

Ilustradores de pared en Madrid

AMELIA MELÉNDEZ

Profesora ayudante de Historia del Arte / Universidad Nebrija

ameliamelendez@gmail.com

Resumen

El arte urbano de nuestras ciudades ha ido ganando presencia numérica en cantidad de superficies, en un viaje de la periferia al centro. Ha pasado de ser una manifestación perseguida a ser asimilado por sus poblaciones y aprovechado por estas en su beneficio, tanto a nivel comerciante en sus persianas, como en intentos de regeneración de barrios como la iniciativa Triball en la parte posterior de Gran Vía. Ha ido mostrando también las distintas vertientes en las que puede expandirse. Muchas de ellas no pueden ser englobadas ya en el término 'graffiti'. Al mismo tiempo, al calor del surrealismo pop, el protagonismo del diseño gráfico en publicidad y la apuesta editorial por ilustradores estrella se ha revalorizado en las esferas culturales y artísticas el mundo de la ilustración. La ilustración cuenta con más centros de arte y museos dedicados a su salvaguarda y difusión y con iniciativas como MSAP (Madrid Street Art Project) que contribuyen a sensibilizar al público de arte sobre su valor. Esta comunicación está interesada en indagar sobre el arte urbano que debe considerarse dentro de la ilustración realizado en Madrid por Roa, Rallito-X, Jorge Rodríguez Gerada, 3ttman, Remed, ElTono, Sakristan, el colectivo E1000ink, Albersmalatesta, Boamistura, Alice Pasquini y profundizar en el realizado por el ilustrador madrileño Santiago Morilla, residente al menos la mitad del año que no vive en Roma, y el que han aportado y aportan ilustradores visitantes y asiduos como Blu o Sam3.

Palabras clave: Asimilación; sensibilización; difusión; ilustración.

Illustrators wall in Madrid

Abstract

Urban art has become more present in our cities, in terms of the number in quantity of surfaces, when travelling from the periphery to the center. It has gone from a pursued expression to one assimilated by its population and even taken advantage by the latter for its own profit, as much by shopkeepers in their window blinds as the attempts of regeneration of rough neighborhoods like the Triball initiative for the rear side of Gran Via. Urban art has also showed the diverse aspects in which it can be expanded. Many of them can no longer be embraced under the 'graffiti' term. At the same time, encouraged by the pop surrealism, the prominent role of graphic design in advertising and the publishing's investment in star illustrators, the world of illustration has acquired a higher value within cultural and artistic circles. Illustration counts on more art centers and museums dedicated to its safeguarding and spreading. There are also initiatives as MSAP (Madrid Street Art Project) that contribute to raising the public's awareness of its value. This paper is focused on the analysis of urban art that must be considered within the illustration field that has been produced in Madrid by Roa, Rallito-X, Jorge Rodríguez Gerada, 3ttman, Remed, ElTono, Sakristan, el colectivo E1000ink, Albersmalatesta, Boamistura and Alice Pasquini. It seeks to examine in depth the urban art made by the madrilenian illustrator Santiago Morilla, who resides in Madrid at least during the six months that he doesn't live in Rome, and the urban art contributed by guest and regular illustrators like Blu or Sam3.

Key words: Assimilation; raising of awareness; spreading; illustration.

El arte urbano se ha desarrollado en un número creciente de superficies, ha completado su traslado de la periferia al centro y emplea ahora las superficies más en función de las necesidades creativas de sus artistas que de su disponibilidad. Las poblaciones han asimilado su presencia, aprovechándola en su beneficio bien para recuperar cierres metálicos o regenerar barrios deprimidos.

En Madrid, el punto de partida fue el graffiti autóctono madrileño o graffiti flechero que los expertos creen derivado del graffiti punk y que inició Juan Carlos Argüello (Muelle) en su trayectoria del barrio de Campamento al

centro. Un graffiti unido a la movida madrileña que en los noventa continuaron Glub o Remebe mientras en Móstoles y Alcorcón se vinculaban con la tradición del graffiti neoyorkino. En la década de los ochenta se sufragó por parte del ayuntamiento murales para cubrir medianeras del centro de la capital debidos a Alberto Corazón, Enrique Cavestany, Alfredo Alcain, Ángel Orcajo, Ángel Aragonés, Ceesepe, Manuel Saiz, Tirado, entre otros¹.

El arte urbano se ha desarrollado y ya no puede englobarse en su totalidad bajo el término *graffiti*. Madrid no es una excepción a ese proceso. Con el cambio de siglo la afirmación del surrealismo pop, el protagonismo del diseño gráfico en publicidad y la apuesta editorial por ilustradores estrella han revalorizado en las esferas culturales y artísticas la ilustración. Ésta ha empezado a contar con centros de arte y museos dedicados a su salvaguarda y difusión. Ejemplos de ellos son el MUVIM (Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad) inaugurado el 28 de junio de 2001, el MIJ (Le musée de l'illustration jeunesse) de Moulins (Auvernia) inaugurado en 2005, el Tomi Ungerer Museum-International Center of Illustration en Estrasburgo abierto en noviembre de 2007 y el Museo ABC Centro de Arte, Dibujo e Ilustración que comenzó su actividad el 17 de noviembre de 2010. Ese apoyo ha favorecido la ambición de esa ilustración por desbordar sus ámbitos de actuación.

