

**CONSERVANDO *STREET ART & GRAFFITI*.
PERTINENCIA DE SU CONSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA MATERIAL
DERIVADA DE SU TÉCNICA DE MANUFACTURA**

Lic. Ana Lizeth Mata Delgado
Profesora de la ENCRyM ¹

Introducción

En el arte contemporáneo generalmente los materiales sucumben ante la idea, desafía los fundamentos de la creación artística tradicional, emplea recursos materiales poco comunes cargados de simbolismos y significados específicos de acuerdo a la intención y función que el artista considera al momento de crear una obra, desde el intelecto hasta la materialidad.

Se difumina cada vez más las clasificaciones clásicas, pintura, escultura, grabado, etcétera; esta lectura y/o apreciación dependerá de quien la aprecie y consuma, vinculándose de una u otra manera al creador. Es por ello que no solo implica un reto a nivel material, sino a nivel intelectual para poder tener una comprensión clara y completa del objeto en todos sus contextos. Como bien plantea Llamas Pacheco: “El objeto artístico es valorado desde este momento por su carga intelectual, por lo que muchos movimientos artísticos vendrán acompañados por manifiestos teóricos. Así, se introduce la subordinación de la materia a la idea, resaltando la independencia de cada individuo”,² esto es importante considerarlo dado que en el arte actual, a diferencia de las denominadas Vanguardias, no existe ya, necesariamente, un manifiesto expreso sobre un colectivo o grupo para identificar el tipo de obra que están desarrollando.

Estas nuevas expresiones artísticas, plantean retos a la disciplina de la Restauración, no solo en el ámbito de la conservación y restauración material sino en la comprensión de su significado para considerar y respetar la intención original que el artista planteó en la creación de su obra y no alterarla de manera significativa al momento de restaurarla. Existen casos en donde no intervenir, es decir, no actuar directamente sobre el material del objeto, es un medio para conservarlo, todo dependerá del sustento conceptual del propio artista.

El Street Art y el Graffiti como objetos de estudio de la Conservación- Restauración, un estudio desde su problemática material

El concepto de *Street Art* es un término reciente, hay diversas opiniones en cuanto a su delimitación, sin embargo, existen características que lo identifican, tales como: su origen procesual, efímero y transitorio, el reclamo del espacio público y el carácter subversivo, generalmente en espacios públicos abiertos y al alcance de todos; aunado a la diversidad material que presenta; es importante mencionar que el *Graffiti* forma parte de las expresiones que se engloban dentro del *Street Art*, pero se consideró incluirlo aparte ya que es una de las manifestaciones de arte urbano más comunes y discutidas. Cabe mencionar que el arte urbano ha tenido un repunte importante los últimos años, dado que está viviendo un momento de mercantilización que se ha acentuado a últimas fechas; claro ejemplo

¹ Profesora del Seminario-Taller de Restauración de Obra Moderna y Contemporánea en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM/INAH).

² Rosario Llamas Pacheco, *Conservar y restaurar el arte contemporáneo. Un campo abierto a la investigación*. Universitat Politècnica de Valencia, Valencia, España, 2008, pág. 8.

de ello es la obra Banksy, quien ha sido protagonista de diversos hechos vinculados al mercado del arte.

Se dice que el arte urbano tiene un auge similar al que tuvo el punk en la música y en la moda a finales de los años setenta, ya que en un inicio se plantearon como actividades subversivas, pero finalmente fueron apropiadas y reconocidas por el sistema, tal como los museos, las galerías y hasta los críticos de arte, aunado al reconocimiento de los artistas que producen este tipo de expresión artística.

