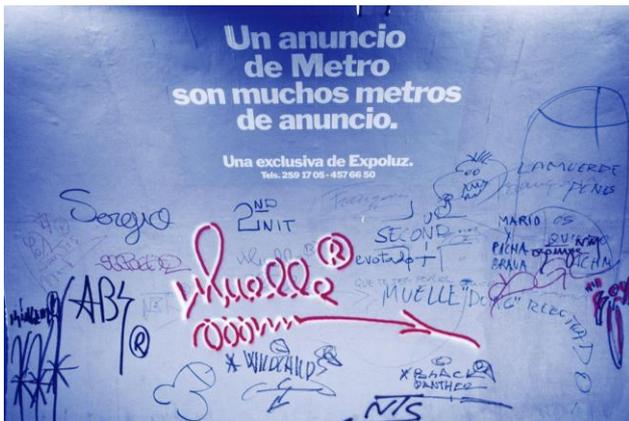

Figura 4. Firma de Muelle en la estación de Metro de Bilbao, Madrid. Fuente: Miguel Trillo

La firma se ha mantenido prácticamente intacta gracias a permanecer más de tres décadas cubierta por la vegetación y unas vallas publicitarias (Figura 5), y ha sobrevivido a varias amenazas: la urbanización del ámbito del nudo de Isaac Peral en 1992, con la ampliación del viaducto del tren, la construcción de los túneles del Eje Atlántico de Alta Velocidad a escasos metros, y la reciente reforma del aparcamiento. En esta última actuación se proyectó un tramo de escaleras cuyo acceso coincidía exactamente con la ubicación de la firma y, debido a esto, se realizó un nuevo proyecto para reubicarlo y poder conservarla *in situ*.

El hecho de que Muelle escogiese un lugar privilegiado en un cierre rústico a tres metros sobre el nivel de la calzada (Figura 6) consiguió mantener su firma virtualmente inaccesible, dificultando su borrado al igual que ocurrió con el *grosor* de Montero. Sin embargo, el muro permaneció completamente virgen de *tags* en ese tramo, apreciándose únicamente algunos rastros de pintura azul. En otro tramo cercano del muro podemos ver más firmas, entre las que destacan otros escritores pioneros como Willy, Mooky, Davy o Pierce. Unos metros más adelante se encuentran dos solitarios *tags* de grandes dimensiones a una altura de unos 4 metros, pertenecientes a Sly94 y Ace (Figura 7).

Figura 5. Pantalla vegetal que cubría y protegía la firma (derecha), Vigo. Fuente: Antonio Morales.

Figura 6. Brais Piñeiro junto a la firma de la calle San Lourenzo, Vigo. Fuente: propia.

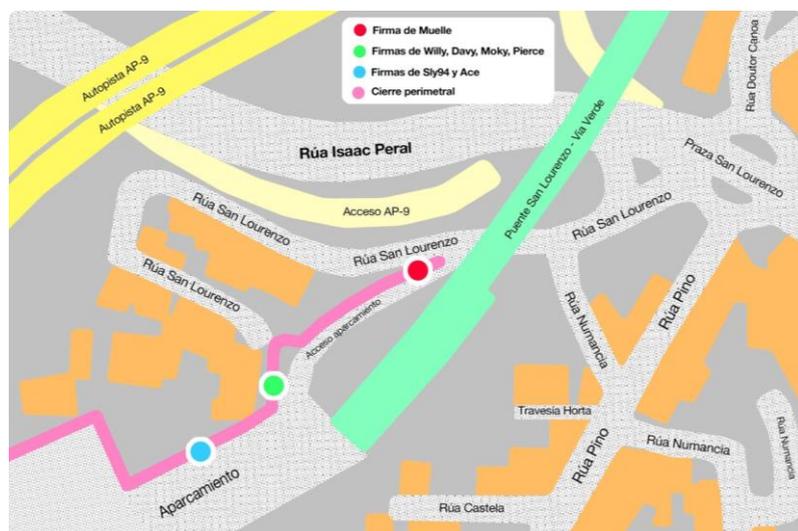

Figura 7. Mapa de la zona a fecha del hallazgo. Fuente: propia.

4. Conservación y puesta en valor de la firma

¿Qué hace a la firma de Muelle merecedora de ser preservada? Desde el punto de vista de la didáctica de las artes plásticas podemos aportar algunas razones. En Lowenfeld encontramos una justificación a la elección del lugar: en su célebre trabajo *Desarrollo de la capacidad creadora* muestra una fotografía de un paisaje urbano degradado y pone en relieve la falta de “sensibilidad estética” colectiva que permite que proliferen ese tipo de lugares. (1975, p. 392). Lowenfeld afirma que a través de la práctica artística es posible ofrecer un “estímulo para una acción constructiva”, buscando “organizaciones nuevas y armoniosas” y confiando en “sus propios medios de expresión” (1975, p.400). Muelle solemnizó un espacio degenerado y carente de interés, aportándole valor desde la ética y la estética. Con Lowenfeld concuerdan autores contemporáneos como Blanco y Cidrás, quienes apuntan hacia la necesidad de educar el sentido estético para dar valor a nuestro contexto, afirmando que “educar el sentido estético promueve la acción transformadora, y quizá esa sea la principal razón por la que el sistema educativo no quiere incluirlo.” (2019, p.49)

