

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

ABRÁZAME. Cuatro murales en diálogo sobre las relaciones personales.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Dorado González, Paula

Tutor/a: Canales Hidalgo, Juan Antonio

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

RESUMEN

En esta memoria se muestra un proyecto de pintura mural compuesto por cuatro intervenciones en espacios públicos de la Comunidad Valenciana abarcando, en este orden, un muro de las afueras de Quart de Poblet (Valencia), el CEIP Salvador Tuset ubicado en el barrio de Benicalap (Valencia), el IES Honori García en la Vall de Uxó (Castellón) y, por último, un barracón contenedor del barrio de Benimaclet (Valencia). En cada una de las ubicaciones mencionadas se representan diferentes asuntos relacionados con la importancia de las relaciones personales en un contexto postpandémico e hipertecnológico.

Palabras clave: pintura mural, relaciones personales, postpandemia, tecnología, proceso creativo.

RESUM

En aquesta memoria es mostra un projecte de pintura mural format per quatre intervencions en espais públics de la Comunitat Valenciana abarquant, en aquest ordre, un mur de les afores de Quart de Poblet (València), el CEIP Salvador Tuset ubicat al barri de Benicalap (València), l'IES Honori García a la Vall d'Uxó (Castelló) i, per últim, un barracó contenedor del barri de Benimaclet (València). En cadascuna de les ubicacions mencionades es representen diferents assumptes relacionats amb la importància de les relacions personals en un context postpandèmic i hipertecnològic.

Paraules clau: pintura mural, relacions personals, postpandèmia, tecnologia, procés creatiu.

ABSTRACT

This report shows a mural painting project consisting of four interventions in public spaces in the Valencian Community covering, in this order, a wall on the outskirts of Quart de Poblet (Valencia), the CEIP Salvador Tuset located in the neighborhood of Benicalap (Valencia), the IES Honori García in Vall de Uxó (Castellón) and, finally, a container hut in the neighborhood of Benimaclet (Valencia). In each of these locations, different issues related to the importance of personal relationships in a post-pandemic and hyper-technological context are represented.

Keywords: mural painting, personal relationships, postpandemia, technology, creative process.

Agradecimientos a la Universitat Politècnica de València, a los profesores que me enseñaron durante estos cuatro años a apreciar el arte y, en especial, a Juan Antonio Canales, por guiarme con consejos e indicaciones para conseguir llevar mi proyecto a cabo de la mejor manera.

A todas las personas que hicieron posible las realizaciones de los cuatro muros presentados.

A mis amigos, por aprender conmigo y demostrarme que siempre están ahí, en especial, a Manu y a Goretti.

A mi familia por ser mi apoyo aunque estén lejos, en especial a mi hermano Rubén, por ayudarme y animarme siempre.

ÍNDICE

1. Introducción_7
2. Objetivos_9
 - 2.1. Objetivos generales_9
 - 2.2. Objetivos específicos_9
3. Metodología_10
 - 3.1. Imaginario personal_10
 - 3.2. Paredes a intervenir_11
4. Cronograma_12
5. Antecedentes prácticos e influencias visuales_14
 - 5.1. Antecedentes prácticos_14
 - 5.2. Influencias visuales_15
 - 5.2.1. Alba Fabré_15
 - 5.2.2. Slim Safont_15
 - 5.2.3. Mohamed L’Ghacham_15
 - 5.2.4. Aryz_16
 - 5.2.5. Sainer_16
 - 5.2.6. Escif_16
6. Desarrollo y análisis descriptivo del proyecto_17
 - 6.1. “APARIENCIA VEROSÍMIL”. Intervención en Quart de Poblet, Valencia_17
 - 6.1.1. Realización práctica_17
 - 6.1.1.1. Ambiente arquitectónico_17
 - 6.1.1.2. Bocetos y simulaciones digitales_18
 - 6.1.1.3. Estado de los muros y preparación del soporte_19
 - 6.1.1.4. Desarrollo descriptivo del tema_19
 - 6.1.1.5. Desarrollo de la realización del mural_19
 - 6.2. “UNA VEZ UN NIÑO ME LEYÓ UN CUENTO”. Mural en CEIP Salvador Tuset, Benicalap, Valencia_21
 - 6.2.1. Ubicación_21
 - 6.2.1.1. Ambiente arquitectónico_21
 - 6.2.1.2. Ambiente humano. Consideraciones sociológicas_22
 - 6.2.1.3. Condiciones físicas y ambientales_22
 - 6.2.1.4. Conjunción entre mural y entorno_22
 - 6.2.2. Estudio técnico_22

- 6.2.2.1. Materiales y condiciones ambientales físicas_22
- 6.2.3. Carácter conceptual_23
 - 6.2.3.1. Carácter y función social_23
 - 6.2.3.2. Consideraciones psicológicas del color y relación con el entorno_23
- 6.2.4. Realización práctica_23
 - 6.2.4.1. Bocetos y simulaciones digitales_23
 - 6.2.4.2. Estado de los muros y preparación del soporte_24
 - 6.2.4.3. Desarrollo descriptivo del tema_24
 - 6.2.4.4. Desarrollo de la realización del mural_25

6.3. "IRREMPLAZABLE". Mural en IES Honori Garía, Vall de Uxó, Castellón_26

- 6.3.1. Ubicación_26
 - 6.3.1.1. Ambiente arquitectónico_26
 - 6.3.1.2. Ambiente humano. Consideraciones sociológicas_27
 - 6.3.1.3. Condiciones físicas y ambientales_28
 - 6.3.1.4. Conjunción entre mural y entorno_28
- 6.3.2. Estudio técnico_29
 - 6.3.2.1. Materiales y condiciones ambientales físicas_29
- 6.3.3. Carácter conceptual_29
 - 6.3.3.1. Carácter y función social_29
 - 6.3.3.2. Consideraciones psicológicas del color y relación con el entorno_30
- 6.3.4. Realización práctica_30
 - 6.3.4.1. Bocetos y simulaciones digitales_30
 - 6.3.4.2. Estado de los muros y preparación del soporte_31
 - 6.3.4.3. Desarrollo descriptivo del tema_31
 - 6.3.4.4. Desarrollo de la realización del mural_32

6.4. "FRENTE A FRENTE". Mural en Benimaclet, Valencia_34

- 6.4.1. Ubicación_34
 - 6.4.1.1. Ambiente arquitectónico_34
 - 6.4.1.2. Ambiente humano. Consideraciones sociológicas_35
 - 6.4.1.3. Condiciones físicas y ambientales_35
 - 6.4.1.4. Conjunción entre mural y entorno_35
- 6.4.2. Estudio técnico_36
 - 6.4.2.1. Materiales y condiciones ambientales físicas_36
- 6.4.3. Carácter conceptual_36
 - 6.4.3.1. Carácter y función social_36
 - 6.4.3.2. Consideraciones psicológicas del color y relación con el entorno_36

6.4.4. Realización práctica_37

6.4.4.1. Bocetos y simulaciones digitales_37

6.4.4.2. Estado de los muros y preparación del soporte_38

6.4.4.3. Desarrollo descriptivo del tema_39

6.4.4.4. Desarrollo de la realización del mural_39

7. Conclusiones_41

8. Referencias_43

9. Índice de figuras_44

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto explica el proceso creativo de cuatro intervenciones murales realizadas en la Comunidad Valenciana con una temática común, propuesta con el objetivo de abrir un debate privado o público sobre las relaciones personales que mantenemos en un contexto postpandémico e hipertecnológico. Estos murales, pintados respectivamente en las afueras de Quart de Poblet (Valencia), el CEIP Salvador Tuset del barrio de Benicalap (Valencia), el IES Honori García (Vall de Uxó, Castellón) y el barracón contenedor del barrio de Benimaclet (Valencia) fueron el resultado de este gran proyecto y, a la vez, una fuente de aprendizaje para, en cada caso, organizar mejor el proceso a realizar antes de cada mural.

“Abrázame” fue el título finalmente elegido para el proyecto por describir de forma cercana el tema ya que se trata de una propuesta de mensaje autobiográfico. En cuanto al subtítulo expresa el objetivo principal personal del trabajo de abrir un debate al máximo número de espectadores posible, bien fuese público o privado sobre las relaciones personales en un contexto concreto.

La idea de querer expandir mis conocimientos de pintura de caballete aprendidos durante el grado a pintura mural nace a partir de las diferentes intervenciones que cada año se realizan en la Universitat Politècnica de València mediante el festival de Polinizados. Entendí, viendo a otros artistas pintar esos grandes muros, que la pintura mural permitía que mucha más gente viese mi trabajo, por eso, fue considerado el mejor medio para conseguir ese objetivo. Por otro lado, la temática nace a raíz de la pandemia para hablar de las relaciones personales y cómo se vieron afectadas durante el transcurso de esos años y los posteriores. Uniendo esas dos ideas y exponiéndolas de manera personal y autobiográfica, se usaron las imágenes como único medio de expresión para, de alguna forma, abrir un tema de conversación ocultado durante mucho tiempo por ser una fuente evidente de malos recuerdos. El contacto y las consecuencias positivas que supone recibirlo y cuidarlo es un tema presente en todas las propuestas mural que se han utilizado para hablar del proyecto “Abrázame”.

El propósito principal del proyecto es darle especial importancia al proceso creativo de la realización de varias imágenes teniendo en cuenta tanto aspectos de la pintura mural como el contexto en el que se ubica o las características del soporte. Para ello, además de documentar cada una de las prácticas, tanto al prepararlas como al ejecutarlas se ha llevado a cabo un libro¹, en el que se ha recopilado toda la información de manera resumida para

1 ver ANEXO “Abrázame”, libro recopilatorio del proceso creativo

que, aunque los muros realizados hayan sido el resultado del proyecto de cara a un posible público, quede constancia tanto para mí como para quien no conoce el trabajo que existe detrás de cada intervención; lo que supone pintar un mural.

En cuanto a mi propósito personal, pretendo recordar mediante el muralismo lo que vivimos y cuestionar, sin buenas o malas respuestas, cómo lo gestionamos para estar hoy en el punto en el que estamos. En relación con aspectos técnicos del proyecto, seguí una metodología de prueba y error, con el objetivo de alcanzar unos conocimientos sólidos que poder implementar en mi futuro profesional.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES

- Realización de cuatro propuestas mural en espacios públicos de la Comunidad Valenciana con una temática común para añadir valor estético y cultural.
- Abrir un diálogo público o privado dedicado a la gestión emocional en un contexto postpandémico e hipertecnológico en cuanto a las relaciones personales que mantenemos.
- Aprender la técnica mural adaptando los conocimientos de pintura al entorno.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera.
- Trabajar en equipo y conocer nuevos artistas.
- Utilizar los lenguajes plásticos relacionados con la iconicidad en función de las necesidades que precisa tanto el mensaje como la ubicación en la que se interviene.
- Aproximar el arte urbano al pueblo y, en especial, a los jóvenes que frecuentan los espacios públicos a intervenir.
- Hacer una mención especial al proceso creativo con un libro de artista recopilatorio explicativo.
- Emprender y desarrollar una posible salida profesional.