Aunque su origen está considerado a finales de la década de los noventa, es en pleno siglo XXI que adquiere su mayor auge derivado del avance tecnológico, específicamente de la Internet y es que son las plataformas web junto con la propagación de los medios de comunicación como son los teléfonos celulares, aquellos que cuentan con una cámara integrada y están vinculados a la Red, los que han funcionado como una especie de archivo, ya que a partir de la documentación que se hace constantemente es más fácil compartir la información y colocarla al alcance de un mayor número de personas, aun cuando la obra sea efímera o ilegal, e incluso cuando el espectador sea meramente virtual. Actualmente existen miles de sitios dedicados a la difusión del Arte urbano. Vale la pena mencionar que a pesar de que este fenómeno mediático, la documentación de *Graffiti* comenzó desde los años ochenta, los fotógrafos Martha Cooper y Henry Chalfant tienen un libro fundamental para el conocimiento y comprensión del Graffiti, titulado *Subway Art*, de 1984, considerado uno de los mayores exponentes publicados sobre este tema.

Algo notable, es que en diversos países los propios gobiernos han buscado una mayor participación del espacio público generando políticas que privaticen y garanticen la seguridad de estos espacios, relegando de alguna manera la acción ilegal sobre muros y sitios públicos a través del ejercicio artístico del *Street art* y el *Graffiti*; sin embargo y de manera contrastante, también existen iniciativas incluso en México, que generan la recuperación de espacios públicos a través del *Graffiti*, tal es el caso de la Unidad Graffiti dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal quien tiene por objetivo principal: “Apoyar el desarrollo de las expresiones culturales y artísticas para evitar las prácticas del Graffiti urbano de tipo ilegal”,³ mediante el trabajo colaborativo con los propios creadores y generando proyectos con diversas instituciones vinculadas a producción y protección de las manifestaciones artísticas.

Es por ello, que se ha discutido mucho sobre si tanto el *Street Art* como el *Graffiti* deben o no ser conservados y de qué manera, sin que resulte del todo contradictorio con su naturaleza.

Existen iniciativas enfocadas a la difusión y creación de este tipo de expresiones artísticas, sin embargo, no hay iniciativas tan claras para su conservación. Son eventos aislados derivados de una valoración y aceptación de ciertas obras en un contexto específico.

Una de las principales problemáticas a las que se enfrenta el conservador-restaurador es la diversidad material predominante en la producción del *Street Art*, es por ello que resulta fundamental conocer y comprender los alcances y limitaciones de la disciplina ante este tipo de obras.

Como se ha mencionado actualmente la producción artística contemporánea basa los parámetros de conservación en gran medida sobre el conocimiento exhaustivo en el significado y la intención del artista, en este caso si la intención del artista es la evolución de la obra y por ende su desaparición en la mayoría de los casos, ¿qué función tienen el

³ <http://www.ssp.df.gob.mx/PartCiudadana/Programas/Pages/Graffiti.aspx> (Consultado el 10 de octubre de 2013).

restaurador? Y el principal cuestionamiento ¿es necesario intervenir este tipo de obras y en su caso hasta donde es pertinente?

