

ARTE URBANO

DE LOS ORÍGENES
A BANKSY

JCBB

ARTE URIBANO

DE LOS ORÍGENES
A BANKSY

Arte urbano. De los orígenes a Banksy

La exposición ofrece una lectura histórico-crítica de la evolución del arte urbano explorando las transformaciones lingüísticas, sociales y culturales desde la década de 1960 hasta hoy. Pone de manifiesto cómo un fenómeno nacido en los márgenes del tejido urbano —el "tag", gesto básico de los grafiteros neoyorquinos— ha llegado a convertirse en uno de los lenguajes visuales más significativos del arte contemporáneo.

Más allá de una reconstrucción meramente cronológica, la exposición explora las tensiones centrales que definen el movimiento: la dialéctica entre legalidad y vandalismo, la oscilación entre arraigo local y difusión global digital, así como el papel fundamental del anonimato. Esta invisibilidad estratégica, a menudo crucial en la práctica del artista, contrasta de manera evidente con el fuerte impacto público de la obra y permite una interacción verdadera con la crítica social y la identidad urbana. Figura simbólica de esta poética del anonimato es **Banksy**, quien encarna también la madurez del movimiento. Su práctica artística, sustentada en el anonimato, la crítica social y el fuerte impacto mediático, representa un punto de inflexión en la historia del arte: un ejemplo paradigmático de la capacidad del artista de influir en el debate público global.

La exposición está planteada como un atlas dinámico del arte urbano, un itinerario que empieza en los barrios periféricos de Nueva York y termina en el circuito expositivo contemporáneo internacional, recorriendo los procesos de apropiación del espacio público, las tensiones sociales, las formas de protesta cultural, las experimentaciones visuales y las metamorfosis estéticas que han acompañado medio siglo de producción artística urbana.

Patrizia Cattaneo Moresi, comisaría de la exposición.

1 - Estados Unidos:

En los orígenes del "writing"

1. Estados Unidos:

En los orígenes del "writing"

Los pioneros de los años sesenta y ochenta, del "tag" al grafiti

El grafiti nace a finales de la década de 1960 en la periferia de Nueva York, en concreto en el Bronx, como respuesta a un contexto urbano marcado por la degradación, la desigualdad y la marginalización de las comunidades afroamericana y puertorriqueña. En este escenario, el **"tag"** —el nombre firmado en paredes y vagones del metro— se convierte en un gesto de autodeterminación y visibilidad: escribir el nombre en el espacio público es un modo de afirmar la propia existencia y de reclamar atención en una sociedad que a menudo pasa por alto las voces de los jóvenes marginados.

En sus inicios los grafitis no tienen aún valor artístico, son meras reivindicaciones de un espacio de comunicación, gestos de rebeldía y de exhibición personal. Con el tiempo, sin embargo, los **"writens"** -quienes escriben su nombre o **"tag"** de forma estilizada y constante en el espacio público empiezan a experimentar con el tipo de letra, los colores, las dimensiones y la composición, dando forma a los primeros estilos reconocibles. Esta transición señala el paso de mero acto vandálico al nacimiento de un lenguaje artístico original, el grafiti, que influirá no solo el arte contemporáneo, también la cultura visual global.

En esta sección se exponen obras de pioneros como Taki 183 -primer autor de grafiti al que menta el New York Times- y de otros protagonistas como Seen, JonOne, Crash, Quik, Zenoy, Moze y Poem One. Sus obras permiten seguir el nacimiento de un movimiento que transforma el gesto de escribir el nombre propio en un acto creativo, social y cultural, que nos traslada de lo periférico a lo global.

Quik EE. UU. 1958

¿Podría un hombre negro ser un
artista pop? 2012

Acrílico, aerosol y estarcido sobre
lienzo

Crash ΕΕ. UU., 1961

Sin título 2012

Técnica mixta sobre papel

9/20/2012

Zenoy Francia, 1974

Sin título

Rotulador sobre papel

KIDZ

AKC

3DL

D??