Por su parte, el arte urbano ha contado en Madrid con una plataforma online conocida como I AM (reafirmación del 'yo' ante un 'nosotros' muy heterogéneo y siglas de *Ink And Movement*) que en 2009 se dotó con una galería de arte situada en la calle San Blas, 4. La Iam Gallery busca favorecer colaboraciones entre los artistas urbanos españoles de mayor relevancia internacional en un proyecto creativo conjunto para su divulgado en todo el mundo gracias a exposiciones y montajes específicos. Este verano de 2012 arrancó la iniciativa del MSAP (Madrid Street Art Proje) para la promoción, difusión y celebración del arte urbano madrileño. Este proyecto es desarrollado por dos expertos apasionados del arte urbano que son

¹ Todos ellos fueron estudiados en la tesis doctoral de Tomás Muñoz (1993), y más recientemente revisados por J. M. Carrascal (2007).

Guillermo de la Madrid, autor del blog de referencia sobre el tema “Escrito en la pared” y Diana Prieto. Su primer objetivo ya conseguido fue recuperar los Safaris urbanos (visitas guiadas por la ciudad) realizados con éxito por ellos en el otoño de 2011 para el Instituto Cervantes y La Casa Encendida como una forma de acercar al público de manera directa estas manifestaciones artísticas.

El nuevo siglo supuso además la irrupción del arte urbano (urban art, street art) diferenciado del graffiti. Se caracteriza por una mayor adecuación al medio, superficie intervenida y paisaje urbano. Y por el uso de la ironía². En palabras del profesor Javier Abarca, autor de la tesis *El Posgraffiti, su escenario y sus raíces* y de los contenidos de la página de referencia *Urbanario*, el “arte urbano engloba a todas las formas de arte público no regulado que van más allá del graffiti”. Abarca ha matizado la procedencia obrera del graffiti mientras el arte urbano es producto de una clase media con formación artística. Abarca hace una división fundamental en ese arte urbano: aquél interesado en la repetición de la identidad (que practican Banksy o El Tono) y aquél que trabaja con el contexto (que representarían Spy o el colectivo Dos Jotas). La identificación en los años noventa de la cultura del graffiti con vandalismo explica que todavía en 2006 la ordenanza cívica en Barcelona buscase limitar y perseguir el arte urbano, con la consecuente destrucción de gran parte de él. En cambio, ese mismo año se creó en Leganés el primer museo urbano del graffiti de la Comunidad de Madrid. Y la creación de arte urbano ha sido estimulada desde las ediciones del Festival Asalto de Zaragoza, el Festival Poliniza Valencia en 2010 o el Festival Urban TV de La Casa Encendida en 2011. En Madrid las autoridades han combinado un apoyo hipócrita del arte urbano en festivales o muestras como imagen de progresismo mientras mantenían la imposición de multas a sus artistas. No obstante, el grado de asimilación del arte urbano le ha convertido en un engranaje más del sistema capitalista. Aunque sea también apoyado por estamentos o colectivos no institucionales como el Patio Maravillas con su Taller de Arte Urbano TRAUMA o La Tabacalera con su taller El Keller,

² Blas, S. (guión) y Martínez, M. (realización). “Arte Urbano 1”. *Metrópolis*. Emitido 4 de febrero de 2012. <http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-arte-urbano-1/1312802/>.

TRAUMA o La Tabacalera con su taller El Keller, colaborando ambas en las celebraciones de los Festivales de Crítica Urbana.

Algunas revisiones recientes como la realizada en febrero de 2012 con guión de Susana Blas por el programa de televisión *Metrópolis* se han ocupado del arte urbano más combativo. Esta comunicación se interesa por propuestas de sensibilidad distinta debidas a artistas gráficos cuyos trabajos deberían considerarse ilustración³. No es extraño que algunas de ellas se deban a ilustradores.

Muchos poseen una actividad internacional y han estado de paso por Madrid. Es el caso de Jorge Rodríguez Gerada, (Cuba, 1966), formado en Nueva York donde comenzó a hacer un arte urbano integrado en la corriente contracultural *culture jamming* con intervenciones de carteles publicitarios de tabaco y alcohol con caras de niños, subvirtiendo los códigos y espacios comerciales. Gerada reside en Barcelona pero ha realizado varias intervenciones en Madrid como *Raquel y María* en la pared resultante del derribo del antiguo cine Fuencarral y *Antonio*. Forman parte de lo que él llama "Identidad", una serie de trabajos de 12 metros de alto hechos con carboncillo de cinco centímetros de grosor y diez de largo sobre muros abandonados que retratan a vecinos anónimos de esos mismos barrios, haciendo visible lo invisible.

Con ello pretende denunciar el control de la información, de la imagen de los países sobre su población. Y reivindicar la importancia de cada individuo y sus posibilidades para cambiar el sistema. El carácter efímero del carboncillo es una alegoría de esa memoria que termina borrándose (Hernández Riaño, 2006). Su proyecto más ambicioso ha sido la obra *Expectation* hecha de arena y grava que ocupaba una hectárea del puerto de Barcelona con el rostro de Obama.

De Bolonia, meca de la Ilustración europea, es originario Blu, artista urbano que comenzó en 1999 con unos primeros graffitis realizados con

³ Javier Abarca. "Qué es en realidad el arte urbano". *Urbanario*. Disponible en: <http://www.urbanario.es/articulos/articulo/art/que-es-en-realidad-el-arte-urbano/>. Versión corregida del artículo del mismo título publicado en el quincenal *Tribuna Complutense* nº 88, 26 de mayo de 2009.

aerosol en los suburbios y centro de Bolonia que alcanzaron rápida notoriedad. Luego sus creaciones han abarcado además de murales, videoarte y el diseño gráfico⁴. Ha sido premiado por el festival de cine de Clermont-Ferrand e invitado por la Tate Gallery de Londres en 2008 para intervenir en su fachada y muros exteriores. Sus personajes están siempre a caballo entre la fantasía, la vida cotidiana y lo monstruoso. Son formalmente herederos del comic underground⁵. Blu entiende su arte teniendo presente el ejemplo del difunto Gordon Matta-Clark que en sus *building-cuts* trataba a los edificios como esculturas.