Fig. 1. Ilustración 1 del imaginario sobre el confinamiento

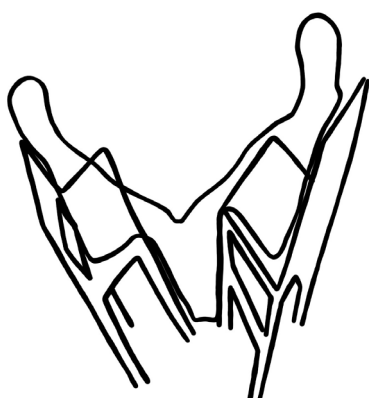

Fig. 2. Ilustración 2 del imaginario sobre el contacto

Fig. 3. Ilustración 3 del imaginario. Firma del proyecto

3. METODOLOGÍA

“Abrázame” es un proyecto realizado mediante una metodología de evolución a partir de los conocimientos adquiridos en la carrera tratándose de una propuesta personal y autobiográfica que busca, como uno de los objetivos principales, el desarrollo de la técnica de pintura mural.

Es necesario probar, en unas condiciones básicas, lo que es pintar una pared para, en un inicio, investigar de qué se trata, qué características tiene de especial esta técnica y qué aspectos hay que tener en cuenta para realizarla de manera correcta.

En este proceso hay dos pasos claves en la metodología que, en todo el proceso, se han tenido muy presentes a la hora de poder realizar el proyecto final: qué pintar y dónde.

3.1. IMAGINARIO PERSONAL

Para la primera de las cuestiones, hubo que acotar al máximo el discurso del proyecto para partir de una idea clara y, así, poder empezar a plantearme qué contar en cada caso. Para ello, hablé tanto con personas de mi entorno como de manera introspectiva a la vez que iniciaba la búsqueda de referentes.

Una vez hubo un discurso definido, se aprovecharon las asignaturas de la primera mitad del curso, como Procesos Gráficos Digitales y Perspectiva y Técnicas de Representación, impartidas por Rubén Tortosa Cuesta y Andrea Peiró Vitoria respectivamente, para realizar imágenes individuales que hablasen de los apartados dentro de la temática general propuesta.

Fig. 4. Ilustración 4 del imaginario creado sobre el abrazo

Fig. 5. Ilustración-animación 5 del imaginario sobre el contacto durante un baile

Estas representaciones, al producirse mediante diferentes técnicas y procedimientos, resultaron con una estética muy dispar entre ellas, volviendo los resultados posteriores ricos en el lenguaje visual. Además, las distintas maneras de crear imágenes, abrieron un abanico muy amplio de posibilidades en cuanto a la estética final, no del proyecto, sino de cada muro en particular teniendo en cuenta que cada uno ellos requerían de necesidades propias por estar ubicados y dirigidos a públicos de rangos de edades distintos.

Este imaginario se resolvió a partir de herramientas tanto digitales como tradicionales. Entre ellas, se encuentran procedimientos como la fotografía, el escáner, la cortadora láser, la impresora 3D y el iPad como recurso para el dibujo digital. En cuanto a técnicas más analógicas, se hizo uso de la pintura al óleo, el grafito y el bloc de dibujo para realizar los diferentes bocetos.

3.2. PAREDES A INTERVENIR

A la misma vez que el imaginario iba tomando forma, la búsqueda de paredes en la que pintar esas ideas también tomó comienzo.

El muralismo necesita de una segunda persona, ayuntamiento o empresa, por ejemplo, que permita la intervención en esa propiedad privada. Para ello hay que ponerse en contacto y, en este caso, al no tener experiencia se usó el recurso del trueque.

La tercera práctica y, a la vez, la primera entidad con la que me puse en contacto fue la más complicada de gestionar y de convencer. Hubo que realizar varias reuniones para exponer la propuesta, teniendo en cuenta valoraciones del propio centro y hasta impartir un curso para los alumnos de iniciación al proceso creativo de una imagen.

La primera práctica y el segundo muro del que dispuse fue gracias a un contacto del mundo del *graffiti* que me dejó pintar en una de sus paredes, cubriendo una de sus piezas antiguas y permitiéndome arrancar con el primer mural oficial de este proyecto.

A raíz de esa intervención pública, mucha gente me vio pintar y una mujer habló conmigo para organizar la segunda práctica y pintar en el colegio donde ella trabaja.

La última pintura mural surgió gracias a un ejercicio de la asignatura de Pintura y Entorno donde nos seleccionaron para realizar una práctica de empresa.

A parte de buscar los muros hubo, en cada caso, que ir a hacer una visualización previa del espacio tanto para verlo presencialmente como para sacar las fotografías correspondientes sobre las que dibujar. En cuanto al material, hubo que organizar con la tienda de Pinturas José Antonio García los diferentes presupuestos de las prácticas teniendo en cuenta los cambios y decisiones tomadas durante el proceso.

4. CRONOGRAMA

Fig. 6. Cronograma detallado del trabajo realizado vista un año

	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
Definición de la temática propuesta																
Realización del imaginario																
Búsqueda de pared mural 3: "Irreemplazable"																
Bocetos mural 3: "Irreemplazable"																
Visitas al espacio IES Honori García																
Bocetos mural 1 "Apariencia verosímil"																
Realización del mural 1 "Apariencia verosímil"																

	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL			
Taller de tres sesiones para 1º de Bachillerato en IES Honori García																
Reuniones IES Honori García																
Presupuestos mural 3 "Irreemplazable"																
Realización del mural 3 "Irreemplazable"																
Visitas al espacio CEIP Salvador Tuset																
Bocetos mural 2 "Una vez un niño me leyó un cuento"																

Realización del mural 2 “Una vez un niño me leyó un cuento”																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
Visitas al espacio contenedor barracón																
Bocetos mural 4 “Frente a frente”																
Día de presentación mural 4 “Frente a frente”																
Presupuestos mural 4 “Frente a frente”																
Realización del mural 4 “Frente a frente”																
Redacción de la memoria explicativa del proyecto																
Entrega de la memoria																

5. ANTECEDENTES PRÁCTICOS E INFLUENCIAS VISUALES

5.1. ANTECEDENTES PRÁCTICOS

En la Universitat Politècnica de València se realiza el Polinizados, un festival de arte urbano en el que varios artistas pintan paredes de la universidad de manera que el muralismo se presente como una modalidad artística más.

En segundo de carrera, tuve la oportunidad de ver a artistas como Slim Safont o Mohamed l’Ghacham pintando muros de los espacios que frecuentaba. A parte de deleitarme con lo que pintaron tanto por la pincelada, las dimensiones y el tiempo tan reducido que invertían en construir la imagen, me di cuenta que el muralismo, desde el punto de vista de un alumno que pinta cuadros en caballete, era una vía para que mucho más público viese obras y fue ahí donde me empecé a interesar por los murales.

Hice mi primer muro en casa de un amigo, de manera improvisada y familiarizándome con los aspectos que conlleva la pintura mural.

A raíz del primer contacto, me uní con unos amigos y nos lanzamos a participar en varios concursos en los que tuvimos la oportunidad, en dos de ellos, de quedar en primer y segundo lugar. Gracias a estas convocatorias, conocí artistas que se dedicaban profesionalmente tanto al mundo del muralismo como al *graffiti* con quienes empecé a explorar nuevas técnicas.

Elegí cursar la optativa que ofrece la facultad de Pintura y Entorno impartida por Juan Antonio Canales con quien aprendí bases tanto teóricas como prácticas del muralismo.

En cuanto a lo teórico se nos presentó al artista David Alfaro Siqueiros² que analiza, tras muchos años de práctica, las grandes diferencias entre la pintura de caballete y la pintura mural y, a su vez, varios aspectos a tener en cuenta como la existencia de varios puntos de vista, el movimiento del espectador, las dimensiones, la verticalidad propia de una pared o el andamio. A parte, realizamos varias excursiones a la ciudad para ver la realidad y lo que sucede actualmente en las calles para con los murales y *graffiti* que hay pintados. Aprendimos así a mirar la ciudad, a reconocer artistas, espacios o la relación que existe entre un mural y el lugar en el que se pinta.

“El mural, según Max Doerner es la pintura que no depende solo de ella, sino de la arquitectura que le rodea y del color y la forma de los espacios inmediatos.”³

2 SIQUEIROS, D.A. (1951). *Como se pinta un mural*. México. Edición del Taller Siqueiros de Cuernavaca.

3 CANALES, J.A., y DOMINGO, C. (2019). *La presencia en el imaginario natural en la pintura urbana contemporánea*. Valencia. Sendemà Editorial.

Fig. 7. Pintura mural realizada por Alba Fabré en Gandía, 2021

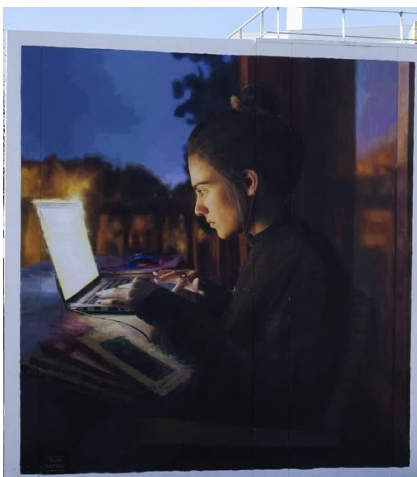

Fig. 8. Pintura mural realizada por Slim Safont en la Universitat Politècnica de València, 2021

Fig. 9. Pintura mural realizada por Mohamed L'Ghacham en la Universitat Politècnica de València, 2021

En relación con las prácticas, probamos la técnica del esgrafiado, del fresco, pintamos un primer mural en el aula y tuvimos la oportunidad de presentar propuestas para proyectos reales.

Tras ver las oportunidades que ofrece, decidí utilizar el muralismo en mi proyecto por la posibilidad que ofrece de tener un abanico más amplio de espectadores y el entorno y el reto, para mí misma, de llevar mis conocimientos de pintura y creación de imagen a otro nivel.

5.2. INFLUENCIAS VISUALES

5.2.1. Alba Fabré

(Barcelona). Se trata de una artista muy joven formada en el *Academy of Art* de Barcelona que parte de una técnica muy académica y tradicional y que evoluciona a una pincelada más suelta sintetizando así formas complejas en un solo movimiento de pincel. Su trabajo nace con la pintura de caballete, el carboncillo y el grafito y, en la actualidad, trabaja llevando sus conocimientos de pintura al ámbito del muralismo.

