

3.27 Graffiti como medio de expresión artística e intervención en el medio urbano

José Manuel Rodríguez Trigueros*

Abstract: *Graffiti as a way of artistic expression, its innovation and evolution. How to apply the technique and its similarity to the pictorial arts of nowadays, as exemplified by Emilio Cerezo.*

Keywords: *graffiti, wall painting, urban spaces occupation.*

Resumen: *Graffiti como medio de expresión artística, innovación y evolución del mismo. Modo de aplicación de la técnica y su semejanza con las artes pictóricas en la época actual de la mano de Emilio Cerezo.*

Palabras clave: *graffiti, pintura mural, ocupación de espacios urbanos.*

Introducción

Emilio Cerezo Rosa, nacido en Septiembre de 1986, en Totana (Murcia), realiza estudios de bachiller en 2003-2004 en la escuela de arte de Lorca, Murcia, ingresando posteriormente en la facultad de Bellas Artes de Granada en 2004, y finalizando la licenciatura en 2009. Después comenzó a realizar los estudios de tercer ciclo de Doctorado en la misma facultad, en los que se encuentra inmerso actualmente.

Los inicios de Emilio Cerezo en la pintura se remontan a finales de los noventa, en los que se sirve del spray para realizar la obra previamente estudiada y estructurada sobre papel, llevándola a cabo en las paredes de las que disponía en su pueblo y alrededores, ampliando el repertorio de superficies una vez comenzada la carrera, saliéndose de las normas en el tratamiento del color y de la mancha con los esquemas hasta ahora establecidos por el graffiti.

1. Graffiti como medio de expresión y ruptura con las normas

Al igual que las vanguardias supusieron una ruptura con los ideales de belleza clásicos que conservaban las academias, el cual rechazaba cualquier nueva aportación en la temática, en las proporciones o en la propia pintura, el graffiti desde sus comienzos a finales de los setenta y

principio de los ochenta también estaba basado en unas normas y reglas a cumplir para ser considerado graffiti. Con Emilio Cerezo, todas las reglas que se han ido cumpliendo y que se siguen cumpliendo hasta nuestros días se han visto desbancadas, ya que el modo de aplicar su pintura rompe con la norma de aplicar contorno a sus motivos, característica principal del graffiti. Por no hablar de que sus motivos no son letras con su nombre, sino personajes de su propia invención, finalizando con un color y una mancha nunca visto con dicha herramienta. El modo de realizar su pintura es por medio de manchas de color, mezclando gamas y colores opuestos donde interesan, siempre de un modo aleatorio como lo llevaban a cabo los artistas pertenecientes a las vanguardias. Destaca su semejanza con los expresionistas, con los fauvistas y los impresionistas, donde podemos mencionar una proximidad a la mancha que aplicó en su momento Monet, Van Gogh, Gauguin, etc., incluso su semejanza con los colores empleados en la pintura de Sorolla, llevada en este caso al muro.

Figura 1: *Perrito dormido, Spray sobre muro, Granada, Octubre 2009.* (Fotografía de Emilio Cerezo).

* España, Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de la Universidad de Sevilla. Artista visual y investigador. Licenciado en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes Alonso Cano de la Universidad de Granada.

2. Obra

Es en el muro donde este artista da rienda suelta a su imaginación, donde el color adquiere libertad y se deja aplicar por la mano de Emilio. Enriquece los motivos elegidos, sean de su invención, sean sacados de una fotografía, recorte de revista o periódico, con una calidad de colores única aportada por los sprays, destacando éste punto como uno de los más importantes que constituyen al artista y la técnica utilizada. Aunque nos encontramos en cierto modo limitados por una gama ya fabricada y de mezcla inamovible de colores por las marcas que se ofrecen en el mercado del spray, el repertorio de colores es amplio dentro de unos límites, y permite que los resultados finales sobre el muro sean únicos. Aporta entonces una obra en la que el color, las mezclas y el motivo son llamativos, impactan al espectador y obligan instintivamente a volver la cabeza del mismo y mirar aquello que le llama la atención, algo que está por determinar pero que le atrae instintivamente.

Figuras 2 y 3: A la izquierda: *Retrato*, Acrílico sobre lienzo, 2009. Ejemplo de la semejanza en la aplicación de las distintas técnicas sobre las superficies correspondientes, siendo el acrílico sobre el lienzo y el spray sobre el muro, como vemos en la fotografía de la izquierda: *Refresco del verano*, Spray sobre muro, Ourense 2009 (Fotografías de Emilio Cerezo).

En este ejemplo (Figura 1) podemos apreciar perfectamente las influencias expresionistas de la pintura, esa capacidad que posee de utilizar el spray de un modo tan libre de prejuicios, soltura y precisión como haría cualquier pintor, lejos de ataduras y con una calidad técnica difícil de alcanzar, recurriendo a la mancha, o al grafismo según le interese, convirtiéndose el motivo en una excusa para aplicar las mezclas de color.

