

El espacio urbano como altavoz en el arte a través de la obra de Banksy y JR

The urban space as a loudspeaker in art through the work of Banksy and JR

Leticia Vázquez Carpio
Universidad de Jaén, España
leticiaavazquez@gmail.com

Sugerencias para citar este artículo:

Vázquez Carpio, Leticia (2022). «El espacio urbano como altavoz en el arte a través de la obra de Banksy y JR», *Tercio Creciente*, (extra6), (pp. 311-319), <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra6.7052>

Recibido: 13/03/2022
Revisado: 27/03/2022
Aceptado: 27/03/2022
Publicado: 01/04/2022

Resumen

Este artículo aborda la apropiación del espacio urbano como instrumento para dar voz a minorías. Analizamos las obras de creadores contemporáneos y su papel en el contexto en el que se sitúan. Veremos cómo las piezas artísticas planteadas visibilizan problemas sociales y cómo en ocasiones modifican sustancialmente y mejoran la vida de los colectivos implicados. A diferencia de los inicios del graffiti en Nueva York, cuando un movimiento promovido por la MTA (Metropolitan transit authority) inició una lucha encarnizada contra el graffiti y los graffiteros, en la actualidad existen muchos apoyos constitucionales para realizar intervenciones de carácter público. A esto hay que añadir la capacidad de “eternización” que suponen la fotografía y posterior publicación en las redes sociales de estas creaciones, que de alguna forma convierten la obra en inmortal, a pesar del carácter efímero de este tipo de intervenciones.

Palabras clave: Arte público, acción social, redes sociales, Banksy, JR.

Abstract

The aim of this article is to talk about the appropriation of urban space as an instrument to give voice to minorities group. We analyze the works of contemporary artist and their role in the context in which they are situated. We will see how some artistic pieces make

social problems visible and how they sometimes substantially modify and improve the lives of the groups involved.

Unlike the beginnings of graffiti in New York, when a movement promoted by the MTA (Metropolitan transit authority) began a fierce fight against graffiti and graffiti artists, today there is much constitutional support for urban art. Furthermore we must add the capacity for “eternalization” that photography and subsequent publication on social media of these creations entails, which somehow make the work immortal, despite the ephemeral nature of this type of intervention.

Keywords: Urban art, Social action, Social networks, Banksy, JR.

Introducción

Desde la prehistoria, la humanidad se ha expresado sobre el espacio que lo rodea. Fue hace más de 40.000 años cuando el ser humano dejó constancia de su existencia sobre los muros de las cuevas donde habitaba. Posteriormente, en la época de los romanos, estaba muy extendida la costumbre de la escritura sobre muros y columnas, pintada y esgrafiada. Además, se han encontrado numerosas inscripciones en latín vulgar con mensajes políticos, declaraciones de amor, etc. A lo largo de la historia se han visto algunos guiños a este tipo de expresión escrita en superficie fija pero sin una continuidad. Se habla de marcas de marineros y piratas con sus seudónimos o iniciales marcadas sobre las piedras o grutas que visitaban, de algún graffiti encontrado en Túnez durante la II Guerra Mundial o sobre un músico de jazz en clubs de Estados Unidos en la década de los 50. Vemos con algunos de estos ejemplos cómo la conquista del espacio urbano como lienzo no es reciente.

La principal característica de la apropiación del espacio público es precisamente su capacidad para llegar a un número de personas muy elevado, además este tipo de manifestación artística sorprende al viandante que no espera encontrar una obra de arte y probablemente surgirán en él interrogantes que activarán su capacidad crítica.

Así como le revelaba su secreto a aquellos que la ejecutaron de manera primitiva sobre los muros cavernosos de una gruta natural y que hoy la expanden por el despliegue arquitectónico del universo post-urbano, como si de la cueva la pintura saltara en el tiempo a tomar la calle, de la vida primigenia del paleolítico a la sobreabundancia post-civil de la vida urbanita, como si evolucionara en el tempo, de “residuo ritual” a “ritual de la residualidad” donde graffiti, publicidad y el ruido –musical o no- de la civilización se mezclan a la manera del DJ, remezclando como Remix, planimétrico o no, pero presente, presencial. (Pascual, O. 2009)

Omar Pascual se refiere en esta afirmación principalmente a la pintura, que durante años se ha expandido rompiendo su bidimensionalidad para invadir en su totalidad el

espacio. Esta estrategia se repite en muchas obras urbanas de la actualidad, tanto con el medio pictórico como con el fotográfico.

1. La conquista del espacio público como activador social

Aunque en muchas ocasiones una de las principales motivaciones de intervenir en el espacio público sea la voluntad de hacerse visible ante el gran público, también existen otras visiones más complejas que se fundamentan en reinterpretaciones del contexto urbano donde la ciudad se convierte en objeto y el ciudadano en espectador activo de la obra.