Sin embargo, dentro del proceso de conservación, restauración y puesta en valor de la firma, se plantean algunas incógnitas que giran principalmente alrededor de los procesos de “turistificación” (Sequera, 2020, pp. 83-86) que se están dando en Vigo alrededor del arte urbano comisionado y no comisionado, con ejemplos como el del “blanqueo selectivo” del *Callejón de los Punkis* (Santos-Hermo, 2021) o la iniciativa *Churruca Barrio das Artes*, impulsada por la asociación de hosteleros de la zona y el Concello de Vigo, una suerte de festival de arte urbano comisionado a modo de “espacio intermedio colaborativo” (García Gayo, 2019, p.161) en el que se intervinieron farolas,

papeleras y jardineras. (Metropolitano, 2021) Estas acciones favorecen la creación de recorridos turísticos a modo de *free tours* en los que se ofrece una visión parcial y edulcorada de la realidad del arte urbano no comisionado.

La obra de Muelle, tratada con el rigor que requiere, nos sirve por tanto para valorarnos como sociedad, apreciar nuestro patrimonio material e inmaterial y plantear cuestiones importantes relativas a la didáctica de las artes plásticas y a la divulgación artística en general. A fecha de hoy, el hallazgo ha sido puesto en conocimiento de responsables de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Pontevedra, con el objeto de ser documentado por una alumna dentro de sus estudios de Trabajo de Fin de Grado.

CONCLUSIONES

Con la información recabada una vez analizada, y establecidas las analogías anteriormente expuestas, podemos concluir que la firma de la calle San Lourenzo pertenece a Muelle y está realizada según los parámetros seguidos habitualmente por el pionero, puesto que se integra en un lugar carente de valor arquitectónico, cultural y material; y privilegiado por su ubicación en altura, motivos por los que ha sido respetada. Además, tras la comparación de la documentación de la firma que estaba situada en las escaleras de la calle Talude, y ambas a su vez con la fotografiada por Miguel Trillo en el Metro de Madrid, apreciamos notables similitudes entre ellas. Si nos apoyamos en los numerosos testimonios y documentación que lo sitúan en Vigo, sabemos que se trata de una figura relevante en el contexto histórico de la época en la ciudad.

También podemos afirmar que la figura de Muelle está de total actualidad, en gran parte gracias a las iniciativas de Elena García Gallo, Fernando Figueroa y Fernando Argüello, lo que ha permitido que la firma sea fácilmente reconocible y valorada, algo fundamental para favorecer la conservación de este hallazgo. No obstante, queda un largo camino por delante para difundir la labor de las personas profesionales de la conservación y restauración, así como de lo complejo y necesario de su labor para preservar el patrimonio cultural y, en concreto, las diversas formas de arte urbano.

FUENTES REFERENCIALES

- Abarca, J. (7 de noviembre de 2020). Comienza la restauración de la firma de Muelle en la calle Montera de Madrid. *Urbanario*.
<https://urbanario.es/comienza-la-restauracion-de-la-firma-de-muelle-en-la-calle-montera-de-madrid>
- Colao, P. (14 de diciembre de 2017). *Blog – Conservando MUELLE*. Conservando Muelle.
<https://conservandomuelle.wordpress.com/blog/>
- Figueroa, F. (1999). *El Graffiti Movement en Vallecas: Historia, estética y sociología de una subcultura urbana (1980-1996)* [Tesis doctoral].
- Figueroa, F. (2006). *Graphitfragen: una mirada reflexiva sobre el graffiti*. Minotauro Digital.
- Figueroa, F. (2020). *El reconocimiento cultural del graffiti: el caso Muelle* [Video de Youtube].
<https://www.youtube.com/watch?v=71AV9Fkb7o4&t=1s>
- Lowenfeld, V. (1975). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Kapelusz.
- Metropolitano. (11 de septiembre de 2021). Nueva vida para Churruca: Vigo ya disfruta de su "Barrio das Artes". *Metropolitano.gal*.
<https://metropolitano.gal/gafapasta/nueva-vida-para-churruca-vigo-ya-disfruta-de-su-barrio-das-artes/>
- Pereiro, C. (9 de diciembre de 2016). El rondador nocturno que convirtió las paredes en lienzos. *La Voz de Galicia*.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2016/12/09/rondador-nocturno-convirtio-paredes-lienzos/0003_201612P9C12991.htm
- García Gayo, E. (2019). El espacio intermedio del arte urbano. *Ge-Conservacion*, 16, 154-165.
<https://doi.org/10.37558/gec.v16i0.704>
- Gayoso, X.R. (1990). *Entrevista a Muelle. Adiviña quen ven esta noite* [Programa de televisión]. Televisión de Galicia.

Santos-Hermo, A. (2021). Repercusiones del blanqueo selectivo en el Callejón de los Punkis. ¿Anomalía, apropiacionismo o malentendido? *Atrio. Revista De Historia Del Arte*, 2, 46-62. <https://doi.org/10.46661/atRIO.6292>

Sequera, J. (2020). *Gentrificación: Capitalismo cool, turismo y control del espacio urbano*. Catarata.