

URBAN LAND ART. ESTUDIO DE CASOS.

Escuela Técnica superior de Arquitectura.
Universitat Politècnica de València.
Grado en fundamentos de la arquitectura.
Trabajo final de grado.
Curso 2015-2016.

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE
ARQUITECTURA

Autora: Amparo Mateo Anton
Tutor: José Luis Baró Zarzo

_RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

El *urban art* o arte callejero se ha considerado desde sus orígenes un arte controvertido y clandestino. Sin embargo, cada vez ha ido adquiriendo un mayor protagonismo en el panorama artístico mundial, tomando las calles como si de una galería de arte más se tratase, e incluso en algunos casos, resultando más eficaz para los artistas que las exposiciones tradicionales. De este modo, se ha ido evolucionado desde la espontaneidad del arte callejero hacia la planificación propia del *urban land art**, que conlleva una mayor reflexión y una vocación paisajística. Además es una herramienta efectiva y eficiente para crear ciudad y regenerarla, por lo que su interés en el campo de la arquitectura y el urbanismo ha tomado bastante fuerza en los últimos años.

Palabras clave: ARTE URBANO, PAISAJE URBANO, REGENERACIÓN, ARTE CALLEJERO, ARTISTAS URBANOS, ARTE PUBLICITARIO, ARTE EDUCATIVO, ARTE CONTEMPORÁNEO

_ABSTRACT AND KEY WORDS

The urban art or street art has been considered a controversial and clandestine art since its beginnings. However it has been acquiring a higher importance in the world's art scene greater and greater, taking the streets as an art gallery that in many cases, has more effectiveness than the traditional exhibitions for the artists. . This way, it has been developed from the spontaneity of the street art to the planning of the urban land art, which imply a high reflection and a landscaping vocation. Besides, it is an effective and efficient tool to create and regenerate city, due to its interest in the architecture and urbanism fields has taken enough strength in the last years.

Key words: URBAN ART, URBAN LANDSCAPE, REGENERATION, STREET ART, URBAN ARTISTS, ADVERTISING ART, EDUCATIONAL ART, CONTEMPORARY ART

*A lo largo del texto el concepto "urban art" será usado como sinónimo de "urban land art" para simplificar la redacción.

_RESUM I PARAULES CLAUS

El *urban art* o art de carrer ha sigut considerat des dels seus orígens un art controvertit i clandestí. No obstant això, cada vegada ha anat adquirint un major protagonisme en el panorama artístic mundial, prenent els carrers com si d'una galeria d'art més es tractara, e inclús en alguns casos, resultant més eficaç per als artistes que les exposicions tradicionals. D'aquesta manera, s'ha evolucionat des de l'espontaneïtat de l'art del carrer a la planificació pròpia del urban land art, que comporta una major reflexió i una vocació paisatgística. A més a més, es una ferramenta efectiva y eficiente per a crear ciutat y regenerar-la, per el que el seu interès al camp de l'arquitectura i l'urbanisme ha pres prou força als últims anys.

Paraules Claus: ART URBÀ, PAISATGE URBÀ, REGENERACIÓ, ART DEL CARRERER, ARTISTES URBANS, ART PUBLICITARI, ART EDUCATIU, ART CONTEMPORANI

_AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer a mis amigos el apoyo que me han brindado a lo largo de toda la realización de este escrito. A mi tutor, José Luis Baró Zarzo, por su dedicación, absoluta disponibilidad y sabios consejos en todo el transcurso del proceso de elaboración. A toda las personas que han aportado algo a este trabajo, ya sea mediante la creación de sus obras de arte urbanas o a través de su difusión. Y por último, a mi familia, sin la cual todo esto no habría sido posible.

_APPRECIATIONS

I will be glad of showing gratitude to my friends and their support during the fulfillment of this work. To my mentor José Luis Baró Zarzo, for he's dedication, availability absolute and wise advises along all the course of this production process. To all the people who have contribute something to this work, making its urban art or diffusing it. Last but not least, to my family without who all this wouldn't be possible.

_AGRAÏMENTS

M' agradaria agrair als meus amics el suport que m'han brindat al llarg de tota la realització d'aquest escrit. Al meu tutor, José Luis Baró Zarzo, per la seua dedicació, absoluta disponibilitat i savis consells en tot el transcurs del procés d'elaboració. A totes les persones que han aportat alguna cosa a aquest treball, ja siga mitjançant la creació de les seues obres d'art urbanes o a través de la seua difusió. I per últim, a la meua família, sense la qual tot açò no hauria sigut possible.

_ÍNDICE

_ RESUMEN Y PALABRAS CLAVE	1
_ AGRADECIMIENTOS	2
_ ÍNDICE	4
1_ METODOLOGÍA DE TRABAJO	7
1.1_ OBJETIVOS	7
1.2_ PROCEDIMIENTO	8
1.3_ FUENTES	8
2_ APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE URBAN LAND ART	9
2.1_ ARTE CONCEPTUAL	9
2.2_ VISUAL ART	10
2.3_ LAND ART	11
2.4_ NO LUGARES	13
2.5_ EXTERIORISMO	14
2.6_ DEFINICIÓN DE URBAN LAND ART	15
3_ ESTUDIO DE CASOS	16
3.1_ CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN	16
3.1.1_ ARTE REGENERADOR	17
3.1.1.1_ EL COLOR DE LAS PALABRAS_ PINTURA	18
3.1.1.2_ LA BELLA AIROSA_ PINTURA	19
3.1.1.3_ EL PODER DEL COLOR_ FESTIVIDADES	20
3.1.1.4_ LA LUZ COMO SÍMBOLO_ ILUMINACIÓN	21

3.1.2_ ARTE REFLEXIVO Y LÚDICO	22
3.1.2.1_ JUGAR A CONSTRUIR_	23
ESCULTURA	
3.1.2.2_ ONDAS URBANAS_ MOBILIARIO URBANO	24
3.1.2.3_ ARTE EN EL FUEGO _ FESTIVIDADES	25
3.1.2.4_ LA CONEXIÓN DEL UNIVERSO_	26
ESCULTURA	
3.1.2.5_ LA VOZ DEL MAR_ MÚSICA	27
3.1.2.6_ LA NOCHE ILUMINADA_ ILUMINACIÓN	28
3.1.2.7_ CALEIDOSCOPIO DE PARASOLES _	29
ESCENOGRAFÍA	
3.1.2.8_ FACHADAS PIXELADAS_ FOTOGRAFÍA	30
3.1.3_ ARTE PROTESTA	31
3.1.3.1_ ROMPIENDO MUROS_ PINTURA	32
3.1.3.2_ LOS ROSTROS DE LA CALLE_	33
FOTOGRAFÍA	
3.1.3.3_ EXPLOSIÓN DE ARTE_ PINTURA	34
3.1.4_ ARTE PUBLICITARIO	35
3.1.4.1_ _PAPEL, TINTA Y TEATRO_ CARTELES	36
PUBLICITARIOS	
3.1.4.2_ CORAZÓN RADIANTE_ RÓTULOS	37
LUMINOSOS	
3.1.4.3_ PUBLICIDAD SERVICIAL_ MOBILIARIO	38
URBANO	

3.1.5_ ARTE EDUCATIVO	39
3.1.5.1_ LA ESCALA IMPORTA_ PINTURA	40
3.1.5.2_ HISTORIA EN EL PAVIMENTO_ PAVIMENTACIÓN	41
3.1.5.3_ LA ESPIRAL DEL JUEGO _ PARQUES INFANTILES	42
3.2_ CINCO OBRAS, CINCO DISCIPLINAS. EXPERIENCIAS SINGULARES.	43
3.2.1_ LA GRIETA ES BELLA__ MURALES	44
3.2.2_ AMOR POP_ ESCULTURA	46
3.2.3_ EL GRAN MANTO ROJO_ MOBILIARIO URBANO	48
3.2.4_ LUCES DE FIESTA_ ILUMINACIÓN	50
3.2.5_ LOS ROSTROS DEL MUNDO_ FOTOGRAFÍA	52
4_ CONCLUSIÓN	54
5_ BIBLIOGRAFÍA	55
6_ ÍNDICE DE IMÁGENES	58

1_ METODOLOGÍA DE TRABAJO

La estructura de clasificación de los casos de estudio que aparecen en este documento ha sido seleccionada en base a la intencionalidad del artista en cada trabajo y su aportación al contexto urbano en el que se desarrolla su obra. Este método de clasificación permite hacer un recorrido por la gran mayoría de técnicas y disciplinas artísticas que se pueden encontrar en el ámbito urbano y que forman parte de su paisaje.

El escrito se estructura en cinco fases de trabajo que corresponden a:

- _Aproximación a los conceptos, movimientos y expresiones artísticas que están relacionados con el *urban land art* o arte del paisaje urbano.

- _Recopilación de casos de arte urbano a través de una clasificación sustentada en la intencionalidad del autor.

- _Selección de cinco obras recientes que han supuesto alternativas innovadoras en sus campos de acción.

- _Conclusiones del estudio.

- _Propuesta de intervención efímera en un emplazamiento urbano rural.

La investigación parte del análisis de la influencia y peso de la necesidad innata de comunicación artística del ser humano sobre los lugares que habita, centrándose en el período contemporáneo. A través de un estudio de casos en el que las intervenciones toman como referencia el tipo de propósito del artista, se trata de crear una línea de lectura global intuitiva que guíe al lector por un recorrido a vista de pájaro de la producción artística reciente sobre los núcleos urbanos. Los casos tratados forman parte del ámbito público y externo, por tanto, su influencia alcanza a mayor número de

personas que las obras creadas para espacios cerrados y privados. De esta premisa se entiende que el *urban art* tiene una capacidad bastante mayor de influir sobre una población determinada que la que hasta la fecha han tenido las formas de transmisión de arte tradicionales, lo que lo convierte en una herramienta muy atractiva para muchos creadores.

La arquitectura, como lienzo, fondo y obra de arte en sí misma, juega un papel crucial en el desarrollo de otras prácticas artísticas, así como en el progreso sociológico de la población que la habita. No existe urbe sin una sociedad concreta, que con sus creencias, tecnología, moral y cultura no defina una arquitectura y un desarrollo artístico únicos. Por ello, el arte urbano es una de las formas contemporáneas de arte que más fuerza y popularidad desata en los ciudadanos del siglo XXI, ya sea usada como vía de escape a la masificación de las urbes, como simple determinación del yo o como creación colectiva. El *urban land art* se ha instaurado para fortalecer el vínculo con la creatividad humana, elaborando una relación de simbiosis con la actividad urbana sin la cual las personas que viven en la ciudad simplemente huirían.

1.1_ OBJETIVOS

Este documento parte de las inquietudes de la autora hacia la infinidad de posibilidades que un proyecto artístico que, llevado a un terreno afín a su perfil como estudiante de arquitectura y urbanismo, puede adoptar y aportar a una sociedad.

Tras la consulta de este documento se pretende que el lector haya reflexionado sobre las siguientes materias:

- _La riqueza de la creatividad humana.
- _La influencia de la moral de una sociedad en el arte urbano.
- _Las actitudes y aptitudes de cada autor.
- _La capacidad regeneradora de una obra de arte.
- _La importancia de las obras de arte para crear ciudad.
- _La influencia de la mirada individual del espectador en las expresiones artísticas urbanas.
- _ Los prejuicios todavía vigentes sobre el arte callejero como acto vandálico clandestino.

A través de estas máximas se pretende potenciar la mirada del lector hacia el arte urbano y su influencia en el paisaje de la ciudad.

1.2_ PROCEDIMIENTO

El procedimiento seleccionado para abordar este estudio es el método inductivo. A través del examen de diversos ejemplos reales, se llega a una serie de generalizaciones que permite clasificarlos y extraer unas conclusiones útiles a la hora de acometer nuevas realizaciones. Efectivamente, al crear un mapa visual de las infinitas opciones de materialización artística dentro del *urban land art*, se intenta conseguir abstraer un concepto más inteligible y comprensible de este tipo de arte, que facilite las herramientas necesarias para elegir una manera de actuar y poder producir nuevos casos, ampliando así el espectro de manifestaciones artísticas urbanas.

Además se procederá a la experimentación mediante un proyecto artístico propio de carácter efímero, que tratará de mejorar con su intervención un espacio público en el ámbito urbano rural.

1.3_ FUENTES

Los tipos de fuentes utilizados para la realización del trabajo son los siguientes:

- _Bibliográficos
- _Hemerográficos
- _Digitales
- _Experimentales

Se tiene como fuente primaria la derivada de la propia experimental personal al conocer in situ la obra de diversos artistas. Como fuentes indirectas se toman el resto de escritos, infografías, vídeos y recursos digitales consultados.

2_ APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE URBAN LAND ART

Para acercarse al nacimiento de éste concepto es necesario tener en cuenta los fenómenos y movimientos artísticos análogos con el fin de deslindar el campo de estudio del trabajo.

2.1_ ARTE CONCEPTUAL

Imagen 1. One and Three Chairs. Joseph Kosuth. 1965.

El “concept art” define cualquier tipo de manifestación artística en la que el trasfondo intelectual y moral de la obra prima sobre su apariencia formal. Se busca la complicidad ideológica con el espectador más allá del estímulo tangible.

Originario de EEUU, surgió en los años 60 de la mano de un grupo de artistas que reaccionaron así frente a la corriente artística formalista y una serie de fenómenos sociales y económicos revolucionarios. De este modo dieron voz al auge del feminismo, la oposición a la Guerra de Vietnam, el crecimiento las tecnologías de la información y comunicación (TIC) o el nuevo modelo económico del conocimiento.

Existen multitud de artistas de *urban land art* que utilizan este método para crear sus obras y transmitir una idea más allá del soporte y técnica utilizados.

2.2_ VISUAL ART

Imagen 3. Saburo Murakami,
Tsuka (Passage), 1956

© Makiko Murakami and the former members of the Gutai Art Association Courtesy:
Museum of Osaka University From the 2nd Gutai Art Exhibition, Ohara Kaikan hall,
Tokyo

Imagen 2. Vivienda de M. Hulot en la película "Mon Oncle" de Jaques Tati, 1958.

actuación, la costura, la fotografía, el vídeo, la serigrafía, el diseño o la arquitectura, entre otras.

Su vinculación al arte urbano radica en las formas de expresión artística que utiliza, ya que todas se pueden aplicar al paisaje de un núcleo poblacional.

2.3_ LAND ART

El “Land art” es un movimiento artístico que surgió en EEUU en la década de los años 60 de la mano de un grupo de artistas capitaneado por Walter de Maria, que realizaron intervenciones en el paisaje con carácter efímero y de manera casi anónima, sin reivindicación del artista en la creación. Así, usando la naturaleza como escenario y materia prima, desarrollaron

Imagen 4. Walter de Maria, *Campo de Relámpagos*, Quemado, Nuevo México, 1974-1977

intervenciones con tres caracteres diferentes, a saber, obras conectadas a la acción y la performance; obras íntimas, sin instrumentos ni herramientas ajenas al cuerpo humano; y obras conceptuales. Por lo general, las obras se sitúan en parajes inhóspitos y deben ser apreciadas a través de documentación gráfica, mediante fotografías, vídeos, mapas u otros medios que permitan hacer viajar a la obra hasta los ojos del espectador.

Las creaciones poseen un aspecto primitivo y ancestral ya que buscan conectar al hombre moderno de la cultura tecnológica con su cultura primigenia. Se busca la participación activa del espectador, su conexión con la obra y la interrelación entre intervención-espectador. Su lenguaje se caracteriza por el uso de formas geométricas simples, que según el historiador de arquitectura Sigfried Giedion poseen cierta simbología asociada a cada elemento geométrico. Por ejemplo, la línea recta representaría el concepto de tiempo y lo masculino y el círculo el espacio y lo femenino, aunándose ambos en la tierra, que al ser entendida como un ser andrógino que se autofecunda poseería ambas variables.