Esta capacidad, trasladada ahora a la actualidad, hace que los contextos urbanos contemporáneos sean por sí mismos grandes generadores de estímulos y gratificantes escenarios para aquellos que buscan nuevas formas de realizar proyectos innovadores que vayan más allá de los circuitos convencionales.

En los últimos años han aparecido nuevas formas de vivir, entender y actuar sobre el entorno. Acciones espontáneas, planificadas, subversivas, guerrilleras, recurrentes, activistas, críticas y humorísticas inundan nuestras ciudades sin que a veces seamos del todo conscientes. A veces firmadas y otras anónimas.

Es el sociólogo polaco Zygmunt Bauman quien plantea que, ante los momentos que estamos viviendo, la sociedad civil debe reapropiarse del espacio público para decidir sobre lo que le afecta. Este es el lugar donde se pueden generar imaginarios colectivos. Y los lenguajes artísticos son ideales para este fin. (Alcántara, Antonio. 2021)

El artista que desarrolla su trabajo en el espacio público es un artista comprometido con su “realidad”, sitúa su trabajo en la esfera de la crítica social, de forma más o menos evidente. Hablamos de creadores que adaptando la afirmación de Barro, “el tiempo de la pintura implica una nueva definición” (Barro, D. 2009) se redefinen y reinventan buscando formas de actuar en el espacio público no solo para modificar su aspecto exterior sino para generar un cambio sustancial en su población. Artistas cuya producción artística precisa con frecuencia de la interacción de un público, cociudadano, aunque no siempre de forma voluntaria.

JR es un artista francés que realiza intervenciones artísticas que provocan un verdadero cambio en las sociedades y en las ciudades. Una de sus obras más conocidas es *Women are heroes* que fue realizada en Kibera (Africa) La intervención se situó en una zona azotada además de por la hambruna y catástrofes temporales por numerosos conflictos violentos. JR cubrió los tejados de las chabolas con retratos de la población convirtiéndolos en protagonistas principales. JR decidió usar vinilo en lugar de papel, generando tras su acción una mejora notable para uno de los problemas que enfrentan sus habitantes: las intensas lluvias.

Figura 1. JR. 28 Millimètres, Women Are Heroes (2009), Action in Kibera Slum, General View, Kenya. Foto de JR (2009)

Figura 2. JR. Face to face (2007), ISRAËL, PALESTINE. Foto de JR (2007)

DOI: <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra6.7052>
Investigación

El arte puede ir mas allá de la ley, de las reglas, de las fronteras o los conflictos, quizás por que el arte no es parte de ninguna organización, no es parte del estado, es algo que las personas poseemos, por eso viaja tan lejos. (Jr, 2021)

En la obra Face to face, JR aborda la problemática de uno de los muros más conflictivos del planeta: el muro de Cisjordania. Interesado especialmente en el contacto directo con los habitantes de ambos lados del muro se centró en conversar y conocer sus puntos de vista sobre el conflicto mientras les hacía fotografías. Obtuvo, tanto de árabes como de judíos, una reacción positiva ante su trabajo. De estos encuentros extrajo una serie de imágenes en blanco y negro de palestinos e israelíes con la misma profesión que posteriormente fueron impresas en gran formato y pegadas a ambos lados del muro, sin ningún tipo de permiso. Su objetivo principal era mostrar a través de retratos de las dos comunidades enfrentadas que no hay tanta diferencia entre ellos. “Mi mayor inspiración es la gente, allá donde vaya. Por eso no hay fronteras ni límites para hacerlo” (JR, 2015)

El artista británico conocido por el seudónimo Banksy ha intervenido en Palestina en numerosas ocasiones. Uno de sus trabajos más controvertidos es un video en el que presenta Gaza como la meca del turismo.

Figura 3. Banksy. ISRAËL, PALESTINE.

Su obra está cargada de referencias a iconos de la cultura popular y de la alta cultura, a la historia del arte y al folclore, conceptos que manipula y transforma para impactar al espectador. Banksy explota los roles de las clases sociales más pobres y olvidadas combinándolas y redefiniéndolas.

Históricamente el graffiti ha sido un recurso habitual para estimular a las masas, a través de mensajes de resistencia, consignas políticas o en recuerdo a las víctimas del conflicto. “Estos creadores fueron considerados como agentes del cambio social durante la primavera árabe. Libros como *Walls of freedom. Street art of the Egyptian revolution* retratan los años de revolución, donde las paredes ofrecen testimonio visual dinámico”. (González, I. 2015)

Banksy también ha tratado de denunciar lo que sucede en Siria desde hace más de cuatro años. A través de la campaña *WithSyria.com* lanzada en 2014, el artista británico transformó una de sus obras más conocidas en Londres (una niña con un globo en forma de corazón, realizada en 2002) para transformarla en un homenaje a las víctimas de la guerra civil siria.