En Madrid, Blu intervino primero tímidamente en el nº 5 de la calle Jesús y María en el 2006 y luego hizo su personal versión del escudo municipal en *Esto es una Plaza* en junio de 2010. Esto es una plaza es un jardín comunitario y huerto ecológico nacido en 2008 en un solar abandonado de la calle Doctor Fourquet a raíz de un taller del colectivo Urbanacción. Fue clausurado por el Ayuntamiento pero la presión vecinal logró su cesión temporal para uso del vecindario. Al igual que otros espacios urbanos autogestionados ha acogido gran cantidad de arte urbano⁶. Blu fue invitado junto con Sam3, Erica Il Cane y Gerada al evento “Medianeras de Madrid” dentro del Programa de La Noche en Blanco 2010. Fueron realizadas en las calles Eugenio Caxes, 1 y los números 19, 21, 23 y 25 de la calle Antonio López. Es decir, en el entorno sur del plan urbanístico Madrid Río. La intervención de Blu era una versión mural del dibujo de carteristas en cadena publicado por él en su página web dentro del *Libro Blu* (2004-7). Su última actuación de gran magnitud en

⁴ Es curioso observar que en sus wall-painted animation realizadas bajo el aka MUTO, Blu infringe la ley no escrita del respeto a un artista urbano anterior sobre el uso del muro. URL: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uuGaqLT-gO4

⁵ River on the Mirror. “Blu, un artista callejero que libera seres fantásticos en la ciudad”. *Pijama Surf*. 4 de julio de 2009. URL: <http://pijamasurf.com/2009/07/blu-un-artista-callejero-que-libera-seres-fantasticos-en-la-ciudad/>

⁶ Blu pero también el de Roa, Blu, Janaundjs, Nuria Mora y Liqen entre otros. Rafael R. “Esto es una Plaza”. *Arte en la calle*. 18 de marzo de 2012. URL: <http://www.arte-en-la-calle.com/?tag=arteburbano>. Ver también URL: [http://www.flickr.com/search/show/?q=esta es una plaza](http://www.flickr.com/search/show/?q=esta+es+una+plaza&m=tags&w=72764087%40N00&ss=2): <http://video.google.es/videoplay?docid=-3973047154876130595>

Madrid ha sido en el solar autogestionado El campo de la cebada sobre la calle Toledo. Blu dejó sobre una de sus paredes en agosto de 2012 su visión de las instituciones y su relación con el arte como un tren de mercancías cuyo encargado de caldera alimenta con billetes (De la Madrid, 2012).

Otra italiana con incursiones en Madrid es la artista Alice Pasquini, que tiene su base en su ciudad natal de Roma aunque ha vivido y trabajado en Inglaterra, Francia y España. Pasquini divide su actividad entre la ilustración, el diseño y el arte urbano⁷. Colaboró en la novela gráfica "Vertigine ed Rizzoli". Posee una sensibilidad especial hacia la representación de los sentimientos y relaciones humanas, diferentes puntos de vista y sobre todo la descripción de mujeres fuertes e independientes⁸. Emplea plantillas o stencil, pintura en spray de color y acrílico para sus trabajos urbanos y tinta sobre papel y photoshop en su trabajo como ilustradora pero formalmente no hay distinción entre ambos. Su paso por Madrid en 2012 dejó pequeñas obras en portales, muros y mobiliario urbano de Lavapiés y en el edificio de Tabacalera⁹. Se caracteriza en todos sus trabajos por un empleo de la línea en blanco para definir contornos.

Las intervenciones que Sam 3, originario de Murcia, dejó sobre la Ribera del Manzanares en 2010 también emplean el blanco (en este caso del muro de las medianeras) para dibujar. Y con un sentido de silueta de teatrillo de sombras chinoscos de gran capacidad de sugestión. Las figuras negras planas como sombras son su leit motiv principal¹⁰. Compone con ellas narraciones poéticas no exentas de ironía.

⁷ Sr Maru: "Alice Pasquini" *Sr Maru ¿Hablamos de imagen?* Abril 2012. <http://sr-maru.blogspot.com.es/2012/04/alice-pasquini.html>. Ver también: <http://www.arte-en-la-calle.com/alice-pasquini>

⁸ <http://www.alicepasquini.com/bio.html>. En el acento sobre el valor y el trabajo de la mujer e incluso en la gráfica de líneas duras blancas coincide con otras artistas urbanas como SWOON, consagrada por el MOMA neoyorkino (Velasco, 2009: 30-31).