Existe una cierta conexión con el movimiento feminista a través de la artista Lucy Lippart y su libro *Overlay, Contemporary Art and the Art of Prehistory* (1983), en el que se vincula la figura del cuerpo femenino a las ondulaciones de la tierra y su naturaleza irregular y curvilínea frente a la rectitud de las intervenciones tecnológicas modernas del hombre sobre la tierra, conectadas con el sexo masculino.

El “Land Art” se relaciona con el arte urbano en su vocación paisajística a través del uso de la expresión artística. Si bien este movimiento se encuentra muy unido a la naturaleza y el tratamiento de lugares no construidos, no deja de ser un modo de creación de paisaje mediante creatividad humana que se puede relacionar con su aplicación en medios urbanos.

Imagen 5. Graham Metson, *Renacer*, Colorado, 1969

Imagen 7. Christo y Jeanne-Claude, *Valla corriendo*, California, 1972-1976

Imagen 6. Robert Smithson, *Muelle en espiral*, Utah, 1970

Imagen 8. James Pierce, *Mujer de la tierra*, Pratt Farm, 1976-1977

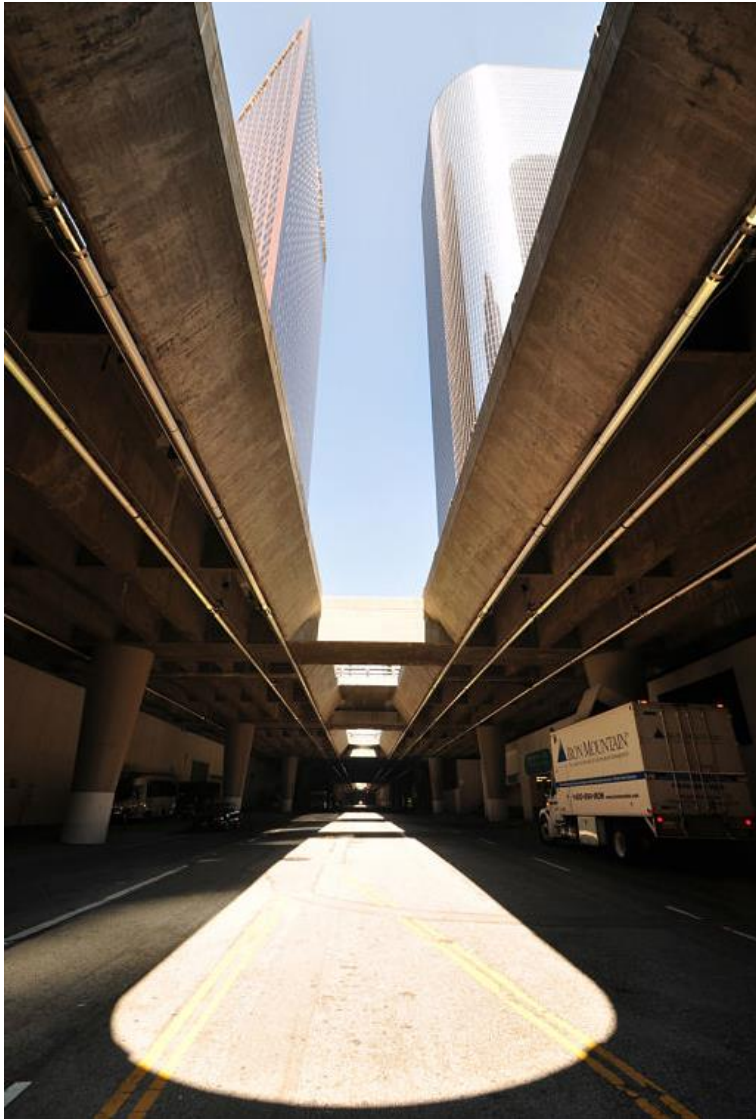

Imagen 9. Obra expuesta en “Menos que cero” de Julio Jiménez

2.4_ NO LUGARES

Los “no lugares” son aquellos espacios de paso y sin una entidad clara e histórica que los haga fácilmente identificables. Este concepto contemporáneo trata de describir los espacios urbanos y no urbanos que carecen de una identidad clara, pero que, sin embargo, se viven a diario por multitud de personas. en palabras de Marc Augé, “*Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar*”¹. En ellos la individualidad de cada usuario cobra fuerza y se magnifica cualquier manifestación artística que trate de fijar un referente físico y/o sensitivo que transforme el espacio, ya que funcionan como un lienzo casi en blanco.

Son espacios de reflexión, que a pesar de ser usados, no son vividos normalmente como lo son los considerados “lugares”. A partir de ellos surgen puntos de partida para teorizar sobre la naturaleza del arte, la colectividad y el individualismo, el fondo y figura (concepto desarrollado en la Gestalt), el funcionamiento de la sociedad... “*En el anonimato del no lugar es donde se experimenta solitariamente la comunidad de los destinos humanos*”².

Algunos ejemplos de “no lugares” serían los nudos viarios, las estaciones de transportes colectivos, las zonas urbanas industriales, la calle, los solares vacíos de una trama urbana, los arcones, las vías ferroviarias, etc.

Por ello son lugares muy atractivos para el arte contemporáneo, especialmente para el arte urbano que trata de dar forma a la ciudad y manifestar pensamientos, sentimientos, ideologías y filosofías. Actuando sobre o a partir de ellos, los artistas encuentran su hueco entre la multitud.

¹ AUGÉ, M. (1992) *Los no lugares. Espacios para el anonimato. Una atropología de la sobremodernidad*. p. 83.

² AUGÉ, *Op. cit.*, p. 122.

2.5_ EXTERIORISMO

El exteriorismo es un concepto que cada vez aflora con mayor fuerza en el ámbito de la decoración de espacios. Trata de definir la técnica de diseñar espacios exteriores de construcciones como terrazas, jardines, balcones, patios, etc., vinculándose al paisajismo a través de sus características comunes pero matizándolo, ya que conlleva un acondicionamiento y tratamiento específico a su uso. También se vincula a la adaptación de espacios abiertos comunes, como las calles de una población, con el propósito de mejorar su imagen y así su uso.

El arte urbano y el paisaje urbano son uno de sus campos de actuación, tratándolos desde una perspectiva planificada y, convirtiéndose así en un término aceptable a la hora de acotar una intervención de naturaleza artística en zonas públicas.

No obstante, su mayor ámbito de desarrollo se centra en emplazamientos de carácter privado y con regusto a interior, ya que nace de la mejora estética y funcional de patios, cubiertas, terrazas... Que si bien son espacios abiertos, forman parte de la distribución de espacios cerrados.

Imagen 10. Casa para Matilde. Arquitectos: Terra e Tuma Arquitectos. Ubicación: Sao Paulo. Año: 2015. Fotografía: Pedro Kok.

2.6_ DEFINICIÓN DE URBAN LAND ART

Imagen 11. Edificio en ruinas de París pintado por los grafiteros Bom-K.

Fotografía: Liliwenn.

A través de los movimientos y conceptos citados podemos definir el *urban land art* como todo tipo de manifestación artística cuyo soporte o telón de fondo se apoya sobre un núcleo urbano y que contribuye con su existencia a definir el paisaje urbano.

Su naturaleza puede remontarse a la génesis misma de la especie humana, ya que se conoce la existencia de manifestaciones artísticas tanto sobre nuestros cuerpos como sobre el medio que nos rodeaba desde los albores de la civilización. El ser humano tiene la necesidad de expresar sentimientos o emociones propios y comunicar pensamientos mediante los recursos técnicos disponibles en cada período. Para ello, el arte se posiciona como el instrumento y vía de difusión que propicia una comunicación tan efectiva o más que el lenguaje verbal, debido a que en la mayoría de casos no suele necesitar un conocimiento o instrucción previos para entendimiento de la obra.

A lo largo de la historia, el arte ha ido evolucionando junto a la sociedad y se ha adaptado a las transformaciones sociales, económicas, urbanas, culturales y tecnológicas de cada época. En las civilizaciones contemporáneas, la globalización impulsada por las tecnologías de comunicación vía web ha modificado muchos de los parámetros de organización social y cultural que hasta hace un par de décadas regían en las diversas poblaciones.

Actualmente, las grandes urbes marcan las tendencias a seguir por la mayor parte de la civilización. Las sociedades de todo el globo han cambiado sus caminos para andar juntas por una autopista desconocida en la que todavía están aprendiendo a circular.

Es inevitable que en una revolución de tal envergadura, en la que el individuo se diluye entre millones y millones de habitantes, el arte se haya posicionado en la avanzadilla que toma las calles de las urbes para expresarse con gritos de reafirmación personal.

En sus inicios, el arte urbano se definía desde un punto de vista clandestino e ilegal, como una forma de expresión vandálica al margen de lo establecido por el nuevo orden global. Sin embargo, en poco tiempo ha escalado posiciones en las sensibilidades de la población, que poco a poco va aceptándolo y adoptándolo. Incluso se dan casos en que vecindarios enteros han sido los propios ejecutores de obras de arte sobre los espacios públicos de su entorno.

Son muchos los artistas que deciden unirse a la universalidad (las obras son expuestas sin límites económicos, sociales o culturales) y particularidad (las calles ofrecen un medio único en cada una de sus localizaciones) que supone exponer su trabajo en las calles, dejando al criterio del resto de habitantes la apreciación y posible modificación de su obra, y convirtiendo así los espacios urbanos en galerías de arte al aire libre.

3_ ESTUDIO DE CASOS

3.1_ CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN

El abanico de manifestaciones artísticas que podemos encontrar en el panorama actual del arte urbano es muy diverso, desde las tradicionales disciplinas pictórica y escultórica, pasando por el diseño gráfico, la fotografía, la iluminación, la música, etc., pudiendo abarcar incluso vertientes tan insospechadas como la señalética.

Es por ello que la clasificación seleccionada no pretende seguir el orden clásico que jerarquiza las obras según su naturaleza artística. Puesto que estamos frente a un novedoso patrón de creación, la importancia del cual radica en la motivación del artista, su catalogación bebe de cinco modalidades diferentes que recogen los múltiples fines que el autor puede considerar para llevar su trabajo a la calle. A saber: desde una voluntad regeneradora del contexto urbano, partiendo de un punto de vista personal o reflexivo, tratando de transmitir una crítica social o política, con el fin de comunicar un mensaje publicitario, o con una vocación educadora.

Entender el *urban art* como un arte regenerador puede resultar a priori complicado. Sin embargo, con los ejemplos seleccionados se pretende despertar una mirada más abierta y comprensiva de las posibilidades en materia reparadora, tanto urbanística como social, que puede llevar consigo este arte. La calificación como “arte regenerador” cobra sentido al analizar casos de comunidades con altos índices de delincuencia callejera que, mediante intervenciones artísticas en sus calles, han logrado mejorar la convivencia y civismo de su entorno. Además, el arte urbano puede contribuir a la recuperación de zonas urbanas degradadas e incluso llegar a transformarlas en atracciones turísticas.

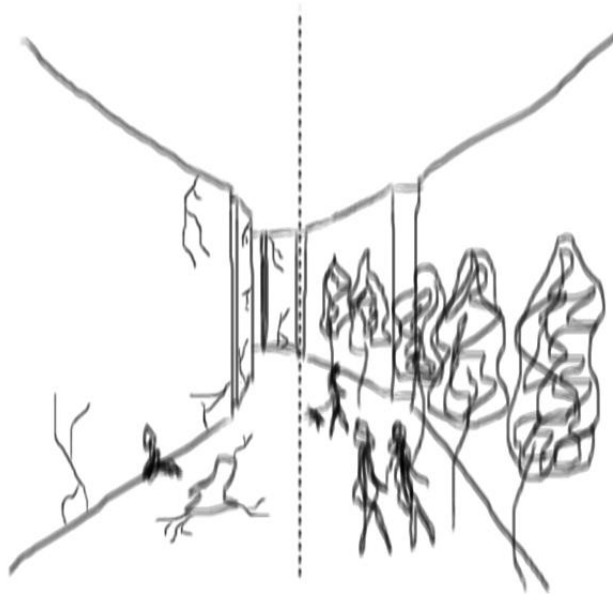
En el plano de la expresión personal, dado que el *urban land art* surgió como un arte de reafirmación del yo, las manifestaciones artísticas que corresponden al “arte reflexivo y lúdico” son las más numerosas. A través de ellas se puede vislumbrar todo el espectro de emociones, sentimientos y manifestaciones que pueden caber dentro de la creatividad humana, por lo que contienen un alto valor como punto de partida para otros artistas.

La disconformidad de ciertos sectores de la ciudadanía provocada por la incapacidad de asimilación de los rápidos cambios acontecidos en las últimas décadas, encontró en las calles una vía de escape sana y personal donde manifestar su malestar mediante el “arte crítica”. Este tipo de obras suelen ser las más polémicas, desencadenando reacciones sociales antagónicas.

Debido a la popularidad de ciertas obras de *urban art*, las empresas, marcas y artistas que buscan una publicidad que conecte con las emociones del consumidor han recurrido a ellas tanto de manera directa como a modo de fuente de inspiración en múltiples ocasiones, de dónde surge el título de “arte publicidad”. Las posibilidades creativas de esta forma de arte son un reclamo probadamente válido para conseguir una imagen estéticamente atrayente para el comprador.

Por último, el arte urbano puede ser una vía de transmisión de conocimiento y cultura, utilizando la obra de arte como canal de difusión. Existen diversos ejemplos de intervenciones que consiguen trasladar y acercar ciertos conocimientos a la población mediante su implantación de carácter universal en las vías públicas, lo que añade un grado más de interés sobre las obras.

3.1.1_ ARTE REGENERADOR

<<El arte no es lo que ves, sino lo que haces ver a los demás.>> _ Edgar Degas

<<Con mi trabajo público espero estar repartiendo regalos de alegría y excitación, eróticos y liberadores. A menudo, lo que me pone en este estado meditativo es la respuesta a canciones, sueños, historias y chistes.>> _ Maya Hayuk (grafitera)

<<Les sorprendería saber de lo que habla la gente humilde. Prefiere las historias a las teorías, las anécdotas a los conceptos, las imágenes a las ideas. .>> _ Muriel Barbery en su novela “La elegancia del erizo”

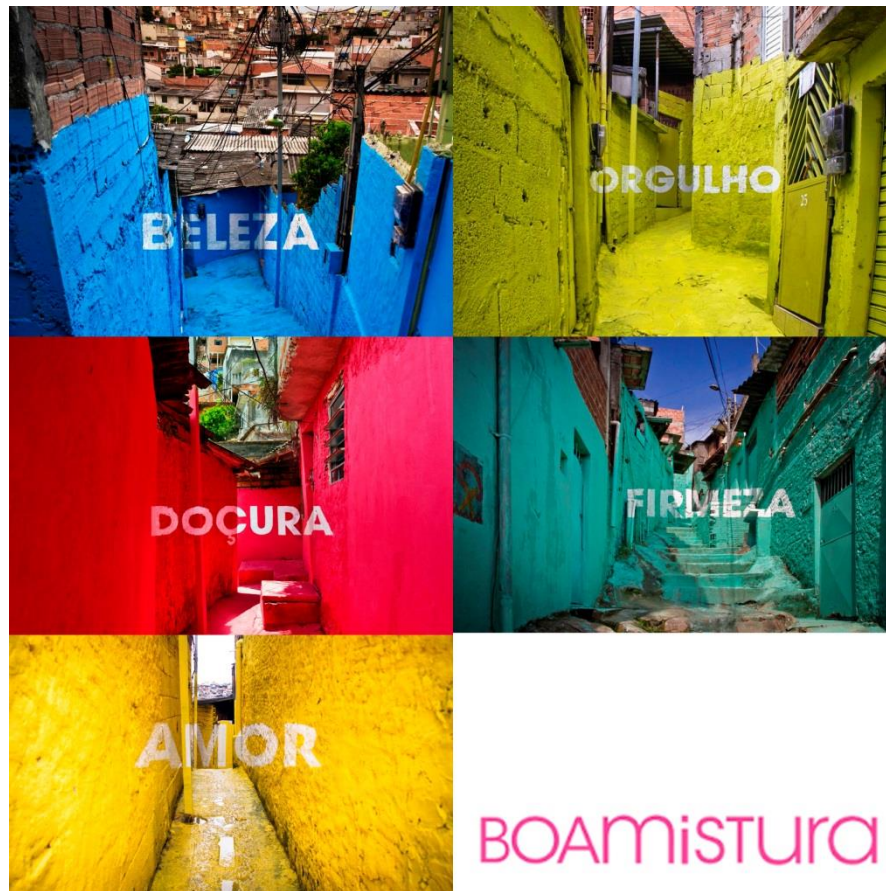

Imagen 12. Collage del proyecto Luz nas bielas
Fotografías: Boa Mistura

3.1.1.1_ EL COLOR DE LAS PALABRAS_ PINTURA

Título: Luz nas bielas

Artistas: Boa mistura

Año: 2012

Localización: Sao Paulo, Brasil

Técnica: pintura mural

Descripción: Los murales que el estudio Boa Mistura ha pintado por ciudades de medio mundo tratan de transformar los espacios urbanos en los que son plasmados. Este joven estudio entiende el arte urbano como herramienta de cambio y dinamización para conseguir la metamorfosis de una comunidad. Se creó a finales de 2001 en Madrid y sus componentes, provenientes de diferentes estudios superiores relacionados con las ciencias y las artes, a saber: arquitectura, bellas artes, publicidad, diseño gráfico e ingeniería de caminos, decidieron vivir del arte del grafiti una vez acabadas sus formaciones universitarias, arte en el que se habían iniciado en su época adolescente.