En relación con el proyecto, de Alba me impresionó su habilidad de pintar en grandes formatos como si de una pintura al óleo se tratase. Al haber pintado previamente con esa técnica pude entender las relaciones con mayor facilidad y me fijé para utilizar sus métodos como referencia a la hora de pintar, a partir de pincelada, en los muros.

También adopté el método que ella utiliza para encajar y que explica en sus redes sociales en que, en vez de realizar una cuadrícula, dibuja formas aleatorias que utiliza como referencia para hacer las líneas de encaje de su diseño.

5.2.2. Slim Safont

(Barcelona, 1995). Nil Safont es un artista de Barcelona graduado en Bellas Artes, en la Universidad de Barcelona. Representa, mediante el figurativismo y realismo, su visión en cuanto a aspectos sociales que considera relevantes como son la educación, el comportamiento humano o las relaciones que mantenemos.

De Nil me sorprendió, de nuevo, la técnica figurativa que consigue en superficies tan grandes. A partir de ver cómo pintaba en directo en el festival de Polinizados me interesé por el muralismo y, de igual modo que en el caso de Alba Fabré, tomé como referencia los pasos que sigue él para realizar sus pinturas realistas.

5.2.3. Mohamed L'Ghacham

(Tánger, 1993). Mohamed es un pintor que descubre su interés por el arte mediante el *graffiti*. Pintores más clásicos llegan más tarde como referentes y une ambas fuentes para crear grandes murales de carácter figurativo. De esta manera, desde lejos hace entender una imagen figurativa mientras que

Fig. 10. Pintura mural realizada por Aryz en Ostende, Bélgica, 2021

Fig. 11. Pintura mural realizada por Sainer en colaboración con Fred Battle en Nantes, Francia, 2019

Fig. 12. Pintura mural realizada por Escif en Valencia, 2018

de cerca deja ver los rastros del proceso. Con sus pinturas, hace que el ojo rellene la información que falta, que no necesita pintar porque el espectador ya la completa. Crea escenas basadas en la cotidianidad basándose en la fotografía de finales del siglo XX.

Mohamed fue un referente claro por pintar sus muros utilizando una pincelada suelta, dejando ver en ellos el proceso seguido para pintarlos. Además, junto con Slim Safont, fue uno de los muralistas que me inspiraron para interesarme en el muralismo.

5.2.4. Aryz

(California-Barcelona, 1988). Octavi Serra se hace conocer como Aryz. Se trata de un muralista, artista e ilustrador que empezó su carrera como grafitero seguido de estudiar Bellas Artes en la Universidad de Barcelona.

Acostumbra a intervenir sobre grandes dimensiones jugando siempre mucho con la composición.

En su obra encontramos varios procedimientos repetidos como el uso de tintas planas sobre las que añade grafismos. Empieza siempre con estudios para valorar la composición y, con más estudios, las pasa al gran formato afirmando durante el proceso qué funciona y qué no. Los colores los usa teniendo siempre en cuenta el cromatismo de la zona.

De Aryz me interesó mucho la manera que tiene de entender las imágenes ya que, partiendo del figurativismo, añade tintas planas, grafismos y colores luminosos que vuelven reconocible su trabajo a la vez que llamativo. Muestra otra manera de entender la figuración, de un modo más ilustrativo.

5.2.5. Sainer

(Polonia, 1988). Graduado en la Academia de Bellas Artes de Strzeminski. Debido a sus conocimientos multidisciplinares hace obra en que pone en práctica varios lenguajes a la vez que dialogan. Su capacidad de dedicarse a distintas modalidades artísticas remite directamente en su obra, haciéndola rica y revolucionaria.

Se trata de algo tan curioso que resuelva temas complejos metiendo un cuadro dentro de otro, que se integró esa solución en el proyecto, más concretamente en la intervención "Apariencia verosímil", haciendo que la composición, los colores y la solución técnica dialogasen con las otras expuestas.

5.2.6. Escif

(Valencia). Es un artista licenciado en Bellas Artes y especialista en arte urbano por la Universitat Politècnica de València.

Empezó, como muchos otros, realizando *graffiti* y fue evolucionando con su estilo hasta llegar a sus intervenciones actuales.

En sus murales, critica de manera elegante aspectos relacionados con el entorno en el que interviene, dándole importancia a cosas que pueden pasar desapercibidas. Usa la metáfora como medio de expresión y emplea tona-

lidades que, de normal, se integran perfectamente en la ubicación donde pinta.

Escif es un referente claro para mi trabajo por su dominio del mural. Cuida tanto la técnica como el motivo de sus intervenciones y añade aspectos relacionados con el entorno para integrar su aportación a la ubicación donde se realiza como el cromatismo o la recuperación explícita de elementos cercanos.

6. DESARROLLO Y ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL PROYECTO

El proyecto llevado a cabo consta de cuatro murales pintados en la comunidad Valenciana con un tema general común.

A continuación, se analizan teniendo en cuenta aspectos técnicos en relación con el propio mural, el entorno, el motivo individual de cada uno y el proceso de ejecución.

6.1. “APARIENCIA VEROSÍMIL”. INTERVENCIÓN EN QUART DE POBLET, VALENCIA

Una vez el imaginario abarcaba los diferentes asuntos dentro de la temática propuesta en el proyecto, empezó la búsqueda de paredes. Se me ofreció, por parte de un amigo que se dedica al *graffiti*, un espacio en una pared urbana. La ubicación estaba dedicada a esta modalidad por lo que se trataba de un sitio bombardeado con letras e ilustraciones de diferentes artistas y, por lo tanto, de diferentes estilos. La propuesta fue ir para que cada uno seleccionase una parte de ese gran muro. Al no ser una ubicación exacta y encontrarme con el sitio una vez ya había que ponerse a pintar, no hubo la oportunidad, en esta primera práctica, de analizar el espacio para preveer las necesidades que podía implicar o como adaptar el diseño a ese entorno. La acción consistía, por lo tanto, en llevar una idea y, en el momento, adaptarlo al espacio. En este caso, lo más importante era la acción en sí.

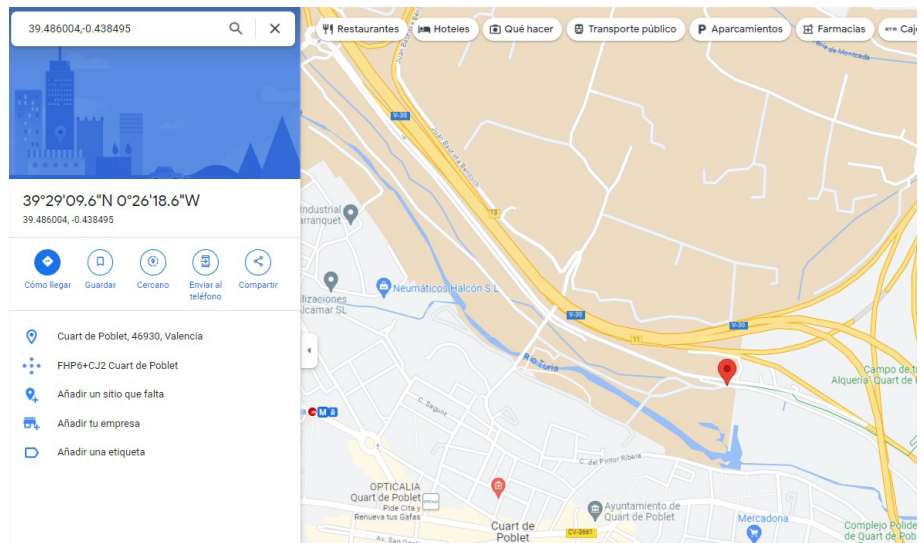
En cuanto a los materiales, utilicé pinturas que mi tutor y profesor de Pintura y Entorno me facilitó para realizar la práctica tanto de la marca Caparol como Tkrom a parte del blanco y el negro que hubo que comprarlos.

6.1.1. Realización práctica

6.1.1.1. Ambiente arquitectónico

La acción del *graffiti* consiste en bombardear todas las posibles ubicaciones con tu nombre o, en su defecto, con ilustraciones que siempre van acompañadas del apodo del que las ha realizado con el objetivo claro de dejar

Fig. 13. Ubicación del mural realizado cerca de Quart de Poblet, CP 46930, Valencia

huella en la ciudad para que otros artistas reconozcan el trabajo propio.

La ubicación era en las afueras de Quart de Poblet y el muro tenía, en general, una altura de 3,5m.

6.1.1.2. Bocetos y simulaciones digitales

Fig. 14. Pintura al óleo inicial, boceto del mural "Apariencia verosímil"

Fig. 15. Técnica mixta, pintura al óleo y dibujo digital. Preopuesta definitiva para el mural "Apariencia verosímil"

6.1.1.3. Estado de los muros y preparación del soporte

Una vez puestos en contexto, se mezclaron varias pinturas que utilizamos de base tanto para cubrir las letras que había debajo como para entonar con un color sólido. En el *graffiti* se utiliza aquello que se tiene a mano para realizar una pieza, partiendo de la premisa de *do it yourself* y, en nuestro caso, la imprimación fue una mezcla de pinturas que había que gastar. La perdurabilidad no era una necesidad, lo acuciante era la acción en sí, la convivencia y el arrancar el proyecto entre amigos.

6.1.1.4. Desarrollo descriptivo del tema

El tema elegido para el primer mural fueron las redes sociales. A día de hoy nos relacionamos, casi a partes iguales tanto de manera presencial como telemática y, uno de los recursos que más utilizamos son las redes sociales en las que compartimos con fotografías y comentarios nuestro día a día.

Debido al confinamiento, la opción de relacionarse telemáticamente pasó a ser nuestra única herramienta para seguir en contacto con muchos de nuestros seres queridos, pero trajo con él la gran carga de ser la única manera con la que nos podíamos relacionar. Los dos años que vivimos así magnificaron las consecuencias de gestionar mal las redes sociales haciendo que muchas personas se sintieran inseguras tanto por sus físicos como por sus vidas.

En la imagen, parto de una publicación de un *influencer*. Con la referencia presente de la obra de Sainer, añadí una imagen encima de una persona tumbada en la cama mirando el móvil queriendo dar a entender que aquello que publicamos no siempre coincide con la realidad o bien dando visibilidad a ese momento de vulnerabilidad que existe en el que la comparación nos juega una mala pasada.

6.1.1.5. Desarrollo de la realización del mural

Al ser la primera práctica, se preparó un boceto rápido que fue cambiando a medida que se pintaba. En total, se dedicaron tres días a realizarlo.

El primer día cubrimos los *graffiti* que había, pintamos la pared de un tono base y encajamos mediante la técnica que, por ejemplo, utiliza Alba Fabrè de dibujar formas aleatorias que sirven de cuadrícula y de referencia para encajar las líneas definitivas. A continuación, se pintaron los tonos planos sobre los que luego intervendríamos soltando la pincelada para que unas formas se integrasen con las otras.