⁹ Pueden contemplarse en el vídeo subido en un vídeo de pequeña duración realizado por M. de Barcia, N. Larumbe y W. Sanz. Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=3tvWEFjFFjc&feature=player_embedded

¹⁰ Vidar. "Street Art by Sam3. A Collection." *Street Art Utopia*. Febrero 2011. <http://www.streetartutopia.com/?p=6692>

Raquel Sacristan o SAKRISTÁN se licenció en Artes Visuales en la Complutense de Madrid y se vinculó luego al diseño. Entre 2004 y 2008 estuvo activa en Barcelona donde formó parte de la muestra de arte urbano en vallas publicitarias de 2008 *®OUT*. Desde 2006 tiene su base en Nueva York. Participó en 2009 junto a Frágil, E1000ink y Ring en una serie de acciones protesta contra la videovigilancia municipal impuesta al barrio de Lavapiés (De la Madrid, 2009). Sakristan incluyó en Jesús y María, 14, su imaginaria sobre cabezas africanas en la que colabora también su madre con una serie de tejidos que aplica a esas cabezas. Estas obras tienen que ver con su creencia en el arte primitivo, la conexión con la naturaleza y en África como origen de la humanidad. Adoptó el lema “Stop Thinking” pues prefiere adaptarse al entorno y anular el ego para fluir. Nunca va con un boceto cerrado sino que lo cambia en función de lo que suceda en ese momento. Su única pieza estática es el niño Surma. Sakristán encontró la vía a su expresión artística a través de la calle por su espacio físico y las interacciones con la gente y con otros artistas urbanos de los que aprecia la radiografía mutua que se desprende de esa colaboración (St. Xavier Octavius). Su último proyecto madrileño ha sido para la fundación Curarte en 2010. Estaba dirigido a los pacientes de Unidad de Psiquiatría Adolescente del Hospital Gregorio Marañón que debían crear una instalación que debía ser un “Área de Salud” en una calle cercana al hospital. Los adolescentes debían reflexionar sobre las posibilidades de transformar los espacios públicos en zonas que nos hagan sentir mejor (Megías, 2011).

Otro artista itinerante, el belga de Gante denominado Roa es un artista animalista que dispone grandes animales (ratas, conejos, pájaros o cerdos) en blanco y negro en superficies también extensas. Se apoya en un dibujo elaborado para ironizar sobre la devolución de esos animales al lugar que ocupaban antes de la aparición de las ciudades¹¹. Roa ha intervenido en las afueras de Madrid, con cerdos pintados en varios muros que un punto de

¹¹Arte Urbano Animal de Roa. Arte, ironía y fauna. Colectivo Bicicleta. 28 de septiembre de 2010. En: <http://www.colectivobicicleta.com/2010/09/arte-urbano-de-roa.html#ixzz2CLJbATCg>. Toda la muestra animal de arte urbano de ROA en su *flickr*. www.flickr.com/photos/roagraffiti o en su *website*: <http://roaweb.tumblr.com/>

vista concreto puede unificar con la vista y bucráneos en kioskos de prensa. En la tercera edición de Crítica urbana de 2008 dejó una pieza que incluía un juego visual del pez y su espina en Tabacalera y otra más ambiciosa de jabalíes en Esto es una Plaza (De la Madrid, 2010).

Algunos de esos artistas convirtieron durante años a Madrid en su base. Es el caso del francés El Tono, caracterizado por su imagen-símbolo de un diapason retorcido sobre sí mismo. En 2011 participó en el MaSAT (Madrid Street Advertising Takeover), evento que congregó mediante archivos de textos impresos en negro sobre blanco que fueron colocados en los mupi (mueble urbano para la presentación de información) a 106 artistas ([http://www. publicadcampaign.com/masat](http://www.publicadcampaign.com/masat)). Aunque sus realizaciones giran en torno a su icono la filosofía de sus proyectos intenta la interacción con el entorno. Es el caso del "Proyecto Barrios" que comenzó en las favelas de Brasil en 2006 y que ha extendido a Murcia, diversas partes de México o los barrios deprimidos de Matanzas y Villa Urquiza de Buenos Aires (<http://www.eltono.com/ exterior/barrios/>).

El caso más especial de artista urbano extranjero afincado en Madrid lo han constituido dos amigos nacidos en Lille en 1978.

3ttman o Louis Lambert, primo del actor Christopher Lambert, se instaló en Madrid en 2007. Trabajó primero en publicidad y diseño gráfico. Comenzó a pintar graffiti en 1999 y es uno de los mayores representantes del *postgraffiti*, arte urbano que supera la protesta para crear obras más estéticas. Primero empleó pegatinas y plantillas, interviniendo lo que él llama "espacios contaminados" como vallas publicitarias. Utiliza en abundancia el color con reminiscencias de Keith Haring, de la estética graffiti y del pop. Posee además una serie de obras que llama *Cement Tags*, inscripciones de su firma o figuras simples en cemento como la que sobrevive en la Corredera Baja de San Pablo. Pero también ha realizado proyectos más ambiciosos como el mural de mosaico "*Passe Muraille*" en Hanoi. La Tate Gallery le incluyó en su exposición *Street art* del verano de 2008. Pero no se ha librado, entre otras, de la multa de 390 euros por intervenir un muro en Lavapiés en el año 2009. Él entiende su trabajo, sin embargo, como un regalo a la gente de la calle y ésa

es una visión común entre los artistas urbanos¹². Lo que le atraía de la calle era la libertad de poner las propias reglas y la receptividad de la gente. Y en España apreció que la gente hacía mucha vida de barrio, o como él prefiere decir "La calle es vida"¹³.

Su nombre alude a las reconocibles creaciones de hombres de tres cabezas que ostenta, por ejemplo, su obra para el bar Tupperware de Malaña. Emplea esas "3 têtes (tt)" man en obras con temas que son a veces socioculturales y a veces más morales, místicos, los eternos del bien, el mal, la religión que revisita a través de los símbolos como si fuera un relato, un cuento. Entiende además el borrado de sus obras (como la que hizo en la calle del Barco con Remed) como parte del proceso. La calidad efímera del arte urbano le permite trabajar con mayor soltura. El dúo SMARK, supo tras asistir a un safari urbano de MASP este último mes de octubre, que 3ttman ya no vive en Madrid y ha dejado una obra de despedida frente al que fue su último estudio en el número 9 de Noviciado (De Pablo, 2012).