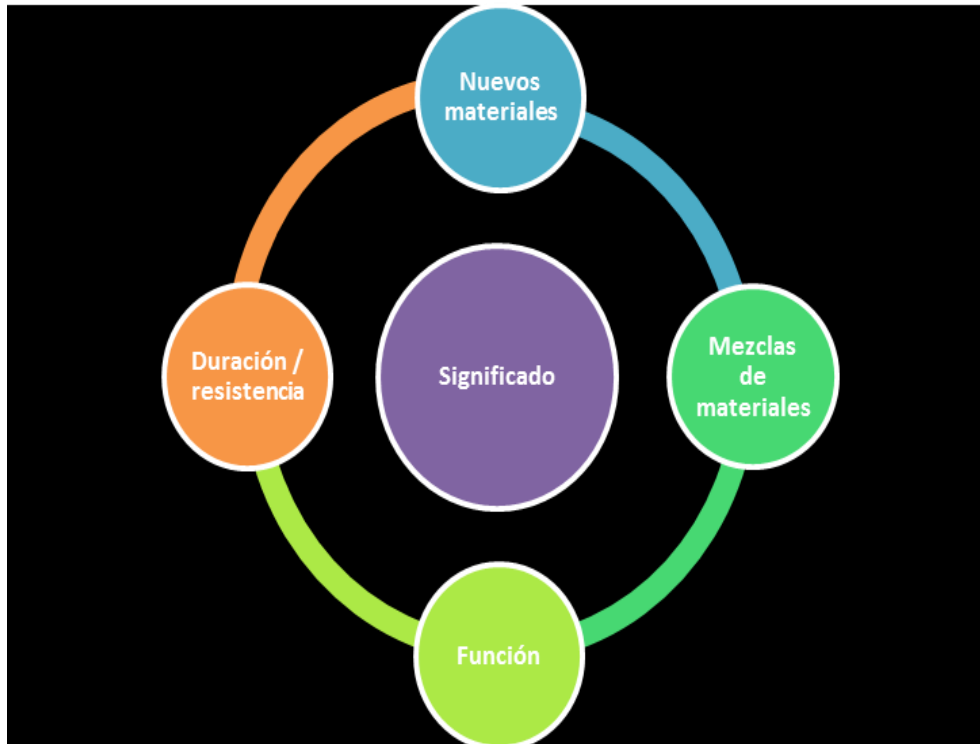

Imagen 1.
Esquema para la comprensión del *Street Art* y *Graffiti*

En lo que se refiere al *Street Art* y al *Graffiti*, la elección de materiales y el contexto donde se desarrollan juegan un papel fundamental para complementar su significado y el concepto que el artista proporcionó en un inicio, además de que en muchos casos no es una obra concluida sino que puede complementarse con diversas intervenciones de distintas temporalidades sino que pueden ser realizadas por otros artistas.

Tal es el caso de la obra de Fafi, artista francesa que como parte del Programa de Mejoramiento Visual del Gobierno del D.F. pintó en 2008 su obra titulada *Catrina y Faffinette* en un muro ubicado en las inmediaciones de la calle Bolívar esquina con San Jerónimo en el Centro Histórico de la capital. Aunque esta obra en un inicio no fue bien recibida derivado de la protección del propio Centro Histórico se conservó derivado del interés de los transeúntes y los habitantes del lugar. Esta obra desde su origen tuvo como intención ser modificada permanentemente y así fue como otros artistas lo intervinieron en tres ocasiones posteriores a la obra de Fafi.⁴ Actualmente la obra se ha convertido en un referente de la ciudad y su apariencia es totalmente distinta a su origen como se puede ver claramente en la imagen.

⁴ <http://culturacolectiva.com/el-arte-urbano-un-juego-de-estilos> (Consultado el 15 de mayo de 2013).

Imagen 2.
Evolución de la obra de arte urbano *Catrina y Faffinete*⁵

La diversidad material del Street Art es tan amplio como diversas son las temáticas de las que echa mano para su producción. Respecto a las temáticas más comunes, son aquellas relacionadas con la política y los temas sociales, sin embargo, también existen obras que se hacen con un tema expreso para el sitio que lo contiene, ejemplo de ello se tienen los murales del Mercado de Jamaica en la Ciudad de México, en donde los locatarios en colaboración con los artistas y la Unidad Graffiti, seleccionaron temáticas sobre la Maternidad, y la diversidad de tipos de flores en México.

Esta obra está realizada directamente sobre muro con pintura acrílica, utilizando brochas, pinceles y pintura en aerosol.

⁵ <http://culturacolectiva.com/el-arte-urbano-un-juego-de-estilos> (Consultado el 15 de mayo de 2013).

Imagen 3.
Mercado de Jamaica, Ciudad de México. Detalles ⁶

Sin embargo, la diversidad material es mucho más compleja, ya que este tipo de expresiones artísticas buscan a través sus materiales constitutivos dar pauta a una mayor complejidad y originalidad a sus obras respecto de otros artistas.