En sus propias palabras se entiende la motivación regeneradora de sus trabajos artísticos: *“Entendemos nuestro trabajo como una herramienta para transformar la calle y crear vínculos entre las personas. Sentimos una responsabilidad para con la ciudad y el tiempo en el que vivimos”*³.

En concreto, los murales que conforman “Luz nas bielas” fueron pintados con la colaboración de ciudadanos de la favela en la que se sitúan, consiguiendo que las personas que diariamente viven esos espacios se sintieran integradas y parte del proyecto. Para su ejecución se eligió la técnica de la anamorfosis en la que se deforma una imagen en el espacio 3D de tal forma que sólo se ve correctamente desde una perspectiva.

³ Boa Mistura, CINCO CABEZAS, DIEZ MANOS, UN SOLO CORAZÓN.

<<http://www.boamistura.com/about-us.html>> [Consulta 21 de julio de 2016] 18

3.1.1.2_ LA BELLA AIROSA_ PINTURA

Obra: Pachuca se pinta

Artistas: Germen Crew

Año: 2014-2015

Localización: Pachuca, Distrito de Palmitas, México

Descripción: Este mural creado con la colaboración del gobierno mexicano nació con la vocación de ayudar a reducir la violencia y delincuencia juvenil a través de un embellecimiento de su entorno, usando como herramienta el poder psicológico de los pigmentos vivos de la pintura. Su combinación de colores ondulate trata de homenajear el sobrenombre de esta colonia, conocida como “La Bella Airosa”. Ocupa una superficie de 20.000 m² que afectan a 209 edificaciones residenciales y para su ejecución se contó con la colaboración de en torno a 1800 habitantes. Tras su formalización se comprobó que los índices de delincuencia del entorno de las 452 familias afectadas se redujeron a casi tres cuartas partes menos que en los registrados en el periodo previo a la intervención, por lo que la obra supuso un gran éxito.

Imagen 13. Calle de Pachuca.

Imagen 14. Vista del conjunto de Pachuca.

3.1.1.3_ EL PODER DEL COLOR_ FESTIVIDADES

Nombre: Holi

Localización: India, Guyana y Nepal

Fecha: día de después de la primera luna llena de marzo

Descripción: La festividad de Holi es una fecha fundamental en las comunidades hinduistas, ya que marca el inicio de la primavera. Su origen se remonta a la leyenda teológica de Hiranyakashipu, rey de los demonios, quien tras una larga penitencia, pidió ser inmortal a Brahma. Su deseo fue cumplido y se transformó en un rey sumamente arrogante que prohibió adorar a ninguna deidad que no fuese su persona. Su hijo Prahlad se negó a seguir sus órdenes y siguió adorando a Vishnu, lo que hizo enfurecer a su padre, que preparó una lista de castigos para su hijo.

Imagen 15. Lluvia de colores en el la fiesta Holi.

El último intento de acabar con la vida de su hijo fue tratar de quemarlo en una pira junto a su hermana Holika, tía de Prahlad, la cual poseía un manto ignífugo que la protegería, y él moriría calcinado. Cuando pusieron en práctica el castigo, Prahlad siguió rezando a Vishnu para que le mantuviera a salvo y el manto voló para protegerle a él, provocando la muerte de Holika. Esta muerte es celebrada en la festividad Holi con una pira funeraria que simboliza la victoria del bien sobre el mal.

Tras la pira ya comentada comienza la batalla de colores que se ha establecido como la única época del año en la que las diferencias sociales, de sexo y raciales en la India se diluyen.

La lucha de colores tiene su origen en otra leyenda hinduista que habla de las travesuras del dios Krishna. Éste se quejó a su madre por la diferencia del color oscuro de su piel en comparación con la tez blanca de su prometida, Radha. Así, la madre de Krishna decidió colorear la cara de Radha de múltiples colores, mitigando las diferencias de color de sus pieles.

Los polvos de colores de origen vegetal y medicinal reciben el nombre de “gulal” y convierten los núcleos urbanos en un gran mural multicolor creando una de las manifestaciones artísticas con más vitalidad y fuerza del mundo.

Imagen 16. Iluminación de la Torre Agbar.

3.1.1.4_ LA LUZ COMO SÍMBOLO_ ILUMINACIÓN

Obra: iluminación de la Torre Agbar

Diseñador: Yann Kersalé

Año: 2005

Localización: Plaça de les Glories Catalanes de Barcelona

Descripción: La Torre Agbar es uno de los hitos arquitectónicos del tecnológico barrio barcelonés 22@. El distrito, de origen industrial, sufrió la degradación típica que suele afectar a las zonas industriales que se van despoblando a causa del crecimiento de la ciudad. Este hecho motivó que el gobierno catalán decidiera apostar por una renovación urbanística integral del mismo, que transformara la zona en una barriada moderna e innovadora, dedicada, en su mayor parte, a actividades relacionadas con el conocimiento y el desarrollo tecnológico.

Además de su inusual forma, el mayor atractivo de la torre radica en su iluminación nocturna, conformada por más de 4500 dispositivos LED que permiten crear diferentes escenas lumínicas. Este hecho ha propiciado a su vez una renovación y mejora de la vida del entorno a nivel de planta baja, pasando de ser una zona de carácter marginal a posicionarse como un área moderna y atractiva para la población y sus visitantes.

Actualmente, la iluminación se enciende diariamente debido a la gran cantidad de peticiones emitidas por los turistas que quieren disfrutar de su espectáculo. Además se utiliza para conmemorar eventos y fechas señaladas del calendario como ocurre con otros monumentos reseñables en las grandes ciudades del mundo. No obstante, gracias al estudio energético llevado a cabo para su implantación, el consumo del sistema es muy bajo, a pesar de la gran envergadura de la obra.

3.1.2_ ARTE REFLEXIVO Y LÚDICO

<<La sociedad, como condición colectiva que lucha por el orden en un esfuerzo vano por desafiar la entropía del ser, es una construcción de fronteras. Si bien se espera que los artistas se adhieran a las reglas como cualquier ciudadano, lo cierto es que tácitamente concedemos a su creatividad una cierta licencia para ensanchar, desafiar y, si es necesario, transgredir de manera constante tal acumulación infinita de restricciones. Alguien tiene que hacerlo y, aunque también se ocupen de ello los delincuentes, los locos y los niños, al parecer preferimos que dichas transgresiones las protagonicen los artistas. Del mismo modo que necesitamos al prójimo para definir nuestro yo, el mejor modo de conocer los límites es tener algo o a alguien que intente traspasarlos.>> _Carlo McCormick

<<Podemos decir que la mano ha seguido a la inteligencia, a la espiritualidad y al sentimiento y que la huella de su trabajo ha transmitido las pruebas de la presencia del hombre.>> _María Montessori

3.1.2.1_ JUGAR A CONSTRUIR_ ESCULTURA

Obra: Dispatchwork

Artista: Jan Vormann

Año: desde el 2009 hasta la actualidad

Localización: Varias

Descripción: En 2009 la pequeña aldea italiana de Bocchignano invitó al joven artista berlinés Jan Vormann para que interviniera en los muros agrietados de su localidad. El artista tuvo la idea de fusionar tradición y huellas del pasado con el presente mediante las famosas piezas del juego de construcción LEGO. Así que introdujo en las grietas, fisuras y zonas desconchadas de las fachadas pequeños muros de este juego.

Vormann eligió estas piezas debido al sentimiento nostálgico y tierno que provocan en diferentes generaciones de gran parte del mundo. De ahí la cálida acogida de su obra en prácticamente todos los emplazamientos que ha elegido para exponerla. De hecho, la obra tuvo tal aceptación, que ya se ha extendido por 28 países más y ha contado con la aprobación social y de las autoridades de prácticamente todos ellos.

Los coloridos patrones de las figuras de LEGO aportan un toque de color y frescura que conecta al espectador con la infancia y despierta la creatividad de los viandantes. Además los encargados de muchas de estas pequeñas piezas escultóricas han sido los propios ciudadanos que con la ayuda de Vormann le han dado un toque diferente a sus calles.

Imagen 17. Dispatchwork en Toulouse.

3.1.2.2_ ONDAS URBANAS_ MOBILIARIO URBANO

Obra: Lungo mare

Arquitectos: EMBT

Año: 2000

Descripción: El banco “Lungo mare” fue diseñado por el estudio EMBT para la empresa Escofet de mobiliario urbano. El objetivo del diseño era crear una pieza que además de servir como asiento público, embelleciera el entorno urbano en el que se colocase

Como punto de partida, Enric Miralles y Benedetta Tagliabue tomaron el movimiento del agua al romper en olas contra la playa y las ondulaciones de las dunas de la arena, en sus propias palabras: “Queríamos casi un muelle de la misma playa, pero de hormigón. La pieza se parecía a una alfombra voladora. Pensamos así, que podría volar hacia otros lugares y posarse en otras áreas más urbanas, en los parques, en el césped, en el campus...”⁴.

La vocación poética y escultórica del asiento permite, sin embargo, el acomodamiento de los usuarios en múltiples posturas ergonómicas que dejan volar la creatividad del cuerpo del usuario.

Como material se usó un hormigón blanco que permite la integración visual y estética de la pieza en cualquier tipo de pavimento, desde césped, piezas de madera o grava a baldosas del hormigón, materiales plásticos, etc. Además el hormigón dota al banco de la rigidez necesaria para soportar las cargas que debe soportar. El acabado elegido fue una textura estampada de formas curvas cerradas e irregulares que recuerda a los depósitos de arena o agua, pero que no es molesta para la acomodación del usuario en el banco.

Imagen 18. Lungo mare en el Pabellón de Mies.

⁴ Escofet. Descripción de Lungo Mare.

<http://www.escofet.com/pages/productos/ficha_productos.aspx?ldP=54>
[Consulta 26 de agosto de 2016]

3.1.2.3_ ARTE EN EL FUEGO_ FESTIVIDADES

Nombre: Fallas

Localización: Valencia y poblaciones próximas

Fecha: desde el último fin de semana de febrero al 19 de marzo (día de San José en el calendario litúrgico)

Descripción: Las Fallas son una fiesta endémica de la región española de Valencia que celebra la llegada de la primavera.

Su origen no tiene una fecha clara pero se vincula a la época de los oficios gremiales; particularmente, al gremio de carpinteros, que con la llegada de

Imagen 19. Falla de la ciudad de Valencia 2016.

esta estación se deshacía de sus “parots”, los artilugios de madera que se usaban para soportar las antorchas y así iluminar los talleres durante las horas de trabajo más oscuras en otoño e invierno. La manera elegida para hacerlo era mediante una hoguera a las puertas de cada taller que avivaban con virutas y restos de madera. Además, los vecinos colaboraban tirando sus trastos viejos y todos los enseres de los que se querían deshacer, por lo que poco a poco este evento se fue popularizando hasta instaurarse como una reunión festiva anual ineludible. Estas hogueras se celebran el 19 de marzo, coincidiendo con el día asignado por la Iglesia católica para conmemorar la figura de San José y coincidiendo con la fiesta nacional del Día del Padre, dando fin a una serie de eventos previos que se fueron incorporando poco a poco en las semanas previas hasta conformar lo que actualmente se conocen como Las Fallas.

Lo que en principio eran simples hogueras, poco a poco se fueron transformando en figuras humanas a modo de sátira, dando origen a los conocidos como “ninots” que componen los monumentos en la actualidad. Su importancia es tal que dieron origen a una nueva profesión, la de artista fallero, escultores y diseñadores que crean los diseños de los monumentos que serán quemados año tras año.

La pólvora y el fuego son los elementos más característicos de estas fechas, pues los petardos y fuegos artificiales inundan las calles valencianas. Esto puede deberse a la gran tradición comercial de la ciudad con China, habiendo importado elementos tan característicos de Valencia desde hace siglos como la seda, el cultivo de naranjas y el del arroz.

Además durante estas fiestas se celebra la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad, en la que se envuelve una gran estructura de madera tridimensional con un manto de claveles rojos, rosas y blancos.

Imagen 20. 1.8 en Oxford Circus, 2016.

3.1.2.4_ LA CONEXIÓN DEL UNIVERSO_ ESCULTURA

Obra: 1.8

Artista: Janet Echelma

Año: 2016

Localización: Oxford Circus, Londres

Descripción: Según el científico de la NASA Richar Gross: “el terremoto de Japón de 2011 pudo haber acelerado la rotación de la Tierra y, en consecuencia, reducir la longitud del día unos 1,8 milisegundos”⁵ debido a una traslación del eje de la tierra provocada por el seísmo. Este cálculo es el punto de partida de inspiración para esta pieza escultórica de Janet Echelma, que con su sintético título llama la atención sobre este fenómeno geológico y, en palabras de la artista, *“La obra profundiza en contenido relacionado con nuestras complejas interdependencias con grandes ciclos de tiempo y nuestro mundo físico. La red de la escultura es una manifestación física de interconexión, cuando cualquier elemento se mueve, todos los demás elementos se ven afectados”*⁶.

La escultura se compone de una malla de redes cuyos filamentos están hechos de fibras técnicas a las que se les puede cambiar el color. Gracias a los teléfonos móviles inteligentes, cualquier espectador puede modificar los patrones que se proyectan sobre la red, provocando una interacción entre ellos que invita a reflexionar sobre la conexión que vincula sus elementos.

Además la estructura de fibras está ideada para poder ser expuesta en otras muchas ciudades del mundo.

⁵ Los terremotos desplazan el eje de la Tierra, reducen el día y la gravitación. <<https://actualidad.rt.com/actualidad/178179-terremotos-desplazar-eje-acortar-dia-gravitacion>> [Consulta 28 de agosto de 2016]

⁶ Plataforma Arquitectura. Janet Echelma suspende una escultura de red sobre Oxford Circus en Londres.

<<http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/781694/janet-echelman-suspende-una-escultura-de-red-sobre-oxford-circus-en-londres>> [Consulta 28 de agosto de 2016]

3.1.2.5_ LA VOZ DEL MAR_ MELODÍAS

Obra: “morske orgulje” u “Órgano de mar”

Arquitecto: Nikola Basic

Año: 2005

Localización: paseo marítimo de Zadar, Croacia

Descripción: El paseo marítimo de Zadar posee el órgano de tubo más grande del mundo, con una longitud de 75 metros y 35 tubos separados cada metro y medio. Además tiene la particularidad de que son las olas marítimas del Adriático, junto al aire que ocupa sus tubos, quienes crean el sonido musical que sale por sus orificios.