A Madrid llegó con 3ttman su amigo Remed o Guillaume Alby. Remed comenzó a pintar en estudio en 1995 y ha mantenido paralela al arte urbano la obra pictórica en soporte tradicional. Remed reconoce a 3ttman el valor de haber sido la primera llave que abrió caminos en su vida cuando le propuso ir a un taller de pintura una vez por semana en 1997¹⁴. Luego recibió otra llave (entiéndase inspiración) de Amadeo Modigliani a través un libro. Y la tercera llave se la dió Nadjib Benbella en la medina de Marrakech, el descubrimiento de que podía dedicar su vida al Arte. Primero dibujó y pintó en la intimidad de su habitación. Tras terminar sus estudios trabajó como diseñador web. Luego dio clases de graffiti a niños. Adoptó la ciudad de

¹² A. Pérez: "3ttMan: «Yo no hago vandalismo»." *Somos Malasaña*. 11 de noviembre de 2009. <http://www.somosmalasana.com/entrevista/3ttman-yo-no-hago-vandalismo/>.

¹³ F. Jarque. "Artistas a pie de calle", *El País*. Madrid, 10 de febrero de 2012. Aunque el trabajo de 3ttman, su disfrute de la calle ha incluido también su participación en actuaciones conjuntas dentro de las redes callejeras de contacto como el homenaje a la actividad de El Cártel (colectivo integrado por Eneko, Olaf, Jacques Le Biscuit y César) en su nº 40 (Echaide, 2007: 36-39).

¹⁴ O. García García. Entrevista a Remed. Plataforma de Arte Contemporáneo. 26 de marzo de 2012. En: <http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/entrevista-a-remed/>

Madrid porque aunque adora el Norte de Francia de donde procede ama más la luz. Su nombre urbano viene de la pronunciación de palabra remedio en francés (Rèmede) porque el arte es su remedio contra la demencia. Su firma contiene la letra G de Guilo, su primer tag, sublimada por la coma del “i”. Ese símbolo en simetría vertical es sinónimo de imagen en el alfabeto japonés. A esto le añade debajo del quebrado el símbolo del infinito para significar ciclos eternos. Utiliza acrílico, bolígrafo, grafito, spray... sobre papel, tela, muros, el capó de coche... Su criterio de creación es el Tercer Ojo, mirar todo como si dejara su humanidad y pasara a ser parte del universo donde todo está unido. De Marruecos se trajo la Mano de Fátima como forma de protección; El Faro es la necesidad de guía que tenemos en el océano de la vida; La llave es la que abre puertas y La balanza por el equilibrio y armonía que surge de aceptar la dualidad. Remed ha sido convocado por el festival JustMad en su tercera edición. Just Mad ha dedicado desde 2010 mucho espacio y atención a los artistas que se expresaban a través del dibujo, muy próximos a la ilustración. Además Remed ha expuesto con la Iam Gallery.

Se da también el caso de artistas madrileños que han saltado a la esfera internacional, como Rallito-X que tras su paso por Barcelona reside en Berlín, la nueva meca del arte contemporáneo. Su obra abarca la intervención sobre muro, dibujo, cómic, collage y el video. Y se distingue por su limitación cromática al blanco y negro y la ingenuidad expresiva de sus personajes de ojos y antenas plurales cargados de humanidad. Ha llegado a performar al estilo de Jackson Pollock para presentar *Manipulated society* en The Private Space de Barcelona en marzo del 2011 (Dethes, 2012). Sus temas más recurrentes son la manipulación mediática, la actitud de una sociedad alienada y hedonista y sus obsesiones personales.

Nombres de artistas que se repiten y siguen operando desde su base en Madrid son Albersmalatesta (<http://es.flavors.me/albersmalatesta>), que practica una estética cercana a Bansky o E1000INK que coloca sus sonrisas y espectros cromáticos del extrarradio al centro (<http://www.flickr.com/photos/e1000ink/>).

Otro de los trabajos más valorados, que no renuncia a la iconicidad es el que realiza el colectivo Boamistura creado a finales de 2001 (<http://www.boamistura.com/>). El término viene del portugués “buena

mezcla”, la que se logra entre el arquitecto Javier Serrano “Pahg”, el ingeniero de Caminos Rubén Martín “rDick”, el Publicista Pablo Purón “Purone” y los licenciados en Bellas Artes Pablo Ferreiro “Arkoh” y Juan Jaume “Derko”. Han extendido su obra a Sudáfrica, Noruega, Berlín o Sao Paulo. Y han colocado su obra en muestras del Museo Centro de Arte Reina Sofía, Casa Encendida o el Museo DA2 de Salamanca. Su último logro ha sido la Intervención en el Pabellón de España en la Biennale di Venezia

2012, una colaboración que cubre las paredes y suelo del pabellón para los objetos de las diversas partes del proyecto del estudio de Arquitectura Ecosistema Urbano. Boamistura colaboró en 2011 con los estudios de Arquitectura West 8 + MRío y el estudio de diseño Gráfica Futura para la intervención en el SkatePark del Parque Lineal del Manzanares. Tipografías enlazadas que se deforman para ajustarse a las formas de los bowls de hormigón pulido. El resultado es un paisaje abstracto de líneas rojas.