WithSyria

Figura 4. Banksy. *WithSyria* (2015), Siria. Foto de *withsyria.com* (2015)

La obra de Banksy es ácida, provocadora y sarcástica. El discurso y las formas son fieras y decididas, “Como si la pintura fuera un animal omnívoro, tan humano como solo el humano sabe ser, devorador de todo lo que se le acerca, rodea, o mueve en su territorialidad subjetiva, en su especialidad simbólica”. (Pascual, 2009)

Uno de sus proyectos mas recientes es la financiación del barco Louise Michel que presta ayuda humanitaria en el mar mediterráneo. El barco, que lleva el nombre de una anarquista y feminista francesa del siglo XIX, zarpó en secreto desde el puerto de Burriana (Comunidad Valenciana).

Figura 5. Banksy. Barco Louise Michel. Foto de El país (2021)

2. El papel de las redes sociales.

A finales de los años 70, la MTA (Metropolitan Transit Authority) de Nueva York comenzó su encarnizada lucha contra el graffiti y se comenzaron a tomar medidas tales como instalar nuevas vallas más sofisticadas en las cocheras de los vagones de metro o recubrir los vagones con pintura resistente y aumentar la vigilancia. Esto hizo empezar a decaer el graffiti y algunos graffiteros buscaron artimañas para seguir adelante en esta particular lucha.

En la actualidad existen muchos apoyos constitucionales para realizar intervenciones de carácter público, además los creadores buscan formas alternativas de mantener y financiar sus proyectos. Además de esto, cuentan con la inestimable ayuda de las redes sociales que dan visibilidad y retroalimentan la mayoría de las propuestas

Internet ayuda como medio de comunicación esencial a través del cual dar proyección a su mensaje, su obra por todo el mundo. El concepto de barrio desaparece, hoy el barrio es la Red y el alcance es casi infinito.

“La televisión no puede ser educativa porque tiene un discurso sicótico, pasa de la información a la ficción y de ésta a la publicidad. (...) La televisión se impone, calla, aísla y simplifica hasta el engaño” (Cembranos, 2004) Sin embargo, las redes sociales ayudan a la democratización de la obra de arte, llevándola a casi todos los rincones del planeta.

Una de las características principales del uso del espacio urbano es que la obra se convierte en efímera, cambiante y perecedera, se modifica y muta con el paso del tiempo, los cambios de temperatura, y lo más importante: el agente humano. En contraposición, las redes sociales funcionan como un elemento “eternizador” de las piezas, que viajan intactas a gran velocidad por la red social.

Este tipo de creaciones callejeras son una huella de que los ciudadanos tienen una necesidad de expresión.

4. Conclusiones

En obras como las de JR o Banksy nos invade la sensación de que un cambio social a través del arte es posible. Existe una voluntad de contribuir positivamente al desarrollo de las emociones urbanas, una nueva concepción ciudadana donde los habitantes son observadores y activadores creativos del entorno en el que habitan.

La ciudad es un organismo vivo, y es la creatividad que emerge de ella la que marca la diferencia entre los diferentes lugares. La necesidad de expresión es intrínseca al ser humano, y es precisamente su capacidad de ser creativo lo que ha construido el mundo tal y como hoy lo conocemos.

Los espacios urbanos funcionan como constructores de pensamiento. Además, el arte tiene un poder transformador, y los artistas conscientes de ello acogen la posibilidad de intervenir sobre el espacio público usándolo como altavoz para las minorías.

Referencias

- Alcántara, A. (2021) Arte urbano, espacio público y educación. Elementos para la transformación social. Disponible en: <https://www.artsocial.cat/articulo/arte-urbano-espacio-publico-educacion/>
- Barro, D. (2014) Por un puñado de razones. De por qué la pintura no se secó en Antes de irse, 40 ideas sobre la pintura. A Coruña: MAC Gas natural fenosa. 2014
- Bou, L. (2008) Street art : graffiti, stencils, stickers, logos. Barcelona : Monsa.

- Cembranos, F. (2004) Entre “la play” y el canal temático”. El país, 27 de febrero.
- González, I. (2015) Banksy, el arte de agitar conciencias. Disponible en: <https://www.politicaexterior.com/banksy-el-arte-de-agitar-conciencias/>
- Jr, (2021). Paper & glue. Documental
- Jr, (2015) Ávalos, Almudena. JR, el artista del alma humana. El país: Consulta: <https://smoda.elpais.com/placeres/jr-el-artista-del-alma-humana/>
- Mcauliffe, C. (2012). Graffiti or Street Art? Negotiating the moral geographies of the creative city. *Journal of Urban Affairs*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9906.2012.00610.x>
- Menor, L. (2015). Graffiti, Street Art, and Culture in the era of the Global City: The Ana Botella Crew case. *Street Art & Urban Creativity*.
- Pascual, O. (2009) Un animal omnívoro el lenguaje es, o... a modo de epílogo abierto. Antes de ayer y pasado mañana, o lo que puede ser la pintura hoy. A Coruña: Arte Dardo S.L. 2009