El diseño del paseo marítimo conecta la ciudad con el mar de una manera poética y vinculante. El pavimento de grandes bloques de piedra tratada superficialmente para evitar resbalones, recuerda a la textura irregular de las rocas en las que rompen las olas al llegar a la costa. Estos bloques cuadrangulares se disponen de manera escalonada hacia el mar, para acercar al espectador al agua, que a la vez está creando la sinfonía infinita que ambienta el espacio.

Como curiosidad biológica cabe decir que se ha observado un cambio en las rutas de apareamiento de las ballenas jorobadas, que solían emparejarse en el Pacífico y ahora empiezan a hacerlo en la costa Adriática debido a que el sonido del órgano es muy similar a los cantos usados por ellas en época de apareamiento.

Se trata de una obra singular que conecta lo urbano y lo natural de una manera elegante y lírica.

Imagen 21. Composición y orificios de “Órgano de mar”

3.1.2.6_ LA NOCHE ILUMINADA _ ILUMINACIÓN

Obra: Iluminación del canal de Hangzhóu en China

Diseñador: Roger Narboni

Año:

Localización: canal de Hangzhóu, China

Descripción: Roger Narboni es uno de los diseñadores de iluminación urbana más reconocidos a nivel mundial, tanto por sus obras ejecutadas como por su feroz crítica a la excesiva iluminación de las ciudades. En su propias palabras *“Las grandes ciudades europeas se han iluminado hasta el hartazgo, y no podemos continuar esta tendencia, debemos corregir esos errores y evitarlos en otros lugares del orbe”*⁷, algo que Narboni trata de solucionar mediante una sorprendente creatividad y una revolución artística lumínica que no deja indiferente al espectador.

Defiende la oscuridad con proyectos tan fascinantes como el realizado para el canal de Hangzhóu, en el que la iluminación surge ligera y tenue desde los elementos constructivos reseñables y dibuja rectángulos sobre los grandes edificios que acotan el canal. Los tonos elegidos para la iluminación (Blanco, verde y azul) conjugan a la perfección con las aguas que reflejan el paisaje urbano, creando un ambiente místico y relajado.

Su premisa es la de generar el mayor bienestar posible a la mayor cantidad de seres que habitan una ciudad: *“...las ciudades están pobladas por diferentes personas, desde ancianos hasta niños, y deben satisfacerse las necesidades de iluminación para todos, incluidas la flora y fauna que también las habitan”*⁸.

Imagen 22. Iluminación nocturna del canal de Hangzhóu.

Foto: Concepto & Zhongtai

⁷ Iluminet revista de iluminación. Oscuridad, concepto provocativo en iluminación: Roger Narboni. <<http://www.iluminet.com/oscuridad-concepto-provocativo-en-iluminacion-roger-narboni/>> [Consulta 27 de agosto de 2016]

⁸ Iluminet revista de iluminación. Oscuridad, concepto provocativo en iluminación: Roger Narboni. op. cit.

3.1.2.7_ CALEIDOSCOPIO DE PARASOLES_ ESCENOGRAFÍA

Obra: The Umbrella sky project

Artistas: Sextafeira Produções

Fecha: anualmente celebrado en los meses de verano desde 2011 hasta la actualidad

Localización: las calles de Águeda, Portugal

Descripción: El conocido como “The Umbrella sky project” es un festival anual promovido por el estudio Sextafeira Produções en la localidad lusa de Águeda. Entre las actividades que se incluyen en el festival, la más conocida por su originalidad es la propuesta de cubrir diversas calles del municipio con paraguas de colores, de tal modo que se genere un microclima mucho más fresco que en las zonas cubiertas por la intervención que en las calles que se encuentran a la intemperie, en las que el sol del verano incide directamente sobre el pavimento. La instalación de paraguas multicolor genera, a la vez que sombra, un paisaje urbano llamativo y diferente para los peatones, que ha llamado la atención a multitud de turistas y creadores a lo largo del mundo que invaden este pueblo portugués todos los veranos desde la celebración del festival.

Los paraguas se sujetan gracias a cables de acero anclados en las fachadas que dada su esbeltez, crean la sensación de que los parasoles levitan sobre el espacio público. Además, el movimiento de las sombras de los paraguas a lo largo del día dibuja un patrón geométrico en el suelo que da textura y personalidad a la luz que se crea bajo la cubierta.

El éxito de la propuesta ha propiciado que sus creadores la trasladen temporalmente a otras ciudades como Lisboa.

Imagen 23. Calle de Águeda.

3.1.2.8_ FACHADAS PIXELADAS_ FOTOGRAFÍA

Obra: Walls & Windows

Fotógrafo: Alex Galmeanu

Localización: diversas ciudades

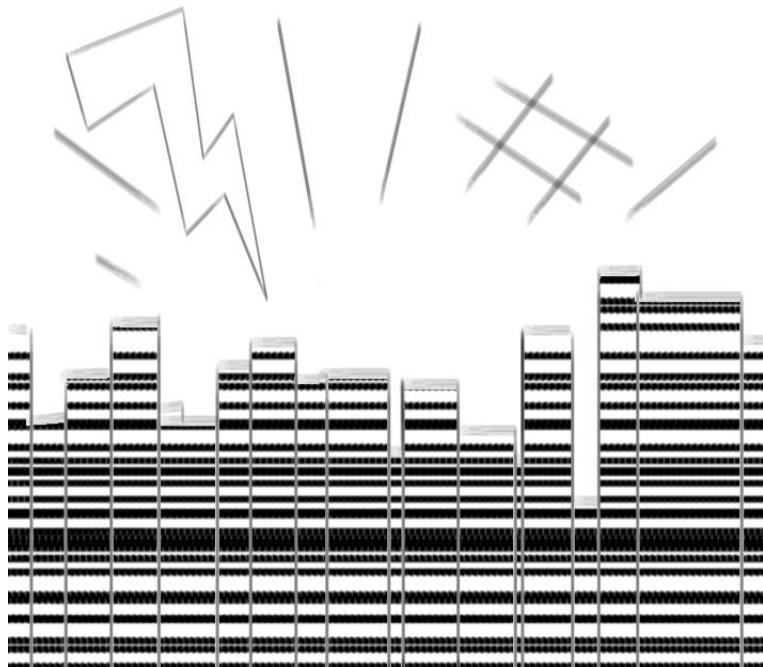
Descripción: Alex Galmeanu es un fotógrafo consagrado en el mundo de la moda y la publicidad. Aprovechando varios de sus viajes, disfruta fotografiando y regalando al mundo una visión diferente de las caras de la arquitectura de los destinos que pisa su objetivo, a través de una serie fotográfica de bloques de viviendas plurifamiliares en la que el ritmo ordenado de los cuadrángulos que conforman los paños y huecos de las fachadas ofrecen una visión casi pictórica de las fachadas. A modo de lienzo conformado por píxeles de colores, estas fotografías ofrecen una visión diferente y original de los alojamientos en altura de las grandes ciudades. Además, cuentan modos de vivir y ocupar un mismo tipo de arquitectura a lo largo del globo terráqueo a través de la personalización que cada usuario ofrece en su trozo superficie.

Así mismo, la materialización de las fachadas y la forma y tamaño de sus huecos juegan un papel primordial a la hora de identificar la zona del mundo en el que ha sido tomada la instantánea, creando un catálogo de imágenes que hablan de la percepción sensorial de sus ciudades por parte del individuo que las vive.

Imagen 24. Arriba, Hong Kong, China

Imagen 25. Abajo, Bucarest, Rumanía

3.1.3_ ARTE CRÍTICA

<<El arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad.>> _Pablo Picasso

<<De lo único que me arrepiento en la vida es de no haber saltado nunca una valla.>> _Reina Victoria

<<Muchas personas consideran un delito allanar una propiedad privada y pintarla. Pero, en realidad, equipos de expertos en marketing invaden los 30m2 de nuestro cerebro cada día de nuestras vidas. El graffiti es una respuesta perfectamente proporcionada al hecho de que una sociedad obsesionada con el estatus social y la infamia nos venda metas inalcanzables. Esta es la visión de un mercado libre y no regulado que tiene el tipo de arte que se merece. Y es posible que a algunos les parezca una enorme pérdida de tiempo, pero a quién le importa su opinión: su nombre no está escrito en letras gigantes en el puente de su ciudad.>> _Banksy, 2010

3.1.3.1_ ROMPIENDO MUROS _ PINTURA

Obra: grafitis en el Muro de Cisjordania

Artista: Banksy

Año: 2005

Localización: Cisjordania

Descripción: Banksy es grafitero más mediático y conocido por los ciudadanos a pesar de resistirse a desvelar su rostro y verdadera identidad. Uno de los murales que le lanzó a la fama fueron las piezas que aparecieron en el muro de Cisjordania de la noche a la mañana, en la que se recrean grietas en la gran muralla de hormigón a través de las cuales se muestran imágenes paradisíacas o una silueta negra de una niña volando gracias a un ramo de globos. Todas ellas critican la existencia de esa barrera política y física que separa israelíes de palestinos.

Banksy justificó la elección de este enclave con un comunicado en el que exponía: "*Me pareció excitante transformar la estructura más degradante del planeta en la galería más grande del mundo, para fomentar el libre discurso y el mal arte*"⁹.

El artista, al igual que diversos organismos en defensa de los derechos humanos siente que el gobierno israelí "*Ha convertido a Palestina en la prisión abierta más grande del mundo*"¹⁰. A pesar de algunos problemas con el ejército israelí, el artista pudo completar su obra y seguir agrandando su portfolio. En sus propias palabras: "*No pretendo hacer del mundo un lugar mejor, sí más vistoso y bonito*"¹¹ y aunque siga teniendo fuertes detractores, Banksy sigue sorprendiendo y criticando las políticas que no considera correctas.

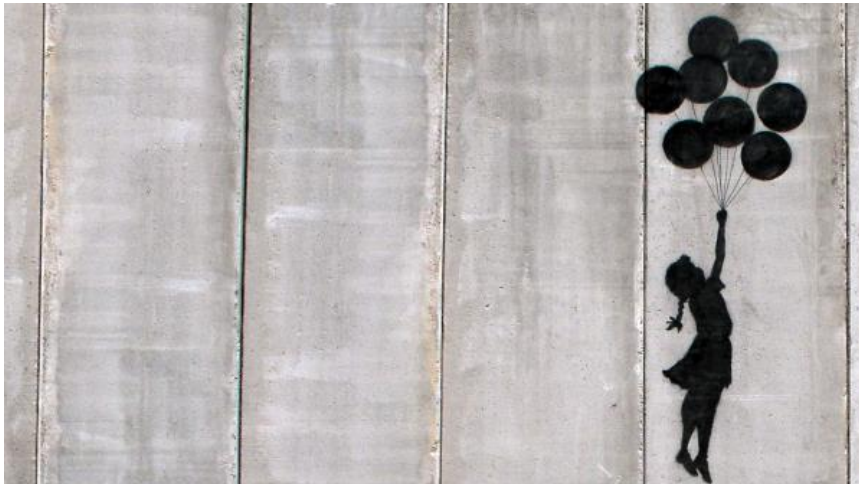

Imagen 26. Graffiti de Banksy en el muro de Palestina.

⁹ El País. Banksy quiere convertir el muro de Cisjordania en la mayor galería del mundo.

<http://elpais.com/diario/2005/08/18/revistaverano/1124316004_850215.html> [Consulta 27 de agosto de 2016]

¹⁰ El País. Ibid

¹¹ El País. Ibid

Imagen 27. Untitled. Serie 500px.

3.1.3.2_ LOS ROSTROS DE LA CALLE_ FOTOGRAFÍA

Obra: Homeless 500px

Artista: Lee Jeffries

Año: desde 2008 a la actualidad

Localización: Varias

Descripción: Lee Jeffries es un contable que descubrió su vocación de fotógrafo por casualidad durante la celebración de la maratón de Londres de 2008. Asistiendo como público, vio a una joven sin hogar y la fotografió desde la distancia. Ésta, al verlo se enfadó y empezó a lanzarle improperios. En estas circunstancias, Jeffries, en lugar de huir, se acercó a hablar con ella y, tras una larga conversación amistosa, quedó fascinado por la historia de esa mujer.

A partir de ese momento decidió caminar libremente por la ciudad buscando rostros y relatos especiales, en sus propias palabras: “ *Voy por la calle (no en un estudio como a menudo me preguntan) y camino durante horas y horas. Estoy constantemente buscando miradas de los extraños... no sólo un vistazo rápido... sino una mirada profunda y penetrante* ”¹². Admite que muchas de las veces no tiene la necesidad de fotografiar o la persona o ella no quiere ser captada por el objetivo de su cámara, pero que cada una de las charlas valen la pena y le motivan a seguir buscando nuevas miradas.

La mayoría de sus retratos son presentados en blanco y negro, potenciando la trascendencia de sus miradas y la luz vital que se esconde tras ellas.

¹² Xatakafoto. Lee Jeffries. <<http://www.xatakafoto.com/tag/lee-jeffries>>

[Consulta 27 de agosto de 2016]

3.1.3.3_ EXPLOSIÓN DE ARTE_ PINTURA

Obra: Vandal-ism (Tribute to Édouard Manet)

Artista: Pejac

Año: 2014

Localización: Rue Edouard Manet, Paris 13eme

Descripción: Pejac es un artista español originario de Santander y afincado en Barcelona que tras una formación de estudios superiores de Bellas artes y el paso por diferentes academias de arte tomó la decisión de ofrecer su obra de manera libre para el gran público. Su intención es la de hacer accesible el arte a cualquier persona, independientemente de su posición económica, social, cultural, etnológica o religiosa, y por ello, pasó de exponer en galerías a usar la calle como telón de fondo en algunas de sus creaciones.

La definición de lo que para Pejac es el arte urbano es que *“No es algo decorativo sino una forma de expresión, opinión y compromiso”*¹³, por lo que sus obras están llenas de poesía, crítica y opinión sobre una cuestión en particular.

En el caso de la obra parisina de Vandal-ism, se defiende el arte callejero a través de la figura del impresionista Manet, una silueta humana en sombra que aporta imprecisión identitaria, lanza un objeto que explota contra un muro y da origen a *“Le Déjeuner sur l'Herbe”* (1863) de Édouard Manet, que en su momento fue transgresor y criticado por mostrar un desnudo femenino rodeado de figuras masculinas vestidas.

Imagen 28. Graffiti Vandal-ism

Imagen 29. Detalle del graffiti Vandal-ism

¹³ ABC. Pejac: «El arte urbano es una forma de protesta, no es algo decorativo». <<http://www.abc.es/cultura/arte/20150817/abci-pejac-entrevista-201508162113.html>> [Consulta 26 de agosto de 2016]

3.1.4_ ARTE PUBLICITARIO

<<El que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos.>> _ Salvador Dalí

<<Tengo la teoría de que los mejores anuncios vienen de las experiencias personales.>> _ David Ogilvy

<<No se trata de cultura pop, y no se trata de engañar a la gente ni convencerles de que quieren algo que no necesitan. Averiguamos lo que queremos. Y creo que somos bastante buenos pensando en lo que la gente va a querer también. Eso es por lo que nos pagan. Nosotros sólo queremos hacer grandes productos. .>> _ Steve Jobs

<<Si se vende, es arte.>> _ Frank Lloyd Wright

3.1.4.1_ PAPEL, TINTA Y TEATRO_ CARTELES PUBLICITARIOS

Obra: Bouli Miro

Artista: François Caspar

Técnica: serigrafía, 3 colores

Descripción: Los carteles que anuncian espectáculos artísticos forman parte de las expresiones artísticas más elaboradas y extendidas del paisaje urbano. Cada una per sé es una obra de arte gratuita y efímera con vocación promocional de otro arte.

El artista francés François Caspar se ha especializado en crear carteles para anunciar obras de teatro. Para Caspar *“trabajar en un cartel teatral es trabajar con la propia imaginación. Es contar una historia de la forma más breve posible”*¹⁴.