Sus obras urbanas más humildes suelen emplear la impresión sobre papel pegado de gran tamaño y explotar esas tipografías del tatuaje o elaborar iconos de la cultura visual popular.

Pero el mejor ejemplo de lo que puede dar de sí el arte urbano que se adentra, procede u opera del mismo modo que la ilustración lo representa otro madrileño, Santiago Morilla (Madrid, 1973). Se licenció en Bellas Artes en la Complutense de Madrid y se especializó en el MA del “MEDIA Lab” en la University of Art and Design de Helsinki (Finlandia). Comparte su residencia y actividad a partes iguales entre Roma y Madrid.

Su última intervención madrileña, en el mes de julio de 2012, ha sido colocar un peculiar ícaro llamado Yorokobu en un barrio obrero madrileño, frente a una parada de autobús (Moreno, 2012). Esa figura habla de la relación estrecha entre felicidad y libertad. Yorokobu es el nombre de la mochila o paracaídas que permanece una vez que las plumas se desprenden, señal de que somos dueños de nuestro “dibujo del viaje”. El 5 de mayo de 2012 participó con su pieza para el Festival de La Bici Ilustrada celebrado el en Matadero y a finales de ese mes expuso su trabajo de vídeo en Caixaforum. Realizó además en colaboración con Rocío Cañero una pieza de arte urbano y video que consistía en un tributo al primer mordisco causante del pecado original a través del dibujo de un Adán y Eva a dos manos cabeza-cuerpo

intercambiados, un *cadavre exquis* al alimón. El Museo ABC de Ilustración había reconocido su obra en el año 2011 con la muestra *Ornamento y Detonación*, abierta de mayo a septiembre (<http://www.santiagomorilla.blogspot.com.es/2011/06/ornamento-y-detonacion.html>). Era el primer proyecto de un programa más amplio denominado "Conexiones" en el que un artista invitado, ligado al dibujo en cualquiera de sus manifestaciones presentes, debe desarrollar una exposición con el punto de partida de una obra procedente de la Colección Santander y otra de los fondos del Museo ABC.

Para "Conexiones 01", Santiago Morilla seleccionó un jarrón ornamental de cerámica de Alcora y el dibujo de un cérvido de Fernando López Herencia. Ambas obras están vinculadas por el empleo de la testa coronada. Esa anécdota condujo a Morilla a plantear reflexión sobre el ornamento, la violencia y la metamorfosis de la materia. Tomó prestado el título de Adolf Loos *Ornamento y Delito* (1908) para profundizar en sus estilemas habituales del arabesco, del ovillo, del garabato y del nudo. De esas marañas de hilos surgían fragmentos de cuerpos humanos y animales que nos llevan a preguntarnos sobre su forma, si son contenedores útiles o simples decoraciones. Esos cuerpos sin órganos, donde cada parte puede asumir la función de las demás, están descuartizados, deglutidos y rumiados por esos ovillos.

Santiago Morilla es también un habitual del la feria JustMad con la Galería José Robles. Pero las obras que sitúan a Santiago Morilla como el ejemplo más evidente de la invasión del espacio urbano por parte de la ilustración son las fachadas del mismo edificio realizadas en 2008 y 2011 respectivamente en el nº 4 de la Calle Ballesta. Esas obras convierten la fachada en la página de un libro. Intervino en enero de 2011 por segunda vez en esa fachada del Triball, justo después de colocar no lejos unas peculiares musarañas o Fungos de larga trompa en la fachada Marre Moerel Design Studio, en el 19 de la calle la Luna¹⁵.

¹⁵ Ver URL: <http://www.santiagomorilla.blogspot.com.es/2011/01/work-in-progress-2-la-nueva-fachada.html>. Ver también Javier 1949. [flickrriver.com/photos/javier1949/popular-interesting/](https://www.flickrriver.com/photos/javier1949/popular-interesting/)

Su mural de Ballesta cubre la fachada del restaurante-bar de tapas Mui. El edificio es propiedad de ReHabitat Gestión, sociedad que integra el autor del proyecto, el arquitecto Miguel Ángel Santa Ibáñez. ReHabitat Gestión es una promotora centrada en la compra y rehabilitación de edificios antiguos en el centro de Madrid y promueve la iniciativa Triball. Acapararon locales de alterne y los ofrecieron a marcas de ropa, restaurantes o salas de arte. Su puesta en valor de esa zona de Madrid excluye el alquiler de esos locales a prostíbulos, tiendas de alimentación o locutorios, negocios ajenos a su filosofía del barrio. Guillermo de la Madrid ha aclarado que TriBall corresponde a Tri(ángulo)Ball(esta) y ha sugerido que imita tal vez pretenciosamente el TriBeCa neoyorquino. En esa zona situaron obras Suso, Rallito-X y Alberto de Pedro y Raúl Cabello. Santiago Morilla empleó en esa segunda fachada 300 rotuladores esmálticos e invadió con su dibujo también los ventanales criaturas híbridas entre pez y humano para componer lo que algunos han denominado una fachada-pecera con un fondo vegetal donde bancadas de pequeños peces sobresalen entre la maraña de algas. Lo cierto es que la zona ha atraído a tiendas de moda de diseño o importación para tribus urbanas. Y a su regeneración se han añadido iniciativas como la de *Persianas Libres* del 6 de febrero de 2012 debida al diario Somos Malasaña y a *Persianas Lliures Barcelona* con la puesta de 140 persianas a disposición de artistas con el permiso de la ACIBU, la asociación vecinal del barrio¹⁶.