El segundo día se organizó para cambiar la propuesta a una más cuidada y acorde con el tema del TFG. Para eso, se hizo uso de pintura blanca y negra de exteriores y, aprovechando el encaje del día previo, se pintó, esta vez de una manera más rápida toda la superficie dejando el fondo acabado.

El tercer y último día se acabó el dibujo con un retrato a color y cuatro

caras amarillas encima de los rostros de los personajes del fondo. Al ser elementos más pequeños fueron mucho más fáciles y rápidos de pintar

Fig. 16. Marcas iniciales para encajar las líneas definitivas del diseño.

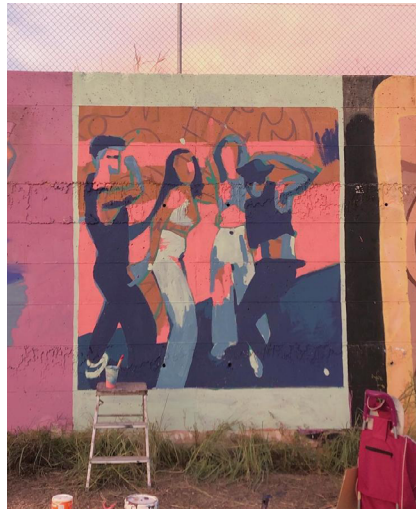

Fig. 17. Primer día. Inicio de la pintura mural, primeramente planteada a color

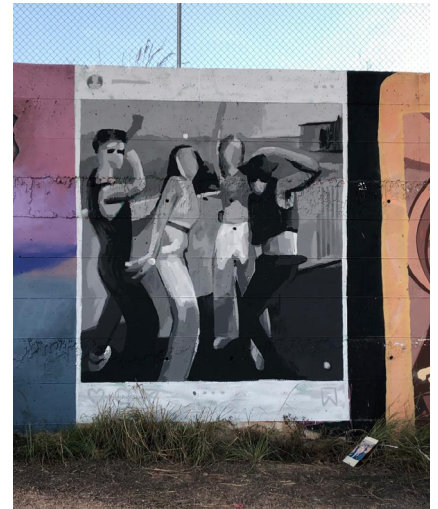

Fig. 18. Segundo día. Realización de la base del mural cambiando la idea inicial a blanco y negro

Fig. 19. Visualización del entorno en el que se encuentra la primera intervención realizada

Fig. 20. Pintura finalizada habiendo añadido del retrato a color y las cuatro caras amarillas sobre los cuatro rostros del fondo

6.2. “UNA VEZ UN NIÑO ME LEYÓ UN CUENTO”. MURAL EN CEIP SALVADOR TUSET, BENICALAP, VALENCIA

Pintar un muro y hacerlo en un espacio público despierta el interés de algunos tanto por conocer, como por curiosear o para llevar ese tipo de imagen que están viendo a su entorno cercano. En este caso, durante la primera práctica, se acercó una mujer encantadora que me ofreció pintar el colegio en el que actualmente trabaja. Hablamos para ir a visitar el espacio y acordar las condiciones de la práctica. Aun siendo su intención pagar el trabajo, por impedimento económico no fue posible por lo que, se ofreció la posibilidad de trueque y hacer ese trabajo siempre y cuando la pintura la pusieran ellos y el diseño fuese propio.

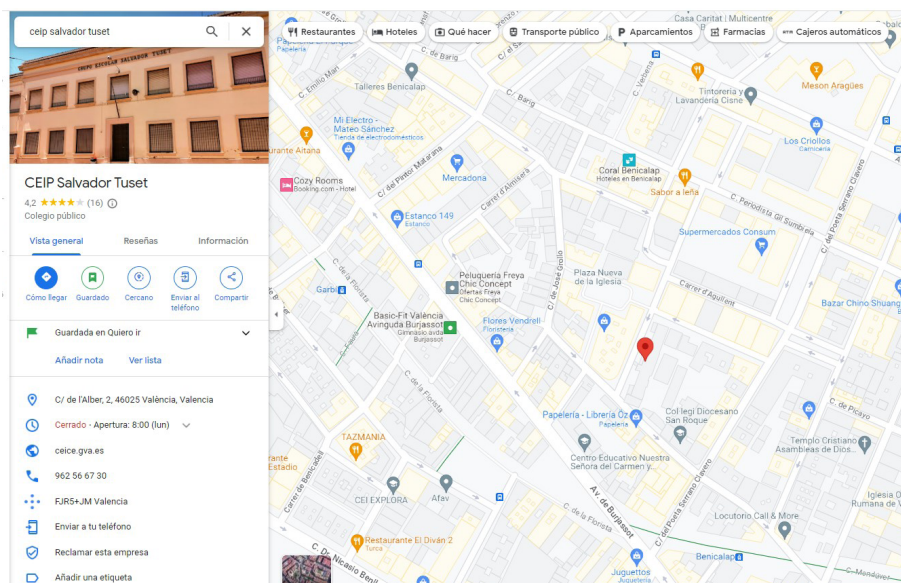
6.2.1. Ubicación

6.2.1.1. Ambiente arquitectónico

El mural se encuentra ubicado en el CEIP Salvador Tuset, en el barrio de Benicalap de Valencia. Se eligió intervenir la pared exterior del aula de la biblioteca, extendiéndose a las paredes colindantes ubicadas en una de las entradas del centro, siendo tres en total. Dos de ellas miden 2,5 metros de alto x 4 de ancho, la otra, más grande, mide 4 metros de alto x 8 de ancho haciendo un total de 52 m2.

En cuanto al estado de la superficie, es una base de gotele con desconchones por ser un edificio antiguo. En la pared más grande, hay un zócalo con una textura más fina que el resto de la pared. Hay elementos que interfieren como el acceso de entrada al centro que se encuentra entre dos paredes o la ventana y la puerta que dan acceso a la biblioteca ubicadas en el muro más grande.

Fig. 21. Ubicación del mural realizado en el CEIP Salvador Tuset, Calle de l’Alber, Benicalap, CP 46025, Valencia

6.2.1.2. Ambiente humano. Consideraciones sociológicas

El espacio está dedicado especialmente a un público infantil que va desde los 3 años hasta los 12 por tratarse de un área de juego de un colegio de primaria.

La zona de la pared seleccionada se encuentra en el interior del recinto del centro aunque su ubicación es exterior por estar expuesta a las condiciones ambientales y atmosféricas. Al tratarse de la pared exterior de la biblioteca busca incitar al alumnado infantil a entrar.

6.2.1.3. Condiciones físicas y ambientales

La climatología en Valencia se caracteriza por ser cálida como, en general, en toda la Comunidad Valenciana. El mural se pintó a principios de marzo por lo que aún seguimos en invierno y, aunque se trate de un frío húmedo, las temperaturas son moderadas oscilando entre los 7°C y 19°C.

La gran mayoría del espacio está protegido por un techo que protegía de la lluvia, el viento y del sol directo.

6.2.1.4. Conjunción entre mural y entorno

La propuesta se plantea sobre tres muros por lo que el diseño busca unirlos usando el recurso de hilo narrativo que facilita el pasar de un muro a otro por estar contándose una historia.

En cuanto al entorno, se tiene en cuenta el público al que va dirigido para crear un ambiente con unos personajes agradables y simpáticos. Los colores, son variados y saturados para dotar al espacio de dinamismo y diversión a la vez que para mantener la variedad de color ya propuesta en otros murales del espacio pintados por profesores del centro.

6.2.2. Estudio técnico

6.2.2.1. Materiales y condiciones ambientales físicas

Dado el impedimento económico del colegio, recurrimos a la marca Tkrom para la elección de pinturas del mural. Se hizo una lista con el material necesario, indicando los tonos que gestionaron desde el centro por acordar previamente que del material se encargarían ellos. Además de pinturas, se compraron brochas, rodillos, cubetas, alargadores, plásticos para cubrir la zona y evitar manchas de pintura en el suelo y látex vinílico para preparar la superficie antes de pintar. Las escaleras y varios cubos los facilitó el centro.

6.2.3. *Carácter conceptual*

6.2.3.1. Carácter y función social

El carácter del mural es fundamentalmente educativo y alegre dado que le ofrece al centro un lavado de cara teniendo en cuenta su estado inicial. Además, el añadir una nueva mano de pintura con un diseño original hace del colegio un lugar más acogedor a la vez que cuidado.

Se propuso la idea del mural para incentivar a los más pequeños a entrar en un espacio dedicado a la lectura, organizado y remodelado por los propios profesores pocos meses atrás.

6.2.3.2. Consideraciones psicológicas del color y relación con el entorno

Dado el estado inicial del centro lleno de desconchones, manchas y humedades en las paredes sumado a que es un entorno donde los niños juegan y se relacionan entre ellos, se decidió dotar a la zona a intervenir de mucho color.

La paleta se podría resumir en verdes y rojos eligiendo, dentro del espectro, una gama vibrante y saturada que alegrase el espacio y que llamase la atención por su función educativa en cuanto a la biblioteca.

6.2.4. *Realización práctica*

6.2.4.1. Bocetos y simulaciones digitales

Fig. 22. *Mock up* de la primera pared en CEIP Salvador Tuset

Fig. 23. *Mock up* de la segunda pared en CEIP Salvador Tuset

Fig. 24. *Mock up* de la tercera pared, exterior a la biblioteca, en CEIP Salvador Tuset

Fig. 25. Propuesta presentada para las tres paredes en CEIP Salvador Tuset

6.2.4.2. Estado de los muros y preparación del soporte

Somos conscientes de los problemas de humedad por capilaridad del muro. Las huellas de la subida del agua oscilan a lo largo de los años, según la profundidad de la capa freática; es un problema muy común en las plantas bajas de Valencia, y en especial de este barrio, por las técnicas constructivas y su pasado agrícola. La solución debería ser integral, tratando las humedades por una empresa profesional, algo que el colegio no puede permitirse y el Ayuntamiento no contempla en sus presupuestos de mantenimiento de colegios: la pintura mural no es una prioridad pero, sin embargo, es buscada y apreciada por el profesorado y los usuarios del centro.

Antes de ponernos a pintar, se lijaron las zonas más deterioradas y, encima, extendimos dos capas de imprimación que nosotros mismos elaboramos sacada a partir de látex vinílico y agua en una proporción de 1:3. Esta capa protege el muro impermeabilizándolo a la vez que hace la superficie más lisa y, por lo tanto, más maniobrable.