⁶ Fotografías de Ana Lizeth Mata Delgado, mayo 2013.

Imagen 4.
Esquema sobre la diversidad material en el *Street Art* y *Graffiti*

Es evidente que así como en el arte contemporáneo en general no necesariamente existe un estudio sobre las reacciones que tendrán los materiales entre sí o la durabilidad de los mismos, de igual manera el *Street Art* utiliza un sinnúmero de materiales que van desde las pinturas acrílicas hasta instalaciones eléctricas que reaccionan ante chorros de agua. De acuerdo con las características del propio *Street Art*, el carácter procesual, evolutivo de las propias obras, así como los diferentes formatos que pueden ser obras murales, instalaciones, collages, entre muchos otros, de ahí que no sea una creación limitante. Existen marcas de pinturas como Comex® que colabora con los artistas en sus creaciones a través de sus productos, dando como referencia el tipo y clave de la pintura que se utilizó en la creación, esto resulta por demás útil para la labor del restaurador al momento de tener que documentar y/o intervenir una obra en concreto.

Imagen 5.
Obra mural en la Colonia Roma. Detalles ⁷

El proyecto del artista Antonin Fourneau, titulado *Water Light Graffiti*, es una obra realizada a base de miles de focos LED colocados sobre una superficie rígida que funciona como una especie de muro, estas luces son activadas al contacto con el agua, el contexto en el que se desarrolla esta obra generalmente es al exterior y con poca luz. Los transeúntes interactúan con ella dejando mensajes o haciendo dibujos utilizando como herramientas aspersores con agua, brochas, pinceles esponjas, siempre que estos se encuentren mojados. Este es un claro ejemplo de que la labor del conservador-restaurador se ha tenido que adaptar a los nuevos retos materiales.

⁷ Fotografías de Ana Lizeth Mata Delgado, mayo 2013.

Imagen 6.
Water Light Graffiti ⁸

Una de las nuevas tendencias materiales es el uso de materia orgánica, tal como el musgo o moho combinado con yogurt y azúcar, esta mezcla se deja crecer y se trasplanta sobre la superficie deseada dando diferentes efectos; se pueden hacer dibujos, escribir frases, etc. Son los llamados eco graffittis o graffittis verdes que derivado de la tendencia ecológica de los últimos tiempos ha tenido bastante auge.

Imagen 7.
Eco Graffiti ⁹

⁸ http://www.digitalarti.com/tags/water_light_graffiti (Consultado el 15 de mayo de 2013).

<http://generactive.net/interview-with-antonin-fourneau/> (Consultado el 15 de mayo de 2013).

⁹ <http://trendland.com/new-trend-the-eco-graffiti/> (Consultado el 15 de mayo de 2013).

En lo que respecta al *Graffiti*, este echa mano de materiales un poco más convencionales ligados directamente al uso de pinturas en aerosol, complementando con plumones y plantillas, no obstante, esto no es limitante de la creatividad y el impacto visual que éstos generan, es importante mencionar que el formato más común en el *Graffiti* es el formato bidimensional generalmente directo a muro, dando como resultado una obra mural de distintos tamaños y temáticas; de hecho es complicado en algunos casos acceder y/o comprender este tipo de manifestaciones porque en su mayoría son lenguajes cifrados entre los propios creadores. Además la terminología que utilizan es amplia y compleja de identificar, en su mayoría son letras, escritos y firmas.

En lo que respecta al material la gama es muy amplia, existen diversas marcas de aerosoles desde los que tienen una función primaria hasta aquellos elaborados especialmente para esta creación, tal es el caso de los aerosoles Montana® por mencionar algunos, incluso la marca Comex® tiene una línea especializada para el *Graffiti*. Esto no solo se limita a la pintura en aerosol se complementa con diferentes tipos de boquillas con tamaños y grosores distintos de acuerdo al efecto que se busque. También los plumones tienen un papel relevante en este tipo de obras, pues se utilizan para remarcar y enfatizar zonas del *Graffiti*.