LINA-ALEXANDRE-MAXIM!!!

Moze Francia, 1968

Sin título

Acrílico y rotulador sobre
papel

ΣΕΞΝ ΕΞ. ΥΥ., 1961

Grafiti

Acrílico y aerosol

sobre lienzo

Considerado universalmente el "**padrino del grafiti**", SEEN emerge en la Nueva York de los años 70 como una de las figuras más influyentes de la cultura "**writing**". Sus elaboraciones gráficas y la capacidad de transformar los trenes del metro en verdaderos lienzos móviles han contribuido a definir la estética del grafiti clásico.

Entre sus obras más célebres, los murales en los vagones del metro y las piezas realizadas en los muros del Bronx y de Brooklyn se han convertido en ejemplos icónicos de "**lettering**" audaz y de composición dinámica, capaces de dialogar con el entorno urbano circundante.

El enfoque de **SEEN**, enérgico y visionario, ha abierto el camino a generaciones de artistas, transformando un lenguaje clandestino en un fenómeno cultural global. Su estilo, reconocible por colores vibrantes, "**lettering**" potente y una fuerza icónica inmediata, sigue siendo un punto de referencia en la evolución del arte urbano contemporáneo.

TAKI 183 ΕΕ. UU., 1954

Sin título

Aerosol y rotulador sobre
mapa del metro de Nueva
York

New York City Subway

TAKI
183

TAKI
183

TAKI

TAKI
183

183

TAKI
183

Access
Subway
Station

Demetrius, nacido en 1954 (o quizás en 1953) en Grecia, es considerado el padre del "**tag grafiti**" y de todos los grafiteros, un título que él mismo nunca buscó ni deseó. Con el seudónimo TAKI 183, comenzó a escribir su propio nombre por todas partes en Manhattan, inspirado por las masivas campañas publicitarias y políticas que abarrotaban la ciudad. «**TAKI**» deriva de Demetraki, el diminutivo griego de su nombre, mientras que el número 183 indica la calle de Washington Heights donde vivía.

Sus firmas, simples pero inmediatamente reconocibles, aparecieron en muros, contenedores de basura, autobuses y, sobre todo, en los vagones del metro, transformando espacios urbanos comunes en verdaderos vehículos de comunicación artística. En 1971, el "New York Times" dedicó a TAKI 183 un artículo que consagró su "tag", convirtiéndolo en un punto de referencia fundamental en la cultura del grafiti. Su trabajo pionero ha inspirado a generaciones de "**writers**", demostrando cómo la escritura de un nombre puede convertirse en un gesto artístico potente y universal, abriendo el camino al lenguaje visual de los grafitis contemporáneos.

Poem One ΕΕ. UU.

Matrix 2021

Técnica mixta sobre
lienzo

2 - De la calle a la galería

2.

De la calle a la galería

El reconocimiento como forma de arte

En la década de 1980 el grafiti empieza a cobrar fuerza dentro del sistema del arte y transfiere el lenguaje artístico de las paredes y los vagones del metro a las galerías y los espacios expositivos. En este desplazamiento, el grafiti no es solo una afirmación identitaria, también se carga de significados sociales y culturales hasta convertirse en un instrumento de reflexión crítica y de denuncia. A pesar de la apertura a contextos institucionales, el grafiti conserva un fuerte cuño

"underground": muchos artistas continúan operando en los márgenes del sistema, preservando así la autenticidad y el espíritu rebelde de los orígenes.

Keith Haring y Jean-Michel Basquiat encarnan de manera ejemplar esta fase de transición. Procedentes ambos de la intervención artística no autorizada, traducen los códigos visuales del grafiti y de la cultura urbana a un lenguaje artístico personal e innovador capaz de dialogar con las instituciones sin renunciar a la fuerza expresiva propia de sus inicios.

Su contribución abre el camino a una nueva generación de artistas que, en las décadas sucesivas, consolidan la presencia del arte urbano en el panorama internacional, introduciendo técnicas, estilos y modalidades operativas inéditas y contribuyendo a la definición del arte urbano contemporáneo como fenómeno estructurado y reconocible.