Fig. 26. Apariencia previa de la primera pared. Visita al espacio

Fig. 27. Apariencia previa de la segunda pared. Visita al espacio

Fig. 28. Apariencia previa de la tercera pared. Visita al espacio

6.2.4.3. Desarrollo descriptivo del tema

El diseño se planteó con un niño al lado de la puerta de la biblioteca con un libro abierto del que sale una historia que se cuenta en las demás paredes. La magia que sale del libro narra el famoso cuento de la Caperucita Roja mostrando la casa, el lobo y la niña. Todo transcurre en el bosque por lo que, al ser todo verde, los cálidos se decantan por tonalidades rojizas que crean un contraste agradable y llamativo para los niños. Para reforzar ese efecto, todas las formas y personajes son redondos.

El sábado se encajó utilizando la técnica de realizar la idea de cuadrícula con formas aleatorias y pintamos, con ayuda de amigos y profesores del centro, los tonos planos.

El domingo, se realizó el delineado de todo el diseño.

6.2.4.4. Desarrollo de la realización del mural

La duración de esta práctica se planteó para un fin de semana por no tener experiencia ni consciencia de los metros cuadrados del muro. Aun así, se cumplieron los objetivos propuestos.

La tarde antes del sábado se imprimió la pared con la intención de, al día siguiente, ponernos directamente a pintar. Además, se proyectó la imagen del niño por ser en vertical y así, ahorrarnos el dibujar en grandes dimensiones con la escalera.

Fig. 29. Primer día, proceso de encajar el diseño en las tres paredes

Fig. 30. Primer día, realización de los colores planos en toda la superficie

Fig. 31. Segundo día, realización de todo el delineado

Fig. 32. Pintura mural acabada, primera pared

Fig. 33. Pintura mural acabada, segunda pared y parte de la tercera

Fig. 34. Pintura mural acabada, parte de la tercera pared, ubicación del personaje

6.3. “IRREEMPLAZABLE”. MURAL EN IES HONORI GARCIA, VALL DE UXÓ, CASTELLÓN

Este proyecto fue, sin lugar a dudas, el más complejo en todos los aspectos. Aunque se trate del tercero realizado fue el primero que se consiguió y fue gracias a un antiguo profesor, Pere Navarro Carrascosa, con el que sigo manteniendo el contacto.

Nos remontamos a octubre, cuando la idea empezaba a coger forma e iba en busca de muros sobre los que intervenir. Este profesor, conociendo la situación, ofreció preguntar al centro donde actualmente trabaja si estarían dispuestos a intervenir la fachada. Tras muchas reuniones, pactos y un taller de tres sesiones en el que se les introdujo a los alumnos de primero de bachillerato el proceso creativo mediante conceptos como la composición, los estudios tonales y el uso del color, se consiguió que cedieran la pared para realizar la propuesta más importante del proyecto “Abrázame”.

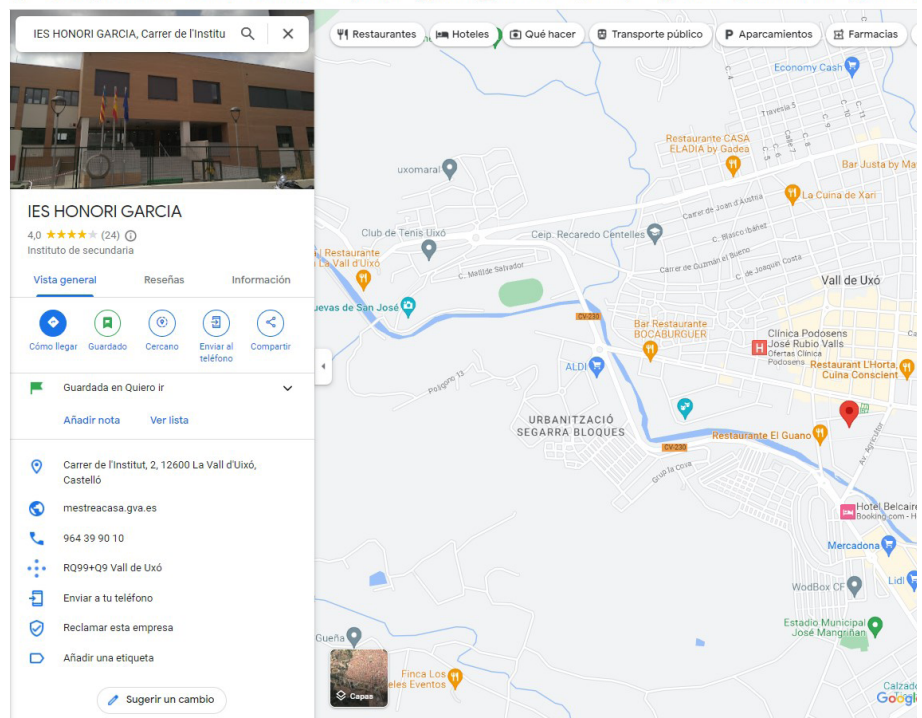
6.3.1. Ubicación

6.3.1.1. Ambiente arquitectónico

El mural titulado “Irreemplazable” se encuentra situado en la Vall de Uxó, un pueblo de la provincia de Castellón, en la fachada del IES Honori García. La superficie del área sobre la que pintamos tiene una forma rectangular siendo sus medidas de 7 metros de alto por 8,4 metros de ancho, es decir, 58,8 m² y colinda con un mural ya pintado por los propios niños del instituto.

La textura de la pared es lisa, aunque se encuentra dividida por dos hendiduras horizontales que dividen el muro en tres rectángulos iguales, cada uno de 2,3 x 8,4 metros. Además, el material de la pared dejaba ir polvo en cuanto se rozaba y, por eso, la superficie necesitó una capa de imprimación que lo eliminase para cuando hubiese que pintar.

Fig. 35. Ubicación del mural realizado en el IES Honori García, Calle del instituto, CP 12600, Vall de Uxó, Castellón

6.3.1.2. Ambiente humano. Consideraciones sociológicas

El muro está situado en la fachada de un edificio público de educación secundaria por lo que una gran parte del público que ve el muro, oscila en un abanico de edad de entre los 12 años hasta los 18. Además, en el instituto hay profesores, encargados y alumnos que pertenecen a los ciclos medios y superiores que ofrece el centro por lo que el abanico se amplía, aunque con menos densidad, a un público adulto.

La ubicación donde se encuentra el instituto y que afecta al muro es un barrio residencial tanto con espacios de ocio dedicados a niños y jóvenes como bares destinados a un público más adulto.

6.3.1.3. Condiciones físicas y ambientales

La climatología en la Vall de Uxó se caracteriza por ser cálida como, en general, en toda la Comunidad Valenciana.

El sol abunda durante todo el año y el ambiente es húmedo, aspecto a tener en cuenta por el mantenimiento del mural. La lluvia, por otro lado, queda anulada por una pequeña parcela de tierra que hay justo debajo del muro que, en caso de que cayera agua, la absorbería.

La orientación de la pared, en cuanto a cómo incide la luz solar, afecta a la elección de colores por su mayor o menor resistencia a los rayos del sol. En este caso, la orientación es norte por lo que el reflejo nunca se da de manera directa en ningún momento del día en todo el año. Por esa razón, la pintura que se eligió, aunque se propusieran varias opciones de mayor y menor calidad, fue de la marca Tkrom, en su mayoría de exterior, exceptuando los tonos más saturados.

6.3.1.4. Conjunción entre mural y entorno

Para pintar un mural hay que tener en cuenta el tránsito del espectador, las distintas posibilidades de puntos de vista, direcciones y medios de transporte. Como indica David Alfaro Siqueiros en su libro “Cómo se pinta un mural”, este análisis previo se concibe para resolver problemas de los diferentes puntos de vista desde los que se concibe un espacio para que el espectador obtenga una normalidad realista desde el mayor número de ángulos, dejando así de concebir al espectador como una estatua inmóvil en un punto fijo.

“Es el tránsito normal del espectador en una topografía dada lo que determina la composición pictórica dentro de la misma.”⁴

En este caso, se trata de un muro que, por lo general, ve la gente que camina por delante del centro en una dirección u otra. Las posibilidades son, desde dentro del centro, justo delante del muro, desde fuera del centro, justo delante de las vallas, y desde lejos andando en dirección al instituto. El diseño se concibe, por lo tanto, como una imagen que podrá verse tanto de cerca como de lejos.

En cuanto a la composición interna, el soporte sobre el que había que pintar estaba dividido por tres franjas horizontales del mismo tamaño. Este suceso divide la imagen en tres partes iguales que se resolvieron de la siguiente manera: en la sección superior, los elementos más etéreos sintetizados a partir de tintas planas; en la sección del medio las manos, la zona más detallada de toda la imagen; en la sección inferior, se pintaron los elementos

4 SIQUEIROS, D.A. (1951). *Como se pinta un mural*. México. Edición del Taller Siqueiros de Cuernavaca

más terrenales, algunos apoyados en esa línea de tierra real que une el muro con el suelo.

A parte de tener en cuenta la composición de la propia imagen, es importante atender, en pintura mural, a la relación que existe entre el muro y el entorno. La composición externa, por lo tanto, se identifica como asonante, disonante o consonante.⁵

En este caso, se optó por una composición disonante en cuanto al espacio y al mural que colinda. Al haber otro muro en un mismo espacio hubo que decidir si integrarse o romper radicalmente y, por tratar temáticas y estilos diferentes, se decidió separarlos con la intención de que además el mural llamase la atención y pudiese atraer a un posible espectador por estar realizado con colores saturados.

Los elementos que se usaron en la composición para que ésta tuviese relación con el entorno en el que se encuentra, fueron los tonos azules, el gris de fondo y el elemento de la valla haciendo así que la propuesta fuese una imagen que solo tendría sentido si se pintaba en ese espacio.

6.3.2. Estudio técnico

6.3.2.1. Materiales y condiciones ambientales físicas

El material por el que nos decantamos para pintar el mural fue pintura plástica de exterior y de interior, agua y fijativo de Tkrom F-40 para imprimir la pared además de varias cubetas para mezclar los tonos y brochas y rodillos de diferentes tamaños.⁶

Al tratarse de una pared de 7 metros de alto, se acordó con el instituto alquilar un andamio de cuatro plantas inmóvil, fijado a la pared por varios puntos y con línea de vida en los pisos más altos para estar bien asegurados.

6.3.3. Carácter conceptual

6.3.3.1. Carácter y función social

La idea de la que parte el proyecto nace a raíz de la pandemia y el confinamiento de dos años que vivimos. En ese tiempo sufrimos muchos cambios y tuvimos que acostumbrarnos, a la fuerza, a aceptar que la manera de relacionarnos con la que convivíamos ya no era posible. Cuando esa etapa acabó y la vida normal volvió poco a poco a ser lo que era, salieron a la luz las consecuencias directas de lo ocurrido en esos dos años.