Este nuevo trabajo de Morilla en Ballesta sustituía a otro realizado por él en colaboración con E1000ink en 2008. Entonces era un encargo para la tienda de moda, complementos y espacio artístico multidisciplinar *La Maison de la Lanterne Rouge*¹⁷.

Probablemente ese primer trabajo era el más potente de los dos. Son trabajos reposados, Morilla lo ideó y abocetó en agosto de 2008 y lo produjo con E1000ink sobre el andamio entre octubre y diciembre de ese año. La

¹⁶ L. De la Cruz: "Artistas que participan en 'Persianas Libres Malasaña'". *Somos Malasaña*. 14 de enero de 2010. URL: <http://www.somosmalasana.com/noticias-madrid-malasana/artistas-que-participaran-en-persianas-libres-malasana/>

¹⁷ Santiago Morilla: "Fachada Oriental"...TODO EL MURAL en un vistazo frontal. <http://www.santiagomorilla.blogspot.com.es/search/label/Proyecto%3A%20Ballesta%204%20v%201.0>

fachada y actividades del edificio motivaron su inclusión en un videoclip homenaje a Madrid realizado por Jairo para la canción "Como el viento" de DEPEDRO¹⁸.

El mural cubría la fachada de lo que había sido antes el prostíbulo Kiss empleando 30 botes de spray y más de 150 rotuladores en 300 m² de cemento vertical. Figuras perfiladas en blanco sobre un fondo negro creaban un *homenaje al Madrid oriental, un pedacito de Hong Kong, Saigón o Shanghai – entiéndase el de los años 30- en el barrio de Malasaña*¹⁹. El motivo más repetido es el de la linterna en referencia al nombre de la tienda, linterna que los personajes portaban o de las que se descolgaban.

En Italia, donde vive la otra mitad del año, la figura del ilustrador artista urbano en los muros no es rara. Y se dan casos extremos como el ilustrador de álbum infantil Agostino Iacurci que no tiene dificultades en asumir extensión que comporta la ilustración de fachadas de edificios²⁰. Tal vez sea eso y su propia consideración como artista gráfico con independencia de si lo que realiza son murales, videos stop-motion, obra sobre papel o intervenciones urbanas lo que le permite expresarse con idéntica soltura en todas a través del dibujo. Morilla concibe difusos los límites del dibujo, la pintura y la gráfica. Ilustraciones de texto o dibujos naïf, pop o urbanos caen dentro de la ilustración. Responsabiliza en buena medida al surrealismo pop y al street art de haber revalorizado en el mercado a los ilustradores²¹. Ni

¹⁸ <http://www.santiagomorilla.blogspot.com.es/2010/12/neo2city-madrid.html> y el video en <http://vimeo.com/16494292>. Ver también 07 Santiago Morilla. La maison de la Lanterne rouge Ballesta nº 4. 29187. URL: <http://www.flickr.com/photos/javier1949/4734311796/>. 'La Maison de la Lanterne Rouge' conservaba en su cafetería el terciopelo rojo y la barra del antiguo Club Kiss pero el resto del interior estaba remozado para albergar joyas, ropa, muñecos y fotografía. Las habitaciones del club se convirtieron en salas de exposiciones y "el cuarto de atrás" en una zona para tomar té lleno de muebles antiguos y barrocos. Pronto se hicieron convocatorias de colectivas de instalaciones aprovechando esas habitaciones.

¹⁹ I. Queipo: "Fachadas con arte. El ilustrador Santiago Morilla cambia la cara de la calle de la Ballesta con un inmenso mural en blanco y negro". *Metrópoli. El Mundo*. Madrid, 22 de enero de 2009. En: <http://www.elmundo.es/metropoli/2009/01/15/arte/1232020059.html>

²⁰ <http://www.colectivobicicleta.com/2012/05/arte-urbano-de-agostino-iacurci.html>

²¹ De esto se han hecho eco las autoridades de Educación al aprobar el Real Decreto 1433/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y

formato ni “manera” ilustrada tienen importancia para Morilla. Lo esencial es la intención del mensaje y el concepto que están detrás de una representación gráfica²².

Lo cierto es que sus intervenciones, sobre todo las llevadas a cabo sobre la misma fachada de la calle Ballesta, pueden ser juzgadas con los mismos criterios aplicados a la ilustración gráfica. Es decir, su función social, la función ornamental y decorativa y cuestiones técnicas como el color, la luz, el trazo, la técnica, el encuadre, el plano, la perspectiva o su ausencia, etc. Su trabajo en la Fachada Oriental creaba imágenes que podían vincularse al imaginario del lector-espectador, le proporcionaban personajes de apoyo al significado que empalizaban con él por la mirada, establecían la secuencia de un relato, hacían uso de la función poética del lenguaje al sugerir y connotar. Sus figuras eran legibles y de factura impecable permitiendo su reconocimiento rápido. Ampliaban el relato de lo que pretendía el comercio de La Maison de la Lanterne Rouge y creaban una atmósfera coherente con el contexto empleando metonimias, parodias y polisemias desde su nítida de expresión. Ergo son ilustraciones, ilustraciones de pared.

Bibliografía.

- ABARCA, J. (2009): “Qué es en realidad el arte urbano”. *Urbanario*. En: <http://www.urbanario.es/articulos/articulo/art/que-es-en-realidad-el-arte-urbano/>. Versión corregida del artículo del mismo título publicado en el quincenal *Tribuna Complutense* nº 88, 26 de mayo de 2009.
- BLAS, S. (guión) y MARTÍNEZ, M. (realización). *Metrópolis*. Arte Urbano 1. Emitido 4 de febrero de 2012. Disponible en: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-arte-urbano-1342802/>
- CARRASCO, J.M. (2007): *Arte urbano en Madrid 1975-2006*, Ediciones La Librería, Madrid.