Esta obra en especial narra la historia de un adolescente con obesidad que debe soportar las burlas de sus compañeros. *“Bouli Miro es el nombre del protagonista adolescente de la obra. Es difícil diseñar a partir de títulos como éste ya que no dan pistas al público sobre el tema de la obra”,* -reflexiona Caspar- *“transmitir la sensación del final de la historia, de algo divertido”*¹⁵.

La imagen final es el resultado de una fusión de fotografías de plátanos reales y sus personales *“zapatos de diseño risibles”*¹⁶, potenciados por el fucsia uniforme del fondo.

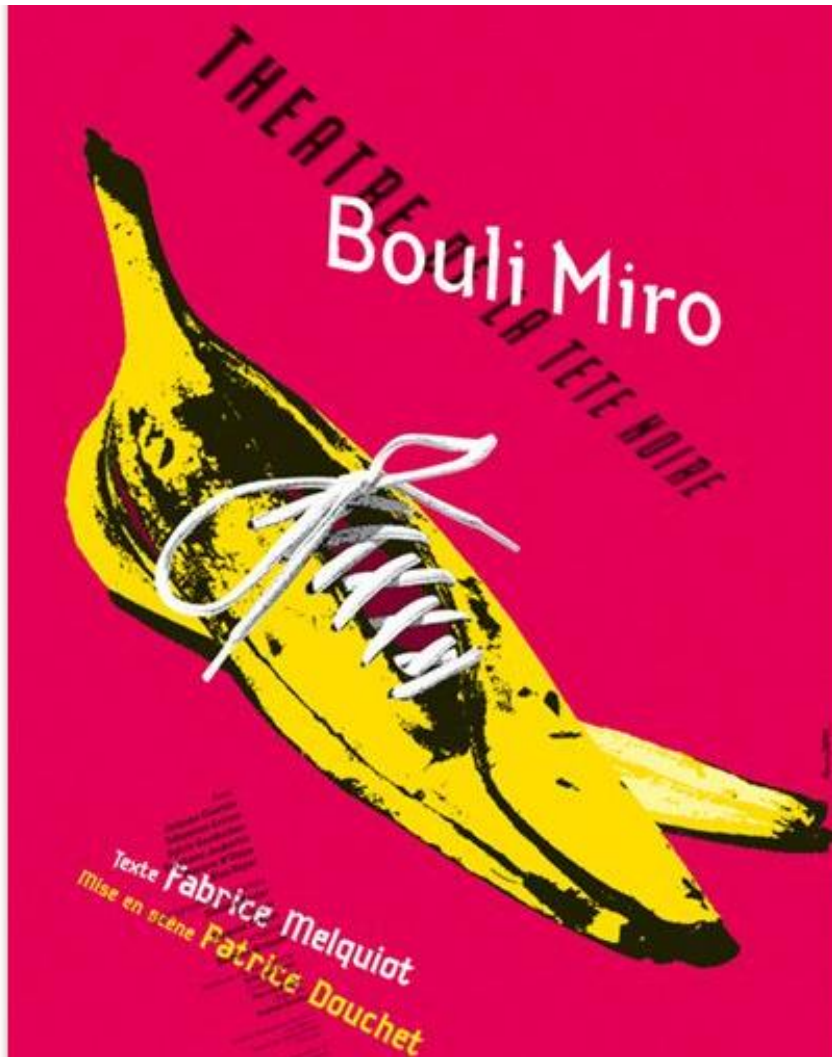

Imagen 30. FOSTER, JOHN (2007) Carteles Nuevos Diseñadores. Barcelona: Gustavo Gili S. L. (pág 15)

¹⁴ FOSTER, JOHN (2007) Carteles Nuevos Diseñadores. Barcelona: Gustavo Gili S. L. (p. 14)

¹⁵ FOSTER, JOHN. Ibid. p. 14.

¹⁶ FOSTER, JOHN. Ibid. p. 14.

3.1.4.2_ CORAZÓN RADIANTE_ RÓTULOS LUMINOSOS

Nombre: Times square

Artistas: Varios*

Año: desde 1961

Localización: entre la 7ª Av. y Broadway, y las calles 42 y 47 de Nueva York

Descripción: Times Square es uno de los centros neurálgicos por excelencia de la publicidad en el mundo. Las pantallas en las que se proyectan anuncios de diferentes marcas y cadenas televisivas, revisten los edificios de la plaza y absorben la atención de los transeúntes como si de un espectáculo teatral o cinematográfico se tratase.

Los vídeos e imágenes expuestas, siempre cambiantes, forman parte de la esencia del paisaje urbano que hace de Times Square una localización singular y admirada por la mayoría de los ciudadanos.

Este fenómeno, debido esencialmente a la rentabilidad económica que supone para los anunciantes promocionarse en este lugar, es una de las caras más extremas de la influencia de la publicidad sobre la transformación urbana de un lugar concreto.

Este lugar ha servido de inspiración a numerosos artistas y creativos que han hecho la imagen de Times Square parte de su trabajo, como fotógrafos, cineastas o pintores.

Imagen 31. Rótulos lumínicos de Times Square.

Fotografía propia

3.1.4.3_ PUBLICIDAD SERVICIAL_ MOBILIARIO URBANO

Título: People for smarter cities

Diseñadores: IBM

Año: 2013

Localización: sin localización concreta

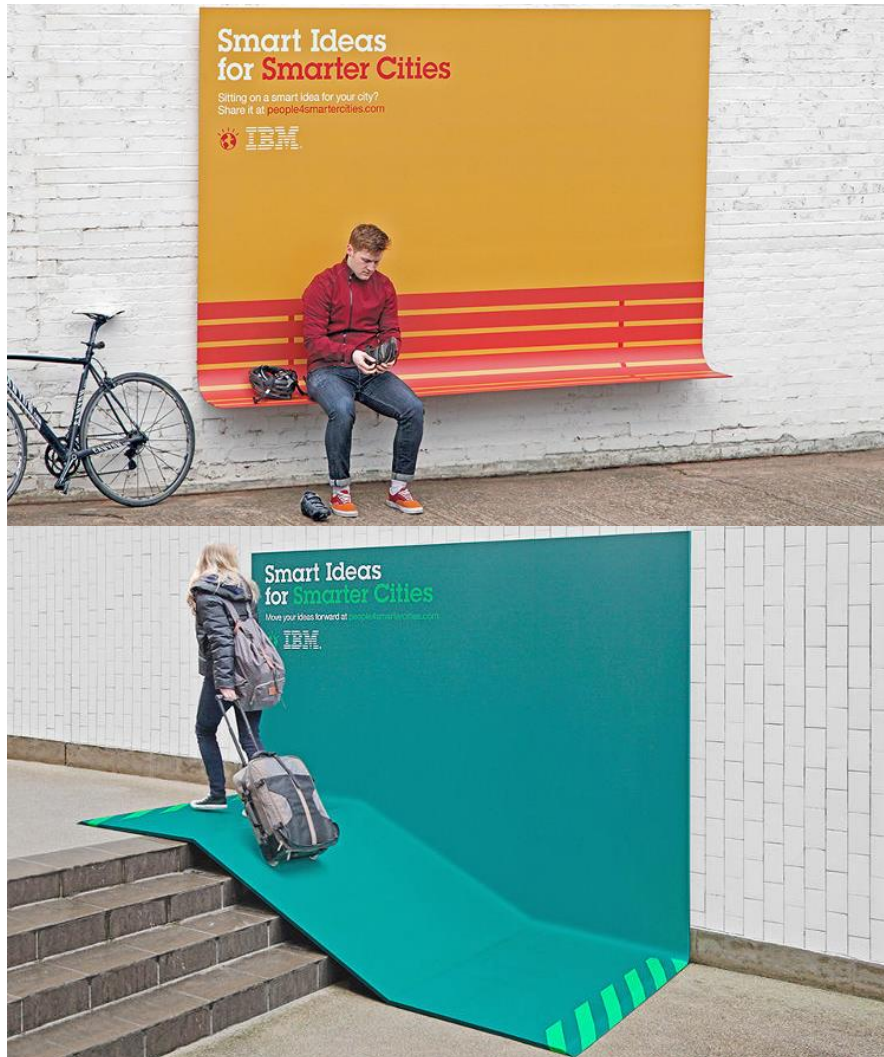
Técnica: pintura mural

Descripción: En 2013 la empresa IBM mostró este proyecto al mundo: “People for smarter cities”, con la intención de revolucionar el vínculo persona-publicidad. Basándose en la tendencia de desarrollo urbanístico incipiente en los últimos tiempos en la que se intenta crear y adaptar las ciudades para que resulten accesibles y cómodas para los peatones y transformar en más eficientes y colectivos los trasportes rápidos, decidieron integrar los carteles publicitarios con elementos de mobiliario urbano que los acercasen a las personas.

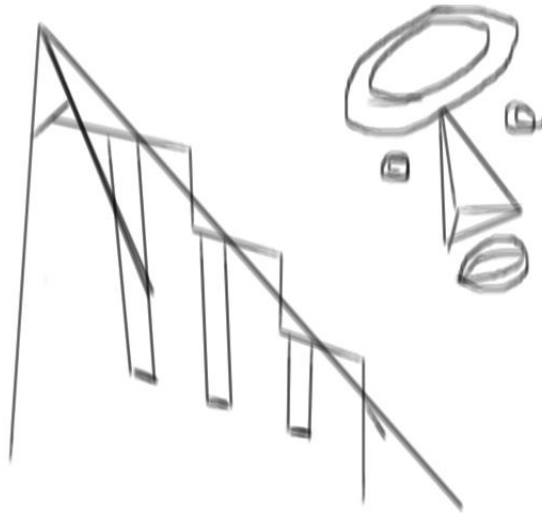
Con apenas pequeños pliegues en los soportes publicitarios, consiguen obtener bancos o rampas que facilitan la vida de los ciudadanos. De esta manera reivindican la vigencia de la publicidad a pie de calle, frente a la usada en las nuevas tecnologías y las redes sociales, demostrando que con creatividad se puede transformar cualquier concepto, espacio o ente para mejorarlo.

Imagen 32. Banco del proyecto “People for smarter cities”

Imagen 33. Rampa del proyecto “People for smarter cities”

3.1.5_ ARTE EDUCATIVO

<<Nunca sabes de dónde saldrá el próximo Mandela ni lo que le habrá inspirado a ser como él.>> _vecino de Sudáfrica

<<Un intelectual es el que dice una cosa simple de un modo complicado. Un artista es el que dice una cosa complicada de un modo simple.>> _Charles Bukowski

<<El arte va más allá de su tiempo y lleva parte del futuro.>> _ Wassily Kandinsky

3.1.5.1_ LA ESCALA IMPORTA_ PINTURA

Arquitectos: Vardehaugen

Localización: Oslo, Noruega

Año: 2015-2016

Descripción: El estudio de arquitectura noruego Vardehaugen decidió probar cómo se vivirían sus espacios arquitectónicos a escala 1:1 antes de construirlos, para poder ajustar los planos en planta a escala real. Decidieron que el patio trasero de su oficina era un buen lugar en el cual poder experimentar con estos diseños, así que pintaron uno de sus proyectos en el suelo y tras vivir la experiencia de recorrer sus espacios a través de líneas blancas que delimitan los muros, han sido ya varios los proyectos que se han trazado en ese patio de manzana, que deja de ser un patio más cuando este joven estudio lo utiliza para mejorar su trabajo. Se basan en el hecho de que un diseño 3D o un modelo a escala es incapaz de transmitir el mismo realismo que consigue la escala real a la hora de contar un proyecto. Con ellos puedes tener la sensación de estar entrando en el espacio cerrado, recorrer una habitación y percibir la sucesión de estancias.

En palabras del propio estudio: *“La arquitectura no es un concepto geométrico abstracto, sino algo concreto que relaciona nuestras percepciones corporales y el mundo que hay a nuestro alrededor. En consecuencia, transportamos la escala real a los dibujos de nuestro patio trasero para conseguir un mejor entendimiento del tamaño y las proporciones de nuestros proyectos. Esto nos da la capacidad de pasear por nuestros proyectos y tener una mejor percepción de las dimensiones y secuencias espaciales, incluso antes de que hayan sido construidos”*¹⁷.

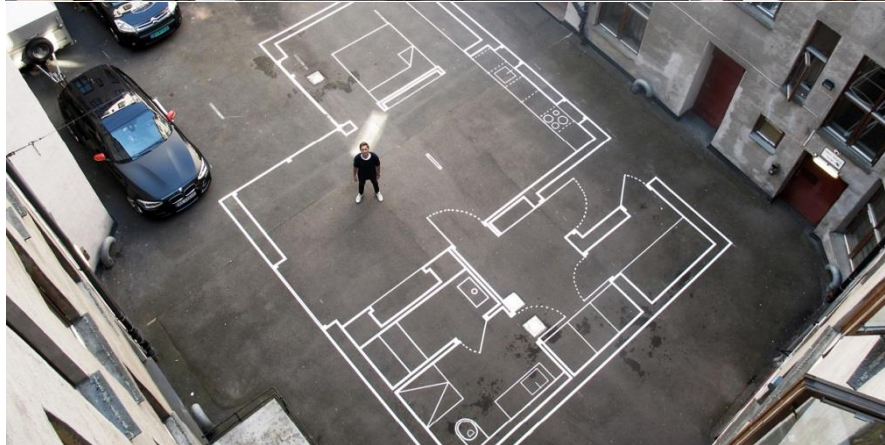
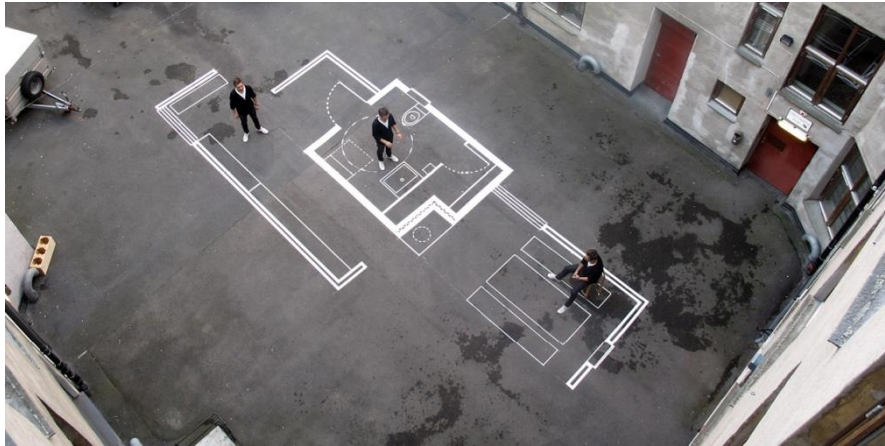

Imagen 34. Plano a escala 1:1 en el patio del estudio de arquitectura Vardehaugen

Imagen 35. Plano a escala 1:1 en el patio del estudio de arquitectura Vardehaugen

¹⁷ (Traducción propia) Vardehaugen. <<http://vardehaugen.no/real-scale-drawings/>> [Consulta 14 de julio de 2016]

3.1.5.2_ ADOQUINES INTELIGENTES_ PAVIMENTACIÓN

Obra: Códigos QR con adoquines

Diseñadores: MSTF Partners

Año: 2012

Localización: Rua Garrett de Lisboa

Descripción: La agencia de publicidad MSTF Partners ideó esta propuesta para la Asociación de Valorización del Chiado, en la que se funde la tradición del adoquín portugués y la tecnología de los teléfonos inteligentes.

El objetivo del proyecto es conectar a los turistas y cualquier persona interesada en la cultura e historia del barrio lisboeta del Chiado mediante un código QR dibujado en el suelo con las piezas cuadradas de adoquines lusos a modo de píxeles. Este tipo de código, creado en Japón en 1994 como alternativa a los códigos de barras permite una conexión rápida y directa con el servidor web al que esté vinculado.