Con mi proyecto pretendo, en nuestra sociedad postpandémica e hiper-tecnológica, mediante relación de imágenes, abrir ese debate independien-

5 CANALES, J.A., y DOMINGO, C. (2019). *La presencia en el imaginario natural en la pintura urbana contemporánea*. Valencia. Sendemà Editorial.

6 ver ANEXO Presupuestos 1 y 2

Fig. 36. Primera prueba de boceto para el mural "Irreemplazable"

Fig. 37. Segunda prueba de boceto para el mural "Irreemplazable"

Fig. 38. Aproximación a la propuesta definitiva del mural "Irreemplazable"

Fig. 39. Propuesta definitiva para el mural "Irreemplazable"

temente de si se hace de manera pública o privada y, poner en valor la gestión emocional de las personas.

6.3.3.2. Consideraciones psicológicas del color y relación con el entorno

En cuanto al color se optó por una gama cálida seguida de tonalidades frías para acompañar al hilo narrativo, el cual comienza con el confinamiento y acaba en un abrazo.

Al tener en cuenta el entorno en cuanto a la imagen, se llegó a la conclusión que el tono azul integraba el muro por la relación que existe con el cielo y con un pequeño mural pintado en las vallas que recorren el perímetro del instituto.

La saturación, por otro lado, se utilizó tanto para atraer al espectador como para separar una pieza de la otra en cuanto al mural de al lado.

Plásticamente, se solucionó con varios lenguajes artísticos ligados a la iconicidad de las imágenes con la intención de ir más allá en cuanto a lo que una fotografía muestra de manera literal. Estos permiten dar más importancia a unos elementos que a otros y a hacer de mensajes muy complejas ideas sintéticas.

6.3.4. Realización práctica

6.3.4.1. Bocetos y simulaciones digitales

6.3.4.2. Estado de los muros y preparación del soporte

La pared era exterior, sin exposición directa al sol, lisa y sin humedades. Al ser un muro en crudo, el único problema era el desprendimiento de polvo que solucionamos aplicando dos capas de una mezcla de fijativo de Tkrom F-40 y agua en proporción 1:4 que extendimos con la ayuda de un rodillo. De esta manera la pared quedaba protegida e impermeable. Al ser una mezcla con mucha agua se secaba muy rápido por lo que en un mismo día nos dio tiempo a dar esas dos capas de imprimación y a encajar.

Fig. 40. Estado inicial del muro de la fachada de IES Honori García

6.3.4.3. Desarrollo descriptivo del tema

La imagen está compuesta sobre un fondo gris, parecido al color inicial del muro. Empezando por la parte superior nos encontramos un rectángulo azulado en el que están dibujados los dos personajes, cada uno dentro de su casa. De la puerta abierta dibujada justo al lado sale una estrella que nos invita a ver lo que ocurre en el resto de la imagen y nos lleva directos a un foco de luz que nace del extremo superior derecho. Este rayo rosáceo ilumina los rostros, resueltos a partir de una paleta limitada de tonos naranjas y rosas, de dos personas que se abrazan. El cuerpo que aparece se resume en una tinta plana de color azul y, las manos, están detalladas de forma figurativa y a partir de pincelada suelta y entramados que hacen de esta zona del mural

la más detallada.⁷

Sobre toda esta pintura hay varias imágenes que acompañan el recorrido visual de la obra, resueltas con línea y de color amarillo. En estas figuras abundan las estrellas y, en la esquina inferior izquierda, dos personajes sentados en sillas dándose la mano.

Para enmarcar y acabar de separarla del mural de al lado, se hizo recurso de una línea que nace a partir de la tinta plana del cuerpo del abrazo que, cuando entra en contacto con el foco de luz, al igual que los rostros, cambia de color a rosa.

En la parte inferior, y en continuación con la línea que enmarca toda la composición, aparece una especie de valla que tapa parte de un rostro del abrazo.

Finalmente, en la parte inferior, a la derecha, se encuentra la firma del proyecto integrada solo en este muro por ser el más importante y el más libre a la par que menos condicionado por cuestiones externas. La imagen es una secuencia dispuesta en vertical que empieza con un abrazo y se va transformando hasta volverse un QR que dirige a una página online en la que se ha ido publicando el proceso creativo entero.

6.3.4.4. Desarrollo de la realización del mural

El proceso de pintar el muro fue acotado en 5 días que se organizaron de manera muy pautada con unas metas asequibles a las que podíamos llegar con el tiempo del que disponíamos.

Para pintarlo, artistas y amigos, ayudaron y, teniendo en cuenta las dimensiones de la pared y el tiempo del que disponíamos, no hubiese sido posible sin su ayuda.

El primer día se preparó la pared con la imprimación y se encajaron las figuras.

El segundo día se pintó todo el muro con tintas planas asegurándonos de que quedaba todo cubierto para, encima, los días posteriores, pintar sobre una base de color.

El tercer día se pintaron los rostros con paleta reducida y se empezaron las primeras manchas generales de las manos que separaban luz y sombra.

El cuarto día se pintaron las manos y de blanco las líneas de los dibujos de encima para que, al repasarlos de amarillo, el color tuviese fuerza y vibrase en la composición.

El quinto y último día, se pintaron de amarillo los dibujos ya preparados y, con spray, la plantilla con el QR.

Fig. 41. Andamio preparado para la ejecución del mural

Fig. 42. Arnés obligatorio encima del andamio, con cuerda para atarnos a la línea de vida

⁷ LOOMIS, A. (1950). *Ilustración creadora*. Buenos Aires. Editorial Hachette.

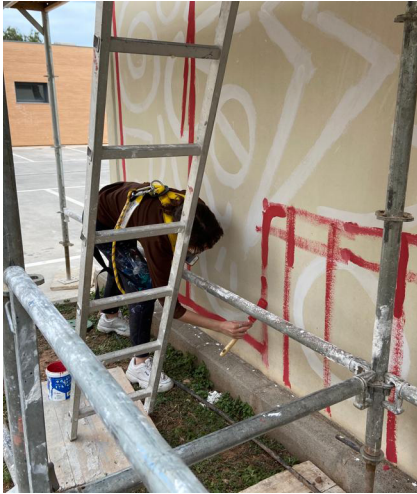

Fig. 43. Primer día, proceso de encajar el diseño

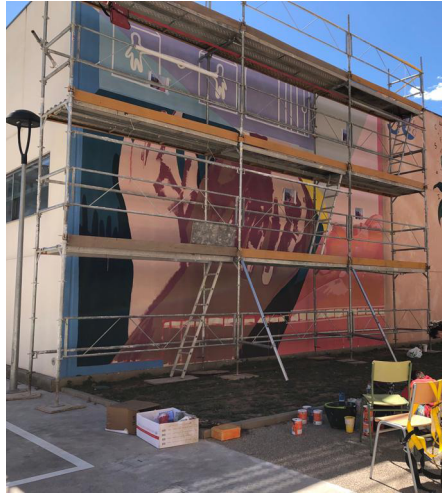

Fig. 44. Tercer día, realización de medios tonos encima de los colores planos

Fig. 45. Cuarto día, finalización de la imagen de fondo. Delineado de las figuras en blanco

Fig. 46. Realización de la firma del proyecto mediante una plantilla

Fig. 47. Mural "Irreemplazable" acabado

6.4. “FRENTE A FRENTE”. MURAL EN BENIMACLET, VALENCIA

Esta oportunidad nace en la asignatura de Pintura y Entorno, impartida por el profesor Juan Antonio Canales. Nos propusieron a todos, como proyecto, la elaboración de una propuesta para una empresa real, en este caso, para la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia (FAFV). Entre todas las ideas, elegirían una que se llevaría a cabo en forma de prácticas de empresa.

6.4.1. Ubicación

6.4.1.1. Ambiente arquitectónico

El espacio a pintar es una construcción prefabricada de forma similar a la idea general de una casa, de paredes y techo de chapa galvanizada y con una altura de 5 metros.

Las paredes del contenedor miden 5m x 17,5m y 5m x 10m respectivamente. El techo, por otro lado, lo forman dos rectángulos de 17,5m x 5m.

A tener en cuenta, la superficie del contenedor es irregular puesto que contiene un patrón de relieve en forma de franjas verticales que sobresalen.

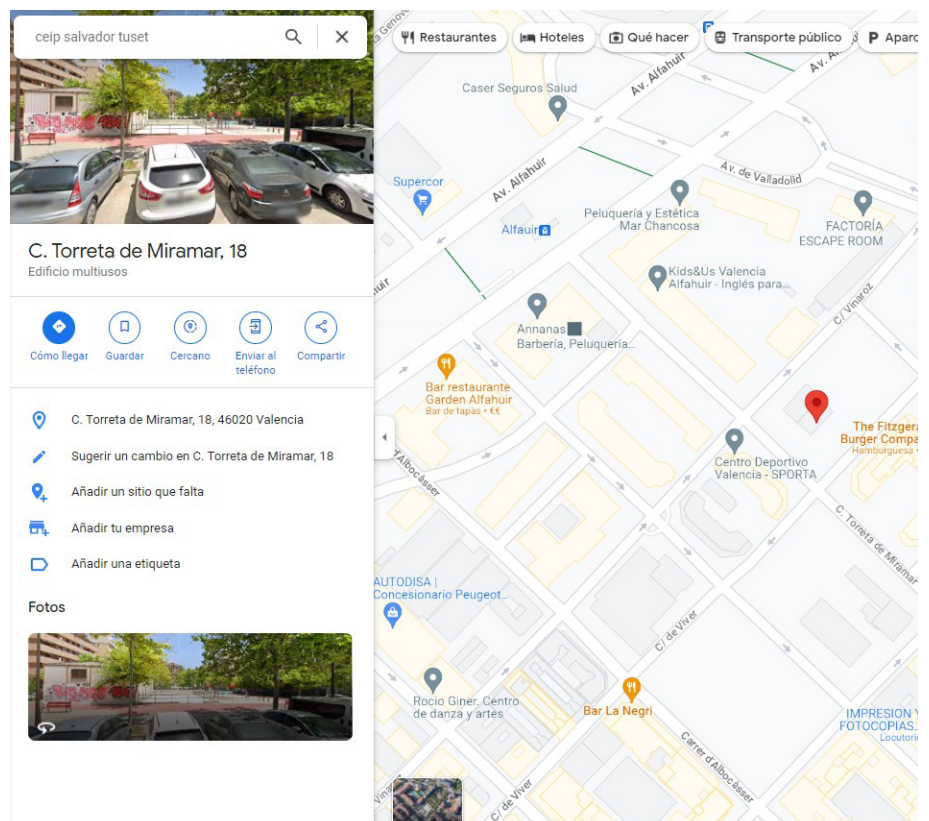

Fig. 48. Ubicación del mural realizado en Benimaclet, CP 46020, Valencia

6.4.1.2. Ambiente humano. Consideraciones sociológicas

Su ubicación se encuentra en el exterior, más concretamente, en una zona residencial de Benimaclet rodeada de las calles de Vinaroz, la Torreta de Miramar, de Alfauir y la avenida de Valladolid, justo en frente de CEIP Carles Salvador. Está ubicado en una zona de ocio con varias instalaciones dedicadas al deporte, es por eso, que la franja de edad es muy amplia y el diseño se adaptó, en la medida de lo posible, tanto a un público infantil, como joven y adulto.