Diseño en Ilustración perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.

²² E. Matías Seijas: “Conoce a... Santiago Morilla, ilustrador: «Me interesa la calle como soporte narrativo»” *La Huella Digital*. Cultura. 3 de junio 2011. <http://www.lahuelladigital.com/conoce-a-santiago-morilla-ilustrador-me-interesa-la-calle-como-soporte-narrativo/>

- DETHES. Arte urbano: "La irreverencia crítica madrileña x Rallito X." La Real Nueva Escuela. 20 de julio de 2012. 7.30. p.m. <http://larealnuevaescuela.blogspot.com.es/2012/07/arte-urbano-rallito-x-y-la-irreverencia.html>.
- DE LA MADRID, G. (2009): "Frágil, E1000ink, Ring y Sakristan en Lavapiés: cámaras y otros entes vigilantes". *Escrito en la Pared*. 18 de octubre de 2009. <http://www.escritoenlapared.com/2009/10/fragil-ring-y-sakristan-en-lavapiés.html>.
- (2010) "Esta es una plaza, agosto 2010: Roa, Rallito X, Liqen". *Escrito en la pared*. 29 de agosto de 2010. <http://www.escritoenlapared.com/2010/08/esta-es-una-plaza-agosto-2010-roa.html>
- (2012) *Blu. El campo de la cebada*. En *Escrito en la Pared*. 6 de agosto de 2012. <http://www.escritoenlapared.com/2012/08/blu-el-campo-de-cebada.html>
- ECHAIDE, M. (2007): "El Cártel. Activismo ilustrado y callejero", *Calle 20*, Multiprensa y Más, S.L., Madrid, págs. 36-39.
- DE LA CRUZ, L. Artistas que participan en 'Persianas Libres Malsaña'. *Somos Malasaña*. 14 de enero de 2010. <http://www.somosmalasana.com/noticias-madrid-malasana/artistas-que-participaran-en-persianas-libres-malasana/>
- DE PABLO, J.M.; MARQUÉS, M. (Smark). Street art: aprendiendo el lenguaje de las calles. Blog de Esquire. 16 de octubre de 2012. http://www.esquire.es/blogs/smark/street-art-aprendiendo-lenguaje-calles_909.html
- GARCÍA GARCÍA, O. "Entrevista a Remed", *Plataforma de Arte Contemporáneo*. 26 de marzo de 2012. <http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/entrevista-a-remed/>
- HERNÁNDEZ RIAÑO, P. (2006): "Retrato de corte (real)", *Calle 20*, Multiprensa y Más, S.L., Madrid, págs. 18-23.
- JARQUE, F. "Artistas a pie de calle." *El País*. Madrid, 10 de febrero de 2012.
- MATÍAS SEIJAS, E. "Conoce a... Santiago Morilla, ilustrador: «Me interesa la calle como soporte narrativo»". *La Huella Digital*. Cultura. 3 de junio 2011. <http://www.lahuelladigital.com/conoce-a-santiago-morilla-ilustrador-me-interesa-la-calle-como-soporte-narrativo/>
- MEGÍAS, C., MORALES, E, SACRISTÁN, R. CLAREMI, C. Y OROZCO, A. "2011: Programa con artistas emergentes". *Arte, Individuo y Sociedad*, Vol. 23, Núm. Especial, págs. 55-67.

- MORENO, J. (2012): "YOROKOBU: La historia de una portada con alas." Julio de 2012. <http://www.santiagomorilla.blogspot.com.es/2012/07/yorokobu-la-historia-de-una-portada-con.html>
- MORILLA, S. Ornamento y Detonación. <http://www.santiagomorilla.blogspot.com.es/2011/06/ornamento-y-detonacion.html>
- "Fachada Oriental"...TODO EL MURAL en un vistazo frontal. <http://www.santiagomorilla.blogspot.com.es/search/label/Proyecto%3A%20Ballesta%204%20v%201.0>
- MUÑOZ ASENSIO, T. (1993): *Arte mural urbano. Madrid, 1981-1991*, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- RAFAEL, R. "Esto es una Plaza." *Arte en la calle*. 18 de marzo de 2012. En: <http://www.arte-en-la-calle.com/?tag=arteurbano>.
- PÉREZ, A. "3ttMan: «Yo no hago vandalismo»." *Somos Malasaña*. 11 de noviembre de 2009. <http://www.somosmalasana.com/entrevista/3ttman-yo-no-hago-vandalismo/>
- QUIPO, I. "Fachadas con arte. El ilustrador Santiago Morilla cambia la cara de la calle de la Ballesta con un inmenso mural en blanco y negro." *Metrópoli. El Mundo*. Madrid, 22 de enero de 2009. <http://www.elmundo.es/metropoli/2009/01/15/arte/1232020059.html>
- ST. XAVIER OCTAVIUS. "Sakristan. Creadora multidisciplinar". *The Soul Report*. URL: <http://www.thesoulreport.com/sakristan.html>
- SUÁREZ, M. (2011): *Los nombres esenciales del arte urbano y del graffiti español*, Lunwerg Editores, Madrid.
- VELASCO, C. (2009): "Grafiti a plena conciencia", *Calle 20*, Multiprensa y Más, S.L., Madrid, págs. 30-31.