Desde su creación, los códigos QR han servido para promocionar productos en campañas de marketing y publicidad, y con esta iniciativa dan un salto más en favor de la cultura. Además se convierten en una escultura plana sobre el pavimento que aporta un elemento novedoso al paisaje urbano.

La iniciativa ya ha sido aplicada en otras ciudades como Río de Janeiro, ya que su simpleza y efectividad son una forma llamativa y práctica de cuidar al turismo.

Imagen 36. Imagen del Código QR en las Calles de Lisboa a través de un teléfono inteligente.

Imagen 37. Imagen del Código QR en las Calles de Lisboa.

3.1.5.3_ LA ESPIRAL DEL JUEGO_ PARQUES INFANTILES

Obra: Slide Mantra

Diseñador: Isamu Noguchi

Año: 1966-1988

Localización: Odori Park, Sapporo, Japan

Descripción: El tobogán Mantra diseñado por el maestro del paisajismo y la escultura Isamu Noguchi, es una obra de arte funcional que crea un paisaje urbano sugerente y atractivo. La sensibilidad de sus curvas encaja a la perfección con el juego de deslizamiento para el que fue diseñado y además aporta a su entorno la belleza de una escultura mágica.

Desde su maqueta de trabajo, una espiral cilíndrica marca el recorrido de ascenso y descenso en el que consiste el columpio, cuidando las vistas de la ruta del usuario, que hasta la cima, no puede contemplar el medio que lo rodea.

Mantra está esculpido en granito negro, lo que asegura su permanencia en el tiempo, estabilidad volumétrica y resistencia. Además, el color negro de la pieza enfatiza su cariz escultórico.

Imagen 38. Maqueta del tobogán Mantra.

Imagen 39. Tobogán Mantra.

3.2_ CINCO OBRAS, CINCO DISCIPLINAS. EXPERIENCIAS SINGULARES.

A continuación se presentan cinco intervenciones y proyectos artísticos que han revolucionado el arte urbano en los últimos tiempos.

Empezando por el artista Vhils y sus particulares técnicas de gravado, que han marcado un hito en los murales callejeros al transformar la pintura en un cuidado y estratégico raspado de los revestimientos de las fachadas. Además, algunas de sus obras se convierten en performances durante su ejecución al usar dinamita para explotar y dibujar sus famosos rostros desconocidos.

Las esculturas LOVE que pasaron del papel al metal en 3D por demanda popular, son uno de los emblemas del arte pop más actuales al ser usadas como “photocall” para los populares “selfies”. Además, no han sido registradas, por lo que su imagen ha sido readaptada y recreada en multitud de obras.

El salón urbano de St. Gallen es una de las propuestas urbanísticas más arriesgadas, sonadas y exitosas entre la crítica y los ciudadanos por la simpleza y efectividad de su idea.

La fiesta de Las Luces de Lyon, a pesar de su origen medieval, ha sido en los últimos años cuando ha crecido y evolucionado para establecerse como una parada anual obligatoria de diseñadores y profesionales de la iluminación. Estableciéndose como una galería de la luz y la tecnología lumínica.

Por último, el “Inside Out project”, aparte de haber supuesto uno de los mayores éxitos prácticos conseguidos a través de la fundación TED debido a su gran y singular acogida mundial, se ha convertido en una herramienta de cualquier comunidad para hacer posibles sus objetivos.

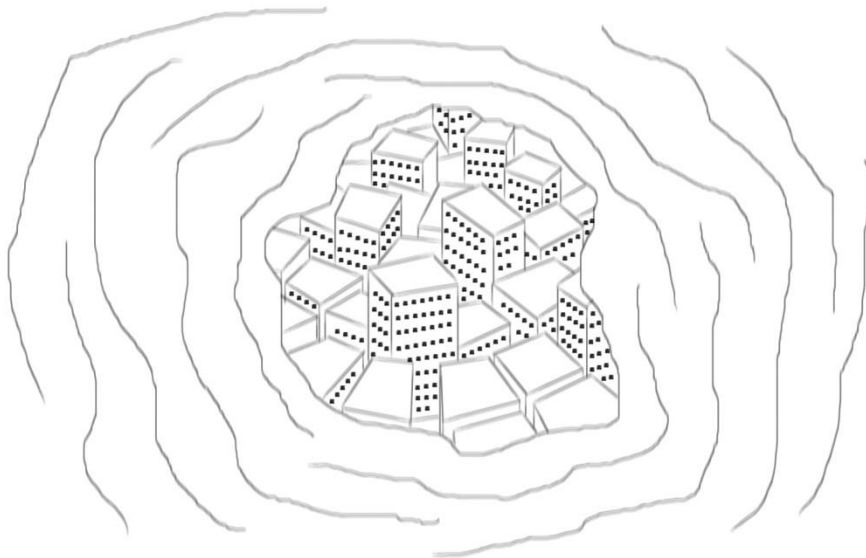

Imagen 40. Mural en Lisboa.

Imagen 41. Trabajo en madera

3.2.1 _ LA GRIETA ES BELLA _ MURALES

Obra: Varias

Artista: Vhils

Localización: diversas localizaciones a lo largo del mundo

Descripción: Vhils es el pseudónimo del artista portugués Alexandre Farto, nacido en 1987. Farto creció en las afueras de Lisboa y se formó en la Universidad de Londres, la Central Saint Martins y la Byam Shaw School of Art de Londres, donde aprendió diversas técnicas y formas de arte.

Su origen lisboeta, le vincula directamente con la esencia de la ruina y la semi-destrucción de los edificios, en las que a pesar de lo que pueda parecer en un principio, puede existir tanto arte como en cualquier otro lugar. Vhils es un experto en conseguir extraer verdaderas obras de arte a partir de la cuidadosa y estratégica retirada de enfoscados antiguos para tallar rostros e imágenes que nada tienen que envidiar a cualquier pintura realista. Sus obras desprenden poesía y miradas profundas que sorprenden en cualquier rincón de la ciudad.

La fama le llegó cuando en 2008 uno de sus retratos cavados en un enlucido apareció en el festival Cans de Londres junto a una pintura del conocido grafitero Banksy y una fotografía con él creando el mural apareció en la portada del célebre periódico británico "The Times". Tras este acontecimiento, Steve Lazarides, el agente de Banksy, le ofreció más espacio para crear nuevos murales y publicar su trabajo.

Una de sus características más sonadas es la técnica de usar explosivos para retirar los enfoscados de algunos muros, lo que convierte al momento de la creación en otra obra en sí misma.

La creación a partir de la destrucción es una manera diferente y optimista de entender la realidad. Al igual que sucede en la naturaleza, un fenómeno catastrófico suele ir acompañado del renacer de la vida.

Sin embargo, este artista luso no sólo crea murales mediante la retirada de enfoscados, también crea collages con materiales que encuentra en el entorno urbano de cada obra, trabaja con madera, metal y otro tipo de materiales y experiencias artísticas.

“Me gusta la idea de trabajar con la ciudad como materia prima, con el objetivo de exponer la fragilidad de lo que damos por sentado que es indestructible e inmutable. Mi objetivo al utilizar el ambiente urbano en sí mismo es crear una parte de la obra e implicar a todas las personas que viven en ese mismo espacio. Hacer que la intervención verdaderamente, y no de forma artificial, forme parte del entorno. Aprendo con todo, y espero que mi trabajo lo refleje.”¹⁸

Cuando trabaja con los desconchados de fachadas y paredes, disfruta descubriendo el material base que recubren las masillas y los diferentes patrones e imágenes que aparecen después de retirar las primeras capas. Este efecto sorpresa convierte a cada obra en una pieza irrepetible.

La mayoría de los retratos que aparecen en sus obras, pertenecen a personas desconocidas a las que Vhils intenta convertir en iconos, dando importancia a la esencia de cada individuo, sin importar sus condiciones biológicas, fisiológicas o sociales.

Imagen 42. Explosión con pólvora. Pulsão Series #03, 2014

Imagen 43. Obra resultado de la detonación. Pulsão Series #03, 2014

¹⁸ Cuturainquieta. ALEXANDRE FARTO AKA VHILS.

<<http://culturainquieta.com/es/arte/street-art/item/1988-alexandre-farto-aka-vhils.html>> [Consulta 14 de julio de 2016]

3.2.2_ AMOR POP_ ESCULTURA

Obra: LOVE

Diseñador: Robert Indiana

Año: 1966-1999

Localización: diversas localizaciones a lo largo del mundo

Descripción: La primera vez que la composición de la palabra "LOVE" acotada en un cuadrado fue publicada, formó parte de la serie de tarjetas de felicitación navideña del neoyorquino museo MoMa en 1965. Cinco años más tarde, Robert Indiana extruía el diseño al espacio en 3D, dando origen a una de las esculturas más icónicas de la cultura pop.

Imagen 44. Logotipo LOVE para la tarjeta de felicitación navideña del museo MoMa, 1965. Fotografía: MoMa

Imagen 45. Fotografía de la escultura en Nueva York.

Imagen 46. LOVE en su versión en español.

Imagen 47. LOVE en su versión en hebreo.

La primera de una larga serie de esculturas fue creada para el Museo de Arte de Indianápolis y materializada en acero corten. Posteriormente Robert Indiana añadió colores a las múltiples versiones que se extienden a lo largo del globo terrestre. Estos colores son el rojo, el azul y el verde que formaron parte de la primera versión en papel y tinta; verde y azul para el fondo y rojo para las letras.

Su composición consiste descomponer la palabra "LOVE" colocando las letras LO sobre VE y dotando la letra O hacia la derecha para potenciar la letra V. La escultura supone, en palabras del propio Indiana, *"la culminación de diez años de trabajo, basados en la premisa de que la palabra es un elemento apropiado y útil como elemento artístico, tal cual Picasso y los cubistas hicieron uso de ella a principios de siglo, inevitablemente mis pinturas y esculturas de "LOVE" prueban que la palabra sirve y es viable como sujeto para el arte."*¹⁹

Con el paso del tiempo y su éxito, la escultura fue versionada en diferentes idiomas como el español, el italiano, el chino o el hebreo. Además la imagen ha sido utilizada y parodiada de múltiples formas desde su publicación como en la novela "Love Story" de Erich Segal, la cabecera de la serie "Bridget loves Bernie", en las carátulas de discos como el "Little by Little" de Oasis, la pintura del artista urbano D*face cambiando la palabra "LOVE" por "HATE", etc. Además, en 2009, Indiana creó la escultura "HOPE" homenajeando a "LOVE" para conmemorar el día de la esperanza.

Aprovechando el fenómeno "selfie" y los avances tecnológicos de principios del siglo XXI, la monumentalidad (en torno a cuatro metros de altura) y accesibilidad de esta serie de esculturas ha mantenido su popularidad a lo largo de sus más de treinta años de vida y continúa inspirando en nuevos proyectos creativos.

¹⁹ Ventura, R. LOVE, 1966-1999. ht <<http://robertindiana.com/works/love-2/>
[Consulta 25 de agosto de 2016]

Imagen 48. Vista aérea de una plaza del “Salón urbano”.

Imagen 49. Vista peatonal de la zona de reunión “Salón urbano”.

3.2.3_ EL GRAN MANTO ROJO_ MOBILIARIO URBANO

Obra: “City Lounge”, “Stadtlounge” o “Salón urbano”

Diseñador: Carlos Martínez y Pipilotti Rist

Año: 2004-2005

Localización: barrio de Bleicheli en St. Gallen, Suiza

Descripción: El ayuntamiento de la ciudad suiza de St. Gallen lanzó un concurso para el tratamiento urbanístico de una zona de la ciudad que inundada por edificios asépticos de oficinas y junto al casco antiguo de origen medieval de la ciudad, se había convertido en un lugar un tanto hostil para los peatones. El espacio comprendía unas cuatro manzanas, y debía tratar tanto con calles peatonales como con vías de tráfico rodado. La premisa era la de crear un salón urbano, es decir, un espacio en el que los ciudadanos se sintiesen tan cómodos como en cualquier estancia de su casa y disfrutasen de la calle de tal modo que no la sintieran ajena.

Los ganadores del concurso fueron el arquitecto Carlos Matríguez y la diseñadora Pipilotti Rist con una propuesta muy potente que se fundamenta en el poder psicológico del color y la continuidad de un tapiz uniforme. El proyecto consistía en la creación de un manto rojo que cubriera la totalidad del área a intervenir, incluyendo elementos de relieve del mobiliario urbano como bancos, fuentes, alcorques e incluso esculturas.

El efecto que los diferentes pigmentos del espectro visible causa en los receptores ha sido analizado tanto por sociólogos, artistas, terapeutas, empresarios, etc. Llegando a la conclusión de que la visualización de ciertos colores puede alterar el estado de ánimo de las personas. Ciertos colores como el blanco y el negro simbolizan sentimientos opuestos dependiendo de la cultura con la que han sido educados los ojos que los miran, sin embargo,

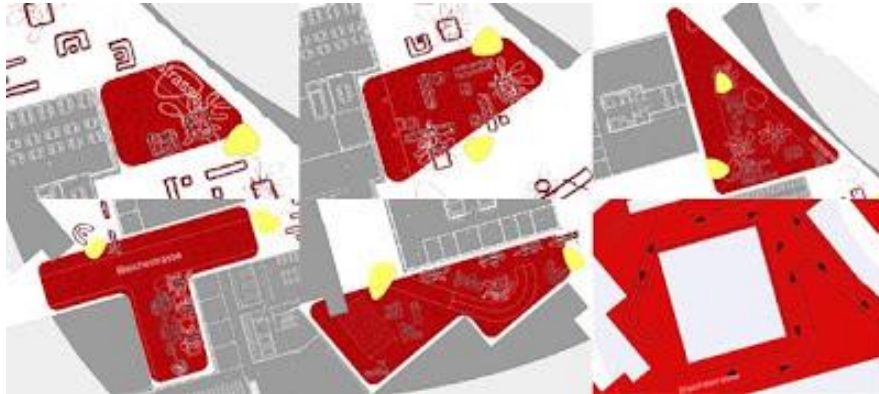

Imagen 50. Diferentes zonificaciones de la propuesta "Salón urbano".

Imagen 51. Vista del "Salón urbano" con sus lámparas globo ovni.

otros como el dorado y el rojo tienen significados muy similares a pesar de las diferencias culturales. Éste último fue el elegido por Marínez y Rist para dar color a su proyecto, posiblemente por la viveza y energía que transmite.

La gran mancha roja conforma unos bancos y mesas de formas orgánicas redondeadas que recuerdan amebas, amueblando los espacios entre edificios como si de un gran salón de una vivienda de diseño se tratasen. Junto a ellos, unas originales fuentes irregulares continúan con el biomorfismo de los elementos, así como las luminarias, que colgadas a lo largo del recorrido simulan globos deformes que levitan a modo de ovnis sobre el espacio, suspendidas gracias a cables de acero de escaso espesor. Su iluminación es regulable en intensidad para adaptarse a las necesidades reales de luz de la calle, según la hora del día y la actividad que se esté realizando en el espacio.

La intervención se divide en diferentes ambientes a pesar de su continuidad, a saber, la recepción, la zona de café, el salón de relax, el salón de negocios, el parque de las esculturas o el espacio de la sinagoga.

La materialización del suelo y el mobiliario se consiguió gracias a un pavimento granulado que graduando el tamaño de estas partículas pigmentadas consigue crear las diferentes texturas y acabados que moldean la intervención. Todo él se encuentra drenado y conformando un acabado blando y resistente a la abrasión. Así se consigue que tanto vehículos como peatones compartan un mismo acabado superficial.

Además, otro de los intereses de esta propuesta radica en convertir la calle en un sustituto competente a los centros comerciales que en las últimas décadas se han posicionado como los centros de ocio más usados por la población al salir de casa y del trabajo. Al crear un espacio doméstico al alcance de todos, el ciudadano se siente más cómodo en un entorno que inicialmente usaba simplemente de paso.