6.4.1.3. Condiciones físicas y ambientales

Como dos de los muros realizados anteriormente, esta práctica también se realizó en Valencia. En este caso, la realización transcurre en verano y, además, frente a una superficie metálica. Estos dos condicionantes implican una dificultad añadida por el calor, ya que la temperatura oscila entre los 20°C y los 31°C. Además, al tener que pintar sobre chapa hay que contar con que si la superficie se encuentra sobrecalentada, no es posible pintar ya que la pintura no se adhiere bien y se corre el riesgo de la aparición de “ampollas”.

6.4.1.4. Conjunción entre mural y entorno

Los puntos de vista desde los que se puede ver el mural son varios, debido a que se encuentra en el exterior y se trata de una zona de ocio y de paso para la gente. Se puede observar desde distintos lugares como desde la propia plaza, desde los extremos de la avenida más cercanos, desde la carretera y las callejuelas de entre los bloques urbanos que la rodean, y para la gente que habite estos bloques, desde sus ventanas y balcones.

Alrededor del contenedor encontramos algunos obstáculos visuales, como los árboles pegados en la parte trasera, la valla a lo largo de uno de sus costados y las distintas canastas de baloncesto dispersas por la plaza.

En cuanto a elementos característicos del espacio, algunas de las canastas están caracterizadas con la forma de pulpos rojos y los árboles que rodean el espacio son de hoja caduca, por lo que en verano forman un espacio verde mientras que en invierno no.

Para poder ejecutarlo es necesario un andamio.

Los aspectos que, en este caso relacionan el mural con el entorno son los colores por recuperarlos en el diseño. Los pulpos, el aprovechamiento de la superficie y el juego con los ángulos que invita al espectador a rodear el contenedor son otros elementos del entorno que se añadieron a la propuesta. La estética, además, se adapta a diferentes edades y, en especial, a los niños que frecuentan la zona tanto para jugar en los espacios inmediatos como al colegio que se encuentra justo en frente.

6.4.2. Estudio técnico

6.4.2.1. Materiales y condiciones ambientales físicas

Al tratarse de una superficie metálica, la pintura debe adaptarse a características diferentes como que el material sea no poroso y pueda coger temperaturas más extremas. Para eso, utilizamos, de la marca Tkrom, esmalte sintético tanto en spray como en botes para extender la pintura con rodillos y brochas. Al ser colores planos, elegimos los colores limpios para evitarnos mezclar y, así, agilizar el proceso.

A parte de los tonos, pedimos en el presupuesto disolvente para diluir los colores, alargadores, cinta, rodillos, brochas, cubetas, imprimación universal para metales y cartón y plástico para proteger el suelo y la barandilla.⁸

6.4.3. Carácter conceptual

6.4.3.1. Carácter y función social

El tema propuesto por la asociación es el Alzheimer con un enfoque positivo, que queda expuesto de una manera muy sutil por la unión de las dos frentes enfatizado por una estrellita que indica la conexión entre las dos figuras, a parte de la connotación propia del hogar que recuperamos por la forma del contenedor que remite a la idea de zona de confort, de familia y de comodidad. En el espacio restante hay una repetición de elementos, las estrellas, que remiten a esos momentos de lucidez y claridad al poder recordar.

6.4.3.2. Consideraciones psicológicas del color y relación con el entorno

Analizando la zona, determinamos que los colores predominantes eran: el verde de los árboles, el gris del suelo y de las instalaciones más cercanas, el azul del cielo, el naranja de los edificios que lo rodean y el rojo de las canastas en forma de pulpos. La propuesta elegida, por lo tanto, recupera estos tonos.

En cuanto a la composición de la imagen, se plantea para jugar con la forma total del contenedor, utilizando las esquinas como punto de unión y de continuidad de la imagen.

La pintura está pensada y diseñada para que el proceso de creación sea fácil y sencillo dada la propia complejidad que ofrece la superficie del contenedor. El dibujo está compuesto por formas grandes y tintas planas de color, delimitadas por líneas de contorno gruesas y de color rojas, que se unen con el mismo tono del techo, para así unificar la imagen.

El lenguaje artístico en cuanto a la figuración de las formas se ha realizado de manera sintética porque va a ser visto por un amplio abanico de edades,

ya que se trata de un espacio de ocio, ubicado en una zona residencial y frente a un colegio de educación primaria.

6.4.4. Realización práctica

6.4.4.1. Bocetos y simulaciones digitales

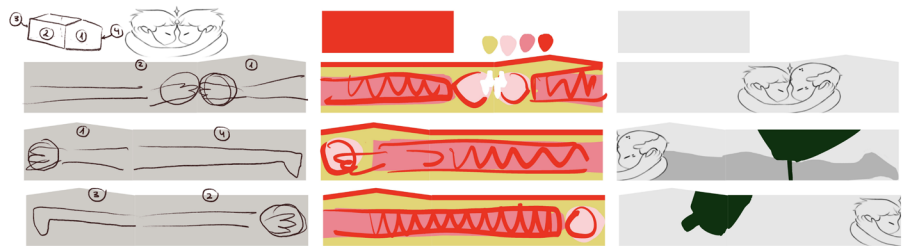

Fig. 49. Bocetos realizados para el muro en Benimaclet teniendo en cuenta el cromatismo y los elementos de los árboles

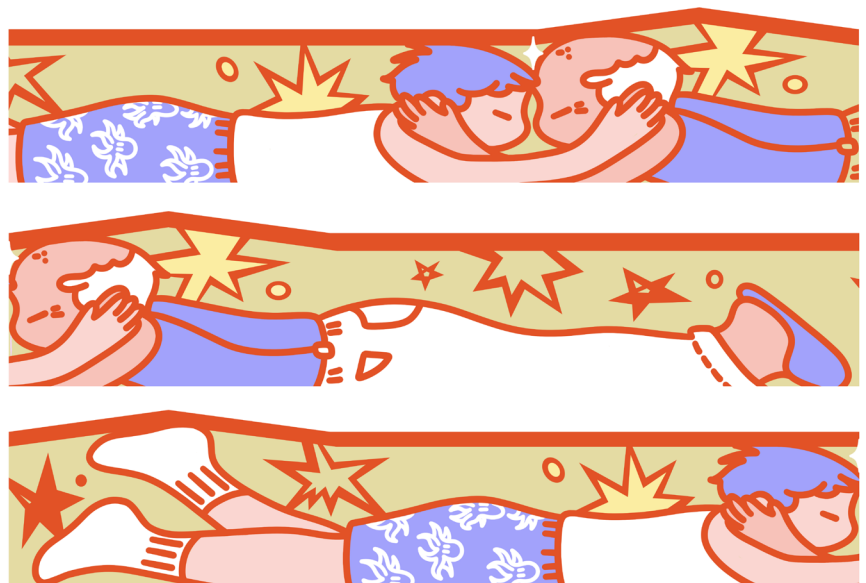

Fig. 50. Propuesta final del muro de Benimaclet

Fig. 51. Mock up de las dos paredes a realizar

Fig. 52. Mock up de la pared donde aparece el anciano, punto de vista frontal

6.4.4.2. Estado de los muros y preparación del soporte

El muro lo ejecutamos entre cuatro artistas. Antes de ponernos a pintar, hubo que lijar los *graffiti* de la superficie y aplicar imprimación solo donde habían intervenido antes.

Para eso utilizamos esponjas con una lija muy suave suficiente para abrir el poro que permitiese la correcta aplicación de la imprimación. Para esta capa posterior de preparación se utilizaron rodillos justo del mismo ancho que los espacios entre saliente y saliente de la superficie.

Fig. 53. Vista previa de la cara 1 del espacio a intervenir en Benimaclet

Fig. 54. Vista previa de la cara 2 del espacio a intervenir en Benimaclet

Fig. 55. Objeto característico de la zona integrado en la propuesta

Fig. 56. Fotografía detalle del relieve de la superficie

6.4.4.3. Desarrollo descriptivo del tema

La propuesta está basada en la forma del contenedor, que desde el principio nos remite a la imagen de una casa. Para relacionarlo con el tema del Alzheimer propuesto por la fundación QUAES y aprovechando la idea de casa y las connotaciones que ya tiene en nuestro imaginario, lo relacionamos con la idea del hogar, de zona de confort, de familia y de comodidad.

En esta casa, integramos dos personajes que se unen tocándose frente con frente y agarrándose las cabezas, creando así una conexión entre ellos y, a la vez, para con el muro.

El primer personaje es un anciano y el segundo, un niño que va vestido con unos pantalones estampados con pulpos que remiten directamente al espacio donde está ubicado el contenedor. La relación que hay entre ellos puede ser un abuelo y su nieto o bien un hombre en contacto con su niño interior y los recuerdos que conserve.

6.4.4.4. Desarrollo de la realización del mural

La ejecución del mural se planeó para siete días de duración.

Durante la primera jornada había que lijar e imprimir sobre *graffiti* para encajar utilizando la técnica del spray que, aunque no lo dominásemos, nos permitía realizar líneas limpias obviando el obstáculo del relieve de la superficie. Además, se cubrió el suelo con cartón y la barandilla con plástico para evitar manchar el espacio de trabajo.

Los días restantes empezaron por rellenar con rodillo y brocha los espacios grandes de color para, hacia el final, preocuparnos solo de los acabados del delineado presente en toda la composición.

El último día, sirvió para retocar los últimos detalles y limpiar las gotas de pintura que, durante el proceso, mancharon el diseño.

Fig. 57. Preparación del soporte lijando la superficie e imprimando

Fig. 58. Encaje de la figura mediante spray

Fig. 59. Primeros días, relleno de los tonos planos

Fig. 60. Relleno de tonos planos, figuras y fondo

Fig. 61. Realización del delineado rojo exterior de las formas

Fig. 62. Pintura acabada de "Frente a frente"

7. CONCLUSIONES

Hace ya cuatro años que empecé a pintar y a día de hoy, acabando la carrera, puedo decir, con gran orgullo, que a partir de esas pinturas que empezaron en lienzos ahora existen cuatro espacios urbanos intervenidos repartidos por la Comunidad Valenciana a pie de calle y al alcance de cualquiera que enriquecen la zona tanto a nivel decorativo como cultural.