	<p>keep a spraying distance of 0.5-2" from the object</p> <p>ultra thin average paint width of 0.3-0.4"</p>
	<p>keep a spraying distance of 0.5-2" from the object</p> <p>thin average paint width of 0.5-1.5"</p>
	<p>keep a spraying distance of 0.5-2" from the object</p> <p>medium average paint width of 1.5-3"</p>
	<p>keep a spraying distance of 6-10" from the object</p> <p>fat average paint width of 4-5"</p>
	<p>keep a spraying distance of 6-10" from the object</p> <p>extra fat average paint width of 7-8"</p>

Imagen 8.
Materiales utilizados para crear graffiti

Conclusiones

Las manifestaciones artísticas evolucionan constantemente, en ciertos casos la consideración sobre si deben o no ser conservadas y de qué manera es un cuestionamiento constante, más allá de saber cómo hacerlo. En el caso del *Street Art* y el *Graffiti*, si bien tienen un carácter procesual y efímero, existen casos en donde la consideración para ser conservados no solo depende de lo que dicte el creador en un inicio, sino también del contexto en el que se encuentra, el público que convive con él y en algunos casos también del mercado del arte.

Parece contradictorio, pero actualmente el arte urbano se está convirtiendo en un objeto que puede ser conservado, comprendiendo el término en el amplio sentido; en muchos casos no es posible conservar la materia sin embargo son la documentación y la difusión alternativas viables para que esto sea posible, aunado a la comprensión de la propia obra.

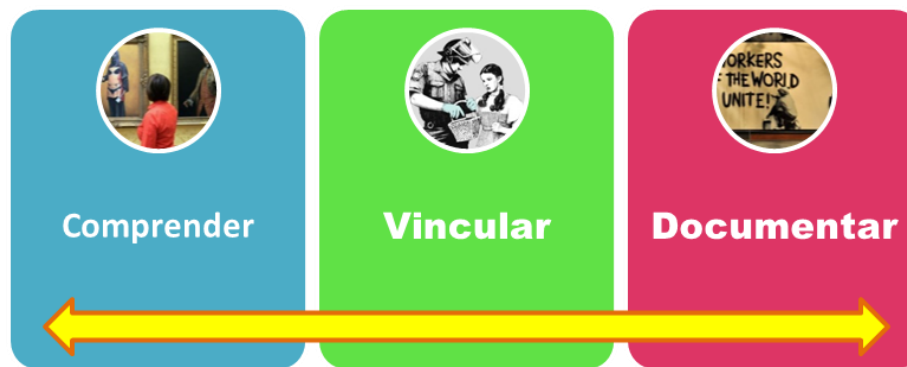

Imagen 9.
Estrategia para la conservación del Street Art y el Graffiti

Bibliografía

- Ganz, Nicholas, *Graffiti. Arte urbano de los cinco continentes*. GG, México, 2006.
- González Varas, Ignacio, *Conservación de Bienes Culturales. Teoría, historia, principios y normas*. Manuales Arte Cátedra, Madrid, 2003.
- Muños Viñas, Salvador. *Teoría Contemporánea de la Restauración*. Síntesis. 1ª ed., Madrid, 2003.
- Olea, Óscar, *El arte urbano*. UNAM, México, 1980.
- Llamas Pacheco, Rosario, *Conservar y restaurar el arte contemporáneo. Un campo abierto a la investigación*, Universitat Politècnica de Valencia, Valencia, España, 2008.

Páginas web

- <http://www.montana-cans.com/>
- <http://culturacolectiva.com/entender-al-street-art-como-manifestacion-artistica/>
- http://www.digitalarti.com/tags/water_light_graffiti
- <http://generactive.net/interview-with-antonin-fourneau/>
- <http://trendland.com/new-trend-the-eco-graffiti/>
- <http://www.ssp.df.gob.mx/PartCiudadana/Programas/Pages/Graffiti.aspx>