3.2.4_ LUCES DE FIESTA_ ILUMINACIÓN

Nombre: Fête des Lumières

Localización: Lyon

Fecha: del 5 al 8 de diciembre

Descripción: La fiesta de las luces o “Fête des Lumières” en francés es una festividad de origen religioso católico celebrada en la ciudad francesa de Lyon.

Imagen 52. Iluminación del Ayuntamiento de Lyon.

Su origen se remonta a la Edad Media, durante una de las epidemias de la peste negra que segó las vidas de un tercio de la población europea aproximadamente. Concretamente en 1643, los ciudadanos de Lyon pidieron a la Virgen María que les protegiera de una muerte acechante y a cambio se le construiría una estatua a su imagen y semejanza. Dado que a pesar de que la enfermedad se llevó por delante a muchos habitantes del sur de Francia pero apenas afectó a los ciudadanos lioneses, una vez superada la plaga, además de la estatua, los mercaderes y personas notorias de la ciudad empezaron a rendir homenaje a la Virgen anualmente.

En conmemoración de este hecho, en 1870 se construyó la Basílica de Fourvière, obra de Pierre Bossan, erigida en lo alto de una colina con una mezcla de estilos romántico y bizantino. Sobre su campanario se colocó una escultura dorada de la figura de la virgen en 1852, elaborada por el escultor Joseph-Hugues Fabisch, que se convirtió en uno de los emblemas de la ciudad, y empezó a ser conmemorada cada 8 de septiembre.

Durante varios siglos esta celebración se realizaba en esta fecha del calendario, que coincide con fiesta de la Natividad de la Virgen y el aniversario de los concejales del año 1643 y consistía en un encendiendo velas y antorchas por todas las casas, iluminando la ciudad en señal de victoria y agradecimiento. Sin embargo, debido a que durante estas fechas las lluvias son frecuentes en la ciudad y los fuegos se apagaban, sumado a que en 1852 hubo un desbordamiento del río Saône que impidió que los preparativos para la fiesta estuviesen listos, los festejos se trasladaron al 8 de diciembre, fecha hasta que la que se continúan celebrando en la actualidad.

Imagen 53. Iluminación plaza de Lyon.

Imagen 54. Catedral de Lyon

El festival ha ido creciendo año tras año, haciendo de la iluminación todo un arte en la decoración de las calles y edificios de la ciudad. La tradición familiar del encendido de velas en las ventanas continúa realizándose, con bellos y coloridos adornos. Además de haberse incorporado a esta costumbre alimentos y bebidas especiales para la ocasión.

Con los avances tecnológicos en materia lumínica de las últimas décadas y los grandes presupuestos de las corporaciones comerciales, en 1994 se fijó una duración de cuatro días para la celebración, ampliando así el periodo de festejos. Además los edificios más importantes de Lyon se iluminan con trabajados efectos de colores y formas que hacen las delicias de ciudadanos y turistas. Muchos diseñadores de renombre internacional trabajan en el evento configurando e ilustrando los patrones que se proyectarán, agrandando así la fama y reputación de estas fiestas.

Más de 70 instalaciones se reparten por la ciudad con diferentes caracteres. Por ejemplo, en la fuente de Bartholdi de la plaza de Terreaux, se proyectan imágenes acompañadas de un hilo musical, mientras que en la Catedral de Saint Jean se suele optar por animaciones en 3D.

El evento incluso recibió el trofeo de "Mejor Evento del Consumidor 2006" en la primera entrega de premios celebrada en el Palais des Festivals en Cannes el 29 de marzo de 2007 organizado por el salón de eventos profesionales Heavent Sud.

Junto a la iluminación se organizan diferentes actividades que complementan a la ya citada iluminación, entre los que destaca la conocida como "las Velas del Corazón". En esta acción se invita a una asociación caritativa diferente cada año que será la beneficiada de la compra de velas por parte de los ciudadanos para encender un fresco lumínico de gran escala.

3.2.5_ LOS ROSTROS DEL MUNDO_ FOTOGRAFÍA

Obra: Inside out project

Artista: JR

Año: 2011

Localización: Varias

Descripción: “Inside out project” es una iniciativa que surge gracias a la compañía TED, a través de la cual se trata de dar voz a multitud de ideas que

Imagen 55. Proyecto Inside out en Malauí.

mejoren el mundo. Tras una de sus conocidas charlas cortas celebrada en Long Beach, California, el 2 de marzo de 2011, el artista JR ganó el premio TED a la mejor idea y el proyecto se puso en funcionamiento.

JR es, en origen, un grafitero francés que a los 17 años encontró una cámara en el metro de París con la que empezó a retratar sus aventuras de grafitero adolescente junto a sus amigos. En poco tiempo decidió imprimir las instantáneas en blanco y negro y pegarlas por la ciudad, modificando el arte callejero que hasta entonces había practicado: del bote de spray, pasó al objetivo, tinta, papel y pegamento de sus nuevas piezas. Dado este paso y reflexionando sobre las posibilidades de una pared como soporte artístico, JR empezó a viajar por Europa y retratar a personas desconocidas y cualquier cosa que se vinculara con el espacio urbano abierto. En estos viajes escuchó varias historias personales y relatos que le llevaron a exponer sus fotografías en las paredes y techos de París que consideró adecuados.

A partir de ese momento, su producción fotográfica no ha dejado de crecer, siendo admirada incluso por la administración, cuando en 2006 el Ayuntamiento de París usó la serie “Retratos de una generación” en sus edificios.

Imagen 56. Proyecto Inside out en Kenia.

Imagen 57. Proyecto Inside out en Londres.

JR ha tratado varias críticas sociales mediante su arte, tan mediáticas como su obra en Israel y Palestina (2007), en la que colgó a lo largo 8 ciudades diferentes, retratos enormes de palestinos e israelíes mirándose a los ojos en muros enfrentados, o sus pegatinas sobre la pirámide del museo del Louvre en París, que ocultaban temporalmente esta construcción de Ioh Ming Pei con fotografías en blanco y negro del edificio original que es sede del museo.

“Inside out Project” se basa en la frase de JR: *“¿Puede el arte cambiar el mundo? Quizá deberíamos cambiar la pregunta ¿Puede el arte cambiar la vida de las personas?”*²⁰. Usando la técnica fotográfica de arte urbano característica de JR, cualquier persona o colectivo puede usar el proyecto para enfatizar y dar protagonismo a la vida de la gente que le rodea o apoyar una determinada causa. Más de 260.000 personas de 129 países diferentes ya han participado en esta iniciativa colgando sus propios proyectos en sus ciudades y compartiéndolos con el mundo a través de plataformas virtuales. La única regla es que las fotografías deben ser en blanco y negro y a partir de ahí los formatos y composiciones forman parte de la creatividad de los artistas.

Debido al gran número de personas que han participado en él, “Inside out project” se ha convertido en el proyecto artístico participativo más grande del mundo, que además cuenta con un documental creado por Alastair Siddons, en el que se cuentan algunas de las historias y exposiciones a los que ha dado origen este proyecto y los beneficios sociales que ha aportado en sus comunidades. Este film fue premiado en el Festival de cine de Tribeca, EEUU, en HBO, en Reino Unido y en la biblioteca MK2 de París, y se puede adquirir en diversas plataformas online.

²⁰ Use Art to Turn the World Inside Out | JR | TED Talks.

<<https://www.youtube.com/watch?v=0PAy1zBtTbw>> [Consulta 27 de agosto de 2016]

4_ CONCLUSIÓN

Después de hacer un repaso por conceptos y movimientos relacionados con el arte callejero y presentar una pequeña muestra de diversos trabajos de lo que actualmente significa el *urban land art*, el lector puede crear su propia imagen de las infinitas posibilidades y aptitudes que permite el espacio urbano entendido como galería de arte.

El arte urbano actual nace, en muchos casos, en no-lugares, espacios en los que, debido a una falta de carga identitaria y tradicional, el yo interior de cada sujeto tiende a dejar huella de su paso por la ciudad y satisfacer así sus instintos primigenios de reafirmación.

Su filosofía ha servido de inspiración en múltiples proyectos artísticos dentro de galerías de arte, publicidad, marketing, moda, packaging, espectáculos... Ya que es el arte que se rige en una mayor consonancia con la situación histórica contemporánea, reafirmando al individuo o pequeñas colectividades sobre las masificadas y superpobladas sociedades actuales, se posiciona como un medio factible para llegar a conectar con un amplio público.

Movimientos artísticos como el *Land Art*, salieron al exterior y abrieron el camino de experimentación al aire libre que más tarde tomaría el arte urbano, esta vez en un medio metropolitano. Además, relacionados con el *urban art*, han surgido nuevas disciplinas como el exteriorismo, resultado de una traducción al ámbito privado de la fusión entre interiorismo de exteriores y arte urbano. Es la magia de los espacios exteriores colectivos lo que instaura una conexión multidireccional artista-obra-paisaje urbano-sociedad.

El *urban land art* debido a su tipo de transmisión directa y universal del arte que juega con los sentidos humanos para llegar al público, se puede introducir dentro de los casos de disciplinas artísticas que contemplan tanto el "visual art" como el "concept art", formando parte del espectro de formas de arte reconocidas mundialmente. Así, se pueden encontrar obras que se

perciben con la vista, con el oído, con el tacto o con el olfato, e incluso que combinan varios de estos sentidos para llegar hasta el espectador.

En el ámbito práctico, a pesar de que en sus inicios se asociaba con poblaciones marginales, actualmente su uso es uno de los métodos probados más efectivos para ayudar a regenerar áreas urbanas. Como ejemplo, en muchos países de Centroamérica y Suramérica se han conseguido reducir altamente los índices de criminalidad gracias a medidas colectivas y participativas de actuaciones artísticas en las calles, sobre todo llevadas a cabo mediante el uso de pinturas de colores en los edificios más humildes.

A nivel del sentir colectivo, existen trabajos que dado su mensaje universal han conseguido emocionar a personas de culturas y realidades muy diferentes mediante la misma expresión artística, por lo que su análisis en el plano sociológico es bastante interesante. El arte urbano se convierte de este modo en un mecanismo indicador de ciertas conductas y problemas sociales, pero a su vez puede resultar útil para resolver estos mismos problemas, mejorando la calidad de vida de una sociedad.

En el ámbito económico, numerosos espacios turísticos y de interés cultural para la ciudad relacionados con el arte urbano han producido mejoras en el funcionamiento de la economía local al atraer un mayor número de visitantes. La obra funciona en este caso a modo de monumento o hito en la ciudad.

Además es un instrumento muy útil en el campo urbanístico, por su posible contribución a la correcta implantación de propuestas que adolecen de determinadas carencias. Considerándolo como un elemento más en el planeamiento, puede enriquecer altamente el proyecto y crear ciudades más agradables y habitables.

5_ BIBLIOGRAFÍA

- AUGÉ, M. (1992) Los no lugares. Espacios para el anonimato. Una atropología de la sobremodernidad.. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.
- ARDENE, P. (2002) Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. Murcia: Ad Literam
- CARERI, F. (2013). Walkscapes. *El andar como práctica estética*. Barcelona: Gustavo Gili, SL
- CAVALANTI, L., EL-DAHDA, F., RAMBERT, F. (2009) *Roberto Burle Marx. The Modernity of Landscape*. Barcelona-Basel-New York: Actar
- ENTWISTLE, T., KNIGHTON, E. (2013) *Visual communication for Landscape Architecture*. London: AVA Publishing
- FOSTER, JOHN (2007) *Carteles Nuevos Diseñadores*. Barcelona: Gustavo Gili S. L.
- GANZ, N. (2006) *Graffiti Mujer. Arte urbano de los cinco continentes*. Barcelona: Gustavo Gili S. L.
- GAUSA, M.(2010). *Open. Espacio tiempo información. Arquitectura, vivienda y ciudad contemporánea. Teoría e historia de un cambio.*. Barcelona: Actar
- GEHL, J. (Reimp. 2013). *La humanización del espacio humano: La vida social entre los edificios*. Barcelona: Reverté S. A.
- GORA, M. (2012) *Light volumes. Art and Landscape*. Basel : Birkhäuser
- G. SOLOMON, S. (2005). *American playgrounds*. Lebanon, Pensilvania: University Press of New England
- MADERUELO, J. et al. (1999) *Actas. Arte Público. Arte y Naturaleza*. Huesca: Diputación de Huesca
- McCORMICK, C., WOOSTER COLLECTIVE'S, SCHILLER, M. y SCHILLER, S. (2010). *Trespass. Historia del arte urbano no oficial*. Colonia: Taschen
- M. MINGUET, J. (2007) *Arquitectura del paisaje. Mobiliario Urbano*. Barcelona: Instituto Monsa Ediciones
- PAREDES BENÍTEZ, C., ZAMORA MOLA, F. (2012) *1000 Detalles de paisajismo. Ideas y soluciones para espacios exteriores*. Barcelona: LOFT Publications, S. L.
- RAQUEJO, T. (1998). *Land Art*. Madrid: NEREA
- VAN UFELEN, C. (2010) *Street furniture*. Berlin: Braun Publishing
- VENTURI, R. et al. (1998) *Aprendiendo de Las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica*. Barcelona: Gustavo Gili S. L.
- WALL, E., WATERMAN, T. (2011) *Arquitectura del paisaje. Diseño Urbano*. Donostia-San Sebastián: Editorial Nerea

_ RECURSOS VÍA WEB

- <<http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=16215>> [Consulta 12 de julio de 2016]
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_conceptual> [Consulta 4 abril de 2016]
- <<http://www.fubiz.net/2016/07/04/stunning-pictures-of-windows-on-building-facades/>> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <<http://www.yorokobu.es/escif-artista-valenciano-anonimo-ha-pintado-medio-mundo/>> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <<http://www.yorokobu.es/burbucar-lavacoches/>> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <<http://culturainquieta.com/es/inspiring/item/9773-guerra-de-post-its-entre-dos-edificios-de-oficinas-con-final-epico.html>> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <<http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/785073/fuerzas-urbanas-la-participacion-venezolana-en-la-bienal-de-venecia-2016>> [Consulta 14 de julio de 2016]

- <<http://www.yorokobu.es/art-is-trash-kupari/>> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <https://i-d.vice.com/es_es/article/artistas-graffiti-espana> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <<http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/05/22/por-que-los-espacios-publicos-son-claves-para-transformar-nuestras-comunidades/>> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <<http://www.todographicdesign.es/art/las-impresionantes-esculturas-cineticas-de-viento-de-anthony-howe>> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <<http://valenciaplaza.com/valencia-inaugura-la-calle-de-los-colores>> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <<http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779527/josep-maria-montaner-hoy-vivimos-una-total-dualizacion-de-la-arquitectura>> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <<http://www.yorokobu.es/converse-futura/>> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <<http://wattsshake.com/news/eventos/un-arquitecto-croata-convierte-las-olas-del-mar-en-musica/>> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <<http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/11/16/reprogramacion-de-la-ciudad-10-ideas-para-reutilizar-la-infraestructura-urbana/>> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <<http://culturainquieta.com/es/arte/street-art/item/7762-un-mural-que-ocupa-un-pueblo-entero-de-mexico.html>> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <<http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/780319/con-estos-dibujos-a-escala-real-vardehaugen-te-permite-caminar-en-sus-planos>> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <https://www.instagram.com/vardehaugen_arkitekter/> [Consulta 14 de julio de 2016]
- <<http://huelva24.com/not/72229/wild-welva-el-arte-como-regenerador-urbano/>> [Consulta 14 de marzo de 2016]
- <<http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160305/40216813699/dos-mercados-municipales-de-usera-se-lleñan-de-arte-con-luminaria.html>> [Consulta 21 de marzo de 2016]
- <<http://www.luminaria-usera.com/>> [Consulta 21 de marzo de 2016]
- <<http://www.vanidad.es/moda/menos-que-cero-los-no-lugares-de-julio-jimenez>> [Consulta 23 de agosto de 2016]
- <<http://robertindiana.com/works/love-2/>> [Consulta 25 de agosto de 2016]
- <<http://www.moma.org/collection/works/68726>> [Consulta 25 de agosto de 2016]
- <<http://culturainquieta.com/en/arte/street-art/item/4528-pejac-new-street-pieces-in-paris.html>> [Consulta 26 de agosto de 2016]
- <<http://www.pejac.es/outdoor/>> [Consulta 26 de agosto de 2016]
- <<http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/781694/janet-echelman-suspende-una-escultura-de-red-sobre-oxford-circus-en-londres>> [Consulta 27 de agosto de 2016]
- <http://www.escofet.com/pages/productos/ficha_productos.aspx?ldP=54> [Consulta 27 de agosto de 2016]
- <<http://www.iluminet.com/oscuridad-concepto-provocativo-en-iluminacion-roger-narboni/>> [Consulta 27 de agosto de 2016]
- <<http://www.guiadenuenyayork.com/times-square>> [Consulta 27 de agosto de 2016]
- <<http://arteurbanoformacomunicacion.blogspot.com.es/>> [Consulta 27 de agosto de 2016]
- <<https://laculturamepersigue.wordpress.com/2010/09/18/10-artistas-callejeros-que-debemos-conocer/>> [Consulta 27 de agosto de 2016]
- <http://elpais.com/diario/2005/08/18/revistaverano/1124316004_850215.html> [Consulta 27 de agosto de 2016]