Enfoqué mi proyecto como un diálogo abierto en el que tan solo las imágenes mandaban un mensaje. Tuve muy presente desde el principio, que mi visión de las cosas no es la única y, a la vez, que la idea que quería transmitir tenía que llegar de un modo u otro, a un público juvenil por ser ellos los más afectados emocionalmente tanto en época de pandemia como posteriormente.

Gracias a estos cuatro años de grado me interesé, con las clases impartidas por Chema López tanto en primero como en tercero, por la pintura. El festival de Polinizados me abrió las puertas hacia los murales y, gracias a la asignatura de Pintura y Entorno que da Juan Antonio Canales pude incorporar los elementos técnicos más relevantes del muralismo.

Pintar esos cuatro murales me ha permitido aprender a gestionar cuestiones técnicas como reuniones, fechas o presupuestos. Considero, por eso, que aunque las dimensiones conciben el mural como una práctica en grupo, alguien tiene que organizar, al menos, qué gestiona cada uno. Al tratarse de mi proyecto, ese papel me tocó desempeñarlo a mí y creo que, aunque no hice un mal trabajo ya que llevé todos los objetivos planteados a cabo, sí que me pilló desprevenida y, a día de hoy, viéndolo todo con un poco más de perspectiva y experiencia, sé que podría mejorar aspectos para llevar todo el proceso más llevadero. Aun así, agradezco toda ayuda tanto de amigos como artistas o voluntarios que han volcado su esfuerzo para conseguir los resultados en los muros realizados.

Me gusta pensar que a la hora de elaborar las imágenes he usado lenguajes plásticos distintos ya que no me siento representada únicamente con un tipo de técnica, sino que mi abanico se extiende desde lo más realista a lo más sintético. Creo que supe usar los diferentes grados de iconicidad tanto por relacionarlos con el mensaje que quería mandar en cada caso como por la ubicación donde se encontraba el muro y, por lo tanto, el público que tendría. Considero que la variedad que nos ofrecen las artes plásticas son una herramienta que hay que utilizar a nuestro favor y, en mi caso, al sentirme representada por muchas, conseguí sentir con el proyecto que lo que hice, aparte de estar muy analizado, llevaba parte de quien soy yo como artista.

Me siento agradecida por haber tenido la oportunidad de pintar espacios urbanos, donde cualquier persona tiene acceso. Además, por una serie de casualidades, pude pintar dos centros de educación pública, cumpliendo así de manera inequívoca mi objetivo de abrir el diálogo en una zona dedicada

a los jóvenes.

Finalmente, aunque no por ello menos importante, realicé el libro recopilatorio de todo el proceso como una obra individual y muy personal que siento muy cercano por ser el objeto que le da valor al proceso de creación de imagen juntamente con todo el trabajo que hay detrás de cada obra acabada. Siento que mi proyecto no son los cuatro muros sino el conjunto de todo el aprendizaje que ha habido detrás de cada uno que es lo que, en definitiva, me permitirá proyectar mis conocimientos a una posible salida profesional.

Gracias a este trabajo he aprendido mucho de mí misma, de la gente que tengo a mi alrededor siempre dispuesta a echarme una mano, a poner en práctica lo aprendido en estos cuatro años de estudios superiores para concebir lo que hago como un objetivo de futuro y a hacer valorar, tanto por parte de la gente que se dedica al arte como de la que no, el trabajo que existe detrás de una obra acabada.

8. REFERENCIAS

ANTIMATERIA. *Outside*. <<https://antimateria.xyz/>>

ARYZ. *Outdoor*. <<http://www.aryz.es/outdoor>>

CANALES, J.A, y DOMINGO, C. (2019). *La presencia en el imaginario natural en la pintura urbana contemporánea*. Valencia. Sendemà Editorial.

DEAD POETS SOCIETY. (El club de los poetas muertos. Dir. Peter Weir). Touchstone Pictures y Silver Screen Partners. 1989.

DÍAZ ALAMÀ, J. (2016) *Alamà. La cruz del Jubileo*. España. Editorial Jordi Díaz Alamà.

FIVE FEET APART. (A dos metros de ti. Dir. Justin Baldoni). CBS Films, Welle Entertainment y Wayfarer Entertainment. 2019.

JOSE ANTONIO GARCÍA. *Catálogo de productos*. <<https://www.joseantonio-garcia.com/>>

KELLER, C. (2008). *El llibre: espai de creació*. Valencia. Editorial UPV.

LOOMIS, A. (1950). *Ilustración creadora*. Buenos Aires. Editorial Hachette.

LÓPEZ VILLALBA, A. (2019) *Conjunto de pinturas murales en el Parque Alcosa. Análisis del contexto y del proceso de realización*. Trabajo Final de Grado. Valencia: Universitat Politècnica de València.

MÍNGUEZ GARCÍA, H. (2012). *Libro-arte/abierto*. Ciudad Juárez. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

MOHAMED L'GHACHAM. Mural. <<http://www.mohamedlghacham.com/>>
SAINER. Murals. <<https://www.sainer.org/>>

SIMO TEROL, T. (1980). *Joaquín Sorolla*. Valencia. Vicent García Editores S.A.

SIQUEIROS, D.A. (1951). *Como se pinta un mural*. México. Edición del Taller Siqueiros de Cuernavaca.

REED, M., y PHILLIPS, G. (2018). *Artists and their books, books and their artists*. Los Angeles, California. Getty Research Institute.

SLIM SAFONT. Mural. <<https://www.slimsafont.com/>>

9. ÍNDICE DE FIGURAS

- Fig. 1. Ilustración 1 del imaginario sobre el confinamiento
- Fig. 2. Ilustración 2 del imaginario sobre el contacto
- Fig. 3. Ilustración 3 del imaginario. Firma del proyecto
- Fig. 4. Ilustración 4 del imaginario creado sobre el abrazo
- Fig. 5. Ilustración-animación 5 del imaginario sobre el contacto durante un baile
- Fig. 6. Cronograma detallado del trabajo realizado vista un año
- Fig. 7. Pintura mural realizada por Alba Fabré en Gandía, 2021
- Fig. 8. Pintura mural realizada por Slim Safont en la Universitat Politècnica de València, 2021
- Fig. 9. Pintura mural realizada por Mohamed L’Ghacham en la Universitat Politècnica de València, 2021
- Fig. 10. Pintura mural realizada por Aryz en Ostende, Bélgica, 2021
- Fig. 11. Pintura mural realizada por Sainer en colaboración con Fred Battle en Nantes, Francia, 2019
- Fig. 12. Pintura mural realizada por Escif en Valencia, 2018
- Fig. 13. Ubicación del mural realizado cerca de Quart de Poblet, CP 46930, Valencia
- Fig. 14. Pintura al óleo inicial, boceto del mural “Apariencia verosímil”
- Fig. 15. Técnica mixta, pintura al óleo y dibujo digital. Preopuesta definitiva para el mural “Apariencia verosímil”
- Fig. 16. Marcas iniciales para encajar las líneas definitivas del diseño.
- Fig. 17. Primer día. Inicio de la pintura mural, primeramente planteada a color
- Fig. 18. Segundo día. Realización de la base del mural cambiando la idea inicial a blanco y negro
- Fig. 19. Visualización del entorno en el que se encuentra la primera intervención realizada
- Fig. 20. Pintura finalizada habiendo añadido del retrato a color y las cuatro caras amarillas sobre los cuatro rostros del fondo
- Fig. 21. Ubicación del mural realizado en el CEIP Salvador Tuset, Calle de l’Alber, Benicalap, CP 46025, Valencia
- Fig. 22. *Mock up* de la primera pared en CEIP Salvador Tuset
- Fig. 23. *Mock up* de la segunda pared en CEIP Salvador Tuset
- Fig. 24. *Mock up* de la tercera pared, exterior a la biblioteca, en CEIP Salvador Tuset
- Fig. 25. Propuesta presentada para las tres paredes en CEIP Salvador Tuset
- Fig. 26. Apariencia previa de la primera pared. Visita al espacio
- Fig. 27. Apariencia previa de la segunda pared. Visita al espacio
- Fig. 28. Apariencia previa de la tercera pared. Visita al espacio
- Fig. 29. Primer día, proceso de encajar el diseño en las tres paredes
- Fig. 30. Primer día, realización de los colores planos en toda la superficie

- Fig. 31. Segundo día, realización de todo el delineado
- Fig. 32. Pintura mural acabada, primera pared
- Fig. 33. Pintura mural acabada, segunda pared y parte de la tercera
- Fig. 34. Pintura mural acabada, parte de la tercera pared, ubicación del personaje
- Fig. 35. Ubicación del mural realizado en el IES Honori García, Calle del instituto, CP 12600, Vall de Uxó, Castellón
- Fig. 36. Primera prueba de boceto para el mural "Irreemplazable"
- Fig. 37. Segunda prueba de boceto para el mural "Irreemplazable"
- Fig. 38. Aproximación a la propuesta definitiva del mural "Irreemplazable"
- Fig. 39. Propuesta definitiva para el mural "Irreemplazable"
- Fig. 40. Estado inicial del muro de la fachada de IES Honori García
- Fig. 41. Andamio preparado para la ejecución del mural
- Fig. 42. Arnés obligatorio encima del andamio, con cuerda para atarnos a la línea de vida
- Fig. 43. Primer día, proceso de encajar el diseño
- Fig. 44. Tercer día, realización de medios tonos encima de los colores planos
- Fig. 45. Cuarto día, finalización de la imagen de fondo. Delineado de las figuras en blanco
- Fig. 46. Realización de la firma del proyecto mediante una plantilla
- Fig. 47. Mural "Irreemplazable" acabado
- Fig. 48. Ubicación del mural realizado en Benimaclet, CP 46020, Valencia
- Fig. 49. Bocetos realizados para el muro en Benimaclet teniendo en cuenta el cromatismo y los elementos de los árboles
- Fig. 50. Propuesta final del muro de Benimaclet
- Fig. 51. *Mock up* de las dos paredes a realizar
- Fig. 52. *Mock up* de la pared donde aparece el anciano, punto de vista frontal
- Fig. 53. Vista previa de la cara 1 del espacio a intervenir en Benimaclet
- Fig. 54. Vista previa de la cara 2 del espacio a intervenir en Benimaclet
- Fig. 55. Objeto característico de la zona integrado en la propuesta
- Fig. 56. Fotografía detalle del relieve de la superficie
- Fig. 57. Preparación del soporte lijando la superficie e imprimando
- Fig. 58. Encaje de la figura mediante spray
- Fig. 59. Primeros días, relleno de los tonos planos
- Fig. 60. Relleno de tonos planos, figuras y fondo
- Fig. 61. Realización del delineado rojo exterior de las formas
- Fig. 62. Pintura acabada de "Frente a frente"