Este pintor combina en la pintura dos mundos ajenos, dos pinturas que pertenecen a distintas épocas, que tienen un sentido y un motivo particular marcado por la situación política, social y cultural, pero que comparten una forma semejante de aplicar la materia. Una forma llena de libertad individual, plagada de colores violentos, irracional, alejándose de la objetividad fiel a la realidad y sumergiéndose en un mundo de colores e interpretaciones del mismo totalmente subjetivas semejante a lo ocurrido en las vanguardias, en las que el color estaba por encima del motivo fiel a la realidad. En este caso llegando a ser comparable al movimiento impresionista, en el que las pinceladas no buscan la similitud con el motivo, sino que tienen un carácter y una forma particular (Figuras 2 y 3).

La pintura no se cierra en un mundo interior en el que éste artista se somete en un momento de concentración máxima o de inspiración personal, sino que busca la vivencia de experiencias y situaciones en compañía. Escoger un lugar, un espacio, y adaptarse a las condiciones que le ofrece para interpretar de un modo personal lo que le sugiere dicho emplazamiento, ya que el mismo influye en el planteamiento y desarrollo de la obra.

Cualquier superficie dispuesta en el medio urbano es válida para plasmar su obra, medio en el que no solo hay un diálogo entre la pintura y el artista, si no que el transeúnte se une a la creación y forma parte de la misma, ya que busque el mensaje o no el mural, el graffiti está ahí. No se limita al artista o artistas que gusten de contemplar arte, sino que el propio viandante es invitado gratuitamente a admirar la obra, a opinar sobre ella, hallando aquí una de las esencias del graffiti que se sigue conservando, arte gratuito y para todos los públicos.

Figura 4 y 5: A la izquierda *Puntos fuera*, Spray sobre muro, Totana 2008. A la derecha *Perro*, Spray sobre poliuretano, Granada 2009. (Fotografías de Emilio Cerezo).

A diferencia de la pintura de caballete, el graffiti es libre de limitaciones en espacio y superficie, puede ocupar cualquiera que al artista se le antoje; metal, cemento, hormigón, plástico, madera... Por lo que están a disposición de que el artista intervenga sobre ellas del modo en que mejor le convenga. En este sentido encontramos intervenciones de Emilio, como ocurre en la figura 5, en las que una escalera, unas ruinas de una casa, o la propia altura de la pared no son una limitación para intervenir sobre la superficie, pudiendo encontrar con esta técnica contemporánea una posible evolución de la clásica pintura mural, casi perdida en la época actual, pudiendo volver a renacer por medio del cambio de técnica o fusión con el graffiti. De este modo se convierte esta técnica en una opción que propicia la comunicación e interacción de artistas de todo el mundo que

únicamente se conocen por compartir el graffiti y la pintura mural como medio de expresión y difusión en el medio público.

Aprovechando dicha superficie mural urbana, dicho artista no solamente realiza obra pictórica sin más, si no que en muchos de los casos es aprovechada para lanzar un mensaje crítico ante problemas sociales, como el racismo, la xenofobia, las injusticias, etc. Además, se permite el lujo de aportar su toque crítico personal, en el que el humor y lo caricaturesco forma parte del carácter de muchos de los personajes que realiza y de las escenas que plantea.

Conclusión

Uno de los primordiales objetivos es dar a conocer a este artista, por su obra y modo de llevarla a cabo que, y a pesar de su prematura edad, supone una de las jóvenes promesas en el mundo del arte, en concreto en el mundo de la pintura, por tratarse de un pintor que lleva a su terreno las técnicas y las herramientas disponibles en el siglo veintiuno saliéndose de cualquier convencionalismo, se sirve de ellas y lleva a cabo su creación en un medio inusual y de un modo totalmente libre, como son los propios muros que nos rodean en todos los medios urbanos civilizados, aprovechándose de ellos para plasmar sus inquietudes y motivos a expresar.

Por todo ello, tiene un acceso directo a todos los públicos, influyendo diaria e inmediatamente en el transeúnte, ya sea de un modo consciente o inconsciente del mismo. El Graffiti es uno de los productos que forma parte del sistema, la sociedad y la cultura civilizada del siglo veinte. Es un modo de expresión que nace del propio instinto natural del hombre en el paleolítico y que se ha ido adaptando a los medios a lo largo de los tiempos, desembocando en lo que hoy se viene llamando graffiti, y que decora todas las superficies grises que rodean las calles de todos los países, ciudades y pueblos.

Como referencia para mostrar su obra recurro a numerosas fotografías que me proporciona Emilio, además de consultar numerosos vídeos colgados en internet, que me ayudan a comprender y analizar su producción y cómo ésta afecta a la vida diaria de el transeúnte. ●