- <<http://vhils.com/>> [Consulta 27 de agosto de 2016]
- <<http://www.jr-art.net/>> [Consulta 27 de agosto de 2016]
- <<http://leejeffries.500px.com/>> [Consulta 27 de agosto de 2016]
- <<http://www.021espai.com/coworking-con-terraza-exteriorismo-rae/>> [Consulta 8 de julio de 2016]
- <<http://landscapeonline.com/research/article.php/7115>> [Consulta 12 de agosto de 2016]

_VÍDEOS

- R.E.A: Una historia de grafiti a València
<<https://www.youtube.com/watch?v=aO7mjclbCdQ>> [Consulta 11 de julio de 2016]
- El color cuestionado. Documental sobre arte urbano
<<https://www.youtube.com/watch?v=idAfrUaJYI>> [Consulta 11 de julio de 2016]
- STREET ART // ARYZ X FINERATS
<<https://www.youtube.com/watch?v=B1g0JzKwQtc&index=20&list=RDhyTr5AvQFjE>> [Consulta 11 de Julio de 2016]
- Las Calles Hablan (street art) (documental)
<<https://www.youtube.com/watch?v=zQHx6Z3Avbk&index=38&list=RDhyTr5AvQFjE>> [Consulta 11 de Julio de 2016]
- IBM & Ogilvy France Create Ads With A New Purpose in its latest "People For Smarter Cities"
<<https://vimeo.com/67570047>> [Consulta 14 de Julio de 2016]
- Arte urbano para transformar: Boa Mistura at TEDxMadrid
<<https://www.youtube.com/watch?v=gKRNlXghU94>> [Consulta 16 de julio de 2016]
- Use Art to Turn the World Inside Out | JR | TED Talks

<https://www.youtube.com/watch?v=0PAy1zBtTbw>
[Consulta 27 de agosto de 2016]

_TRABAJOS FINALES DE GRADO Y MÁSTER

- SANTANA MORETA, A. V. (2014) *La iluminación como elemento regenerador del espacio urbano*. Trabajo final de máster. Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña
- RUBIANO PINILLA, E. (2012) *Arte urbano contradiscursivo: Crítica urbana y praxis artística*. Artículo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia
- GARCÍA-DOMÉNECH, S. (2015) *El espacio público como catalizador de la arquitectura, el arte y el diseño urbano*. Artículo. Alicante: Departamento de Edificación y Urbanismo. Universidad de Alicante.
- GARCÍA-DOMÉNECH, S. (2015) *Estética e interacción social en la identidad del espacio público*. Artículo. Alicante: Departamento de Edificación y Urbanismo. Universidad de Alicante.
- ISLA VILLACAMPA, J. (2015) *La fotografía nocturna como recurso creativo en la representación gráfica contemporánea. La fotografía y la noche como método de representación de arte urbano*. Trabajo final de máster. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- ÁNGEL SAURÍ, C. (2014) *Graffiti: una aportación a la imagen de la ciudad*. Trabajo final de grado. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- CRUZ SANTOS, A. P. (2013) *Arte y paisaje. El Land Art como herramienta*. Trabajo final de máster. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

6_ ÍNDICE DE IMÁGENES

- Imagen 1. One and Three Chairs. Joseph Kosuth. 1965.
 <http://www.moma.org/learn/moma_learning/joseph-kosuth-one-and-three-chairs-1965>
 [Consulta 4 abril de 2016]
- Imagen 2. Vivienda de M. Hulot en la película “Mon Oncle” de Jaques Tati (1958).
 <<http://www.entremanolos.com/2013/01/mon-oncle-mi-tio-villa-arpel-cine-arquitectura.html>>
 [Consulta 4 abril de 2016]
- Imagen 3. Saburo Murakami, Tsuka (Passage), 1956 © Makiko Murakami and the former members of the Gutai Art Association Courtesy: Museum of Osaka University From the 2nd Gutai Art Exhibition, Ohara Kaikan hall, Tokyo
 <<http://conectom.leimay.org/profiles/blogs/re-discovering-gutai>>
 [Consulta 4 abril de 2016]
- Imagen 4. Walter de Maria, Campo de Relámpagos, Quemado, Nuevo México, 1974-1977
 <<http://te1evelyn.blogspot.com.es/2010/01/land-art.html>>
 [Consulta 7 de julio]
- Imagen 5. Graham Metson, Renacer, Colorado, 1969
 <<http://te1evelyn.blogspot.com.es/2010/01/land-art.html>>
 [Consulta 7 de julio]
- Imagen 6. Imagen 6. Robert Smithson, Muelle en espiral, Utah, 1970
 <<http://te1evelyn.blogspot.com.es/2010/01/land-art.html>>
 [Consulta 7 de julio]
- Imagen 7. Imagen 7. Christo y Jeanne-Claude, Valla corriendo, California, 1972-1976
 <<http://te1evelyn.blogspot.com.es/2010/01/land-art.html>>
 [Consulta 7 de julio]
- Imagen 8. James Pierce, *Mujer de la tierra*, Pratt Farm, 1976-1977
 <<http://te1evelyn.blogspot.com.es/2010/01/land-art.html>>
 [Consulta 7 de julio]
- Imagen 9. Obra expuesta en “Menos que cero” de Julio Jiménez
 <<http://www.vanidad.es/moda/menos-que-cero-los-no-lugares-de-julio-jimenez>>
 [Consulta 23 de agosto de 2016]
- Imagen 10. Casa para Matilde. Arquitectos: Terra e Tuma Arquitectos.
<https://constructorasyarquitectura.wordpress.com/2016/04/13/101/>
 [Consulta 12 de julio de 2016]
- Imagen 11. Edificio en ruinas de París pintado por los grafiteros Bom-K y Liliwenn.
 < <https://www.google.es/#q=Bom-K+%2F+Liliwenn>>
 [Consulta 12 de agosto de 2016]
- Imagen 12. Collage del proyecto Luz nas bielas
 <<http://www.boamistura.com/luz-nas-vielas-brasil.html>>
 [Consulta 21 de julio de 2016]
- Imagen 13. Calle de Pachuca.
 < <https://hora25hidalgo.wordpress.com/2015/06/08/pachuca-se-pinta-mas-de-5-mdp-invertidos/dsc02723/>>
 [Consulta 14 de julio de 2016]
- Imagen 14. Vista del conjunto de Pachuca.
 < <http://diariolavozdelsureste.com/chiapas/eptn-inaugurara-macromural-pachuca-se-pinta/> >
 [Consulta 14 de julio de 2016]
- Imagen 15. Lluvia de colores en el la fiesta Holi.
 <<http://souvenir.buzz/es/holi-festival-bienvenida-primavera/>>
 [Consulta 14 de julio de 2016]
- Imagen 16. Iluminación de la Torre Agbar
 <<http://www.abc.es/catalunya/barcelona/20150731/abci-colau-ricula-permite-torre-201507311720.html> >

- [Consulta 23 de agosto de 2016]

 - Imagen 17. Dispatchwork en Tolouse.
<<http://www.janvormann.com/testbild/dispatchwork/>>
[Consulta 23 de agosto de 2016]
 - Imagen 18. Lungo mare en el Pabellón de Mies.
<<https://www.architonic.com/es/product/escofet-1886-lungo-mare-/1039514>>
[Consulta 26 de agosto de 2016]
 - Imagen 19. Falla de la ciudad de Valencia 2016.
<<http://www.levante-emv.com/multimedia/fotos/fallas/2016-03-16-55045-conoce-fallas-mundo-monumento-ayuntamiento.html>>
[Consulta 26 de agosto de 2016]
 - Imagen 20. 1.8 en Oxford Circus, 2016.
<<http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/781694/janet-echelman-suspende-una-escultura-de-red-sobre-oxford-circus-en-londres>>
[Consulta 28 de agosto de 2016]
 - Imagen 21. Composición y orificios de “Órgano de mar”
<<http://www.acusticaweb.com/acustica-musical/acca-musical/gano-de-mar-en-zadar.html>>
[Consulta 18 de junio 2016]
 - Imagen 22. Iluminación nocturna del canal de Hangzhóu.
<<http://www.lightecture.com/portfolio/roger-narboni-debemos-reaprender-el-concepto-de-oscuridad-en-las-ciudades/>>
[Consulta 27 de agosto 2016]
 - Imagen 23. Calle de Águeda
<<http://trendsylvania.net/colorful-umbrellas-streets-portugal/>>
[Consulta 27 de agosto 2016]
 - Imagen 24. Arriba, Hong Kong, China
<<http://www.fubiz.net/2016/07/04/stunning-pictures-of-windows-on-building-facades/>>
[Consulta 14 julio de 2016]
- Imagen 25. Abajo, Bucarest, Rumanía
<<http://www.fubiz.net/2016/07/04/stunning-pictures-of-windows-on-building-facades/>>
[Consulta 14 julio de 2016]
 - Imagen 26. Graffiti de Banksy en el muro de Palestina.
<<http://blog.los40viajes.es/blog/los-graffitis-mas-alucinantes-de-banksy-por-el-mundo/>>
[Consulta 14 julio de 2016]
 - Imagen 27. Untitled. Serie 500px.
<<http://leejeffries.500px.com/homeless>>
[Consulta 27 agosto de 2016]
 - Imagen 28. Graffiti Vandal-ism
<<http://www.pejac.es/outdoor/>>
[Consulta 26 de agosto de 2016]
 - Imagen 29. Detalle del graffiti Vandal-ism
<<http://www.pejac.es/outdoor/>>
[Consulta 26 de agosto de 2016]
 - Imagen 30. FOSTER, JOHN (2007) Carteles Nuevos Diseñadores. Barcelona: Gustavo Gili S. L. (pág 15)
 - Imagen 31. Rótulos lumínicos de Times Square.
Fotografía propia
 - Imagen 32. Banco del proyecto “People for smarter cities”
<<http://morewithlessdesign.com/smarter-cities/>>
[Consulta 14 de julio de 2016]
 - Imagen 33. Rampa del proyecto “People for smarter cities”
<<http://morewithlessdesign.com/smarter-cities/>>
[Consulta 14 de julio de 2016]
 - Imagen 34. Plano a escala 1:1 en el patio del estudio de arquitectura Vardehaugen
<<http://vardehaugen.no/real-scale-drawings/>>

- [Consulta 14 de julio de 2016]
- Imagen 35. Plano a escala 1:1 en el patio del estudio de arquitectura Vardehaugen
<<http://vardehaugen.no/real-scale-drawings/>>
[Consulta 14 de julio de 2016]
- Imagen 36. Imagen del Código QR en las Calles de Lisboa a través de un teléfono inteligente.
<<https://unapausaparalapublicidad.com/tag/mstf-partners/>>
[Consulta 14 de julio de 2016]
- Imagen 37. Imagen del Código QR en las Calles de Lisboa.
<http://www.hosteltur.com/113800_codigo-qr-empedrado-lisboa.html>
[Consulta 14 de julio de 2016]
- Imagen 38. Maqueta del tobogán Mantra.
<<http://landscapeonline.com/research/article.php/7115>>
[Consulta 12 de agosto de 2016]
- Imagen 39. Tobogán Mantra.
<<http://landscapeonline.com/research/article.php/7115>>
[Consulta 12 de agosto de 2016]
- Imagen 40. Mural en Lisboa.
<<http://vhils.com/work/walls/>>
[Consulta 14 de julio de 2016]
- Imagen 41. . Trabajo en madera
<<http://vhils.com/work/wood/>>
[Consulta 14 de julio de 2016]
- Imagen 42. Explosión con pólvora. Pulsão Series #03, 2014
<<http://vhils.com/work/explosives/>>
[Consulta 14 de julio de 2016]
- Imagen 43. Obra resultado de la detonación. Pulsão Series #03, 2014
<<http://vhils.com/work/explosives/>>
- [Consulta 14 de julio de 2016]
- Imagen 44. Logotipo LOVE para la tarjeta de felicitación navideña del museo MoMa, 1965. Fotografía: MoMa
<<http://www.moma.org/collection/works/68726>>
[Consulta 25 de agosto de 2016]
- Imagen 45. Fotografía de la escultura en Nueva York.
<<http://robertindiana.com/works/love-2/>>
[Consulta 25 de agosto de 2016]
- Imagen 46. LOVE en su versión en español.
<<http://adifferentart.blogspot.com.es/2014/02/love-sculpture.html>>
[Consulta 25 de agosto de 2016]
- Imagen 47. LOVE en su versión en hebreo.
<<http://dekogama.blogspot.com.es/2014/03/esculturas-curiosas.html>>
[Consulta 25 de agosto de 2016]
- Imagen 48. Vista aérea de una plaza del “Salón urbano”.
<<http://good-news.simonweb.ch/roter-platz/der-rote-platz-a29476978/>>
[Consulta 14 de julio de 2016]
- Imagen 49. Vista peatonal de la zona de reunión “Salón urbano”.
<<http://www.myfonts.de/2011/11/typo-st-gallen/>>
[Consulta 14 de julio de 2016]
- Imagen 50. Diferentes zonificaciones de la propuesta “Salón urbano”.
<<https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2008/03/el-city-lounge-de-pipilotti-rist-y.html>>
[Consulta 14 de julio de 2016]
- Imagen 51. Vista del “Salón urbano” con sus lámparas globo ovni.
<<http://www.decoora.com/city-lounge-el-color-rojo-inunda-la-calle/>>
[Consulta 14 de julio de 2016]
- Imagen 52. Iluminación del Ayuntamiento de Lyon.

<<http://es.aleteia.org/2015/12/01/cancelada-una-tradicional-fiesta-de-la-virgen-en-francia-a-causa-del-terrorismo/>>

[Consulta 25 de agosto de 2016]

- Imagen 53. luminación plaza de Lyon.

<<http://uk.france.fr/en/events/festival-lights-lyon-4>>

[Consulta 25 de agosto de 2016]

- Imagen 54. Catedral de Lyon

<<https://www.christiedigital.com/emea/business/visual-solutions-case-studies/visual-solutions-application-stories/lyon-festival-of-light-spanish#>>

[Consulta 25 de agosto de 2016]

- Imagen 55. Proyecto Inside out en Malauí.

<<http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-282875/inside-out-project-retratos-en-espacios-publicos-que-expresan-la-identidad-de-sus-comunidades>>

[Consulta 25 de agosto de 2016]

- Imagen 56. Proyecto Inside out en Kenia.

<<http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-282875/inside-out-project-retratos-en-espacios-publicos-que-expresan-la-identidad-de-sus-comunidades>>

[Consulta 25 de agosto de 2016]

- Imagen 57. Proyecto Inside out en Londres

<<http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-282875/inside-out-project-retratos-en-espacios-publicos-que-expresan-la-identidad-de-sus-comunidades>>

[Consulta 25 de agosto de 2016]