Esta evolución va haciendo progresivamente más clara la distinción entre el grafiti y el arte urbano: el primero tiene hondas raíces en la identidad individual y la ilegalidad; el segundo está orientado sobre todo al diálogo con el público y con el espacio urbano.

Keith Haring & U.U.

1058 - 1900

Festival de Jazz de Montreux 1983

Serigrafia sobre papel

MONTREUX 1983

17 ÈME FESTIVAL DE JAZZ-JUILLET ⁸/₂₄

Kelth Haring, uno de los artistas más influyentes de la década de los ochenta, es célebre por su estilo inmediatamente reconocible, caracterizado por líneas decididas y figuras estilizadas que transmiten un fuerte mensaje social y político.

Su arte, que fusiona elementos del grafiti, la cultura pop y el arte urbano, fue utilizado a menudo en los espacios públicos, llevando el arte contemporáneo directamente a las calles.

Su trabajo para el Festival de Jazz de Montreux de 1980 representa un ejemplo significativo de su enfoque de las colaboraciones interdisciplinarias: Haring creó un cartel vibrante y dinámico, en sintonía con la energía misma del festival.

La obra, que integra el lenguaje visual icónico del artista con la atmósfera musical del festival, evidencia la capacidad del artista para unir arte visual y arte sonoro, transformando su producción en una reflexión sobre la energía y la interconexión entre diferentes formas expresivas.

Jean-Michel Basquiat

ΕΕ. ΥΥ., 1960-1988

Súper Peine

1988

Πόστερ litográfico offset

ALIAS

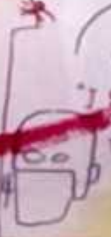
Unbreakable
POCKET COMBS

ANOTHER SATISFIED USER -

JEAN MICHEL BASQUIAT
YVON LAMBERT
108 RUE L VIEILLE
DU TEMPLE
PARIS

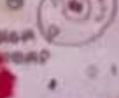
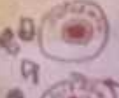
AA

?!

MIRROR
MASTER

"NINE JAN FOUR FEB NINETEEN EIGHTY 8"

"Súper peine (**Supercomb**)" es una litografía concebida por Basquiat en 1988 como cartel para su exposición en la galería Yvon Lambert de París, pocos meses antes de su muerte. La obra refleja plenamente el lenguaje visual de Basquiat: trazos nerviosos, palabras, símbolos y escritos se entrelazan sobre un fondo amarillo intenso, con la palabra "Supercomb" bien visible. Sus obras a menudo exploran temas de Identidad, poder, raza y la complejidad de la experiencia urbana, y "**Supercomb**" no es una excepción: el título parece jugar con el concepto de «peine» (comb) como metáfora, quizás, de orden, poder o estructura, pero de un modo Irónico y subversivo («súper»). La gráfica concisa pero cargada de significado convierte a "**Supercomb**" en una obra representativa del paso de Basquiat del grafiti callejero (estuvo activo como "**writer**" con el seudónimo **SAMO**) a la escena del arte contemporáneo.

"**Supercomb**" puede interpretarse como la síntesis del mundo de Basquiat: visualmente espontáneo y aparentemente caótico, pero profundamente arraigado en reflexiones sociopolíticas sobre el consumo, la cultura pop y la crítica a las estructuras dominantes.

Jon One ΕΕ. UU.,

1963

Sin titulo 1990

Acrilico sobre tabla

3 - EL IMPACTO EN EUROPA

3.

El impacto en Europa

De la imitación a la evolución: décadas de 1980 y 1990

Originalmente inspirado en el grafiti procedente de Estados Unidos, el arte urbano europeo se desarrolló en un contexto cultural y social profundamente distinto. Las ciudades del continente, con sus múltiples capas artísticas, sus espacios públicos dinámicos y sus tensiones políticas brindaron un terreno propicio para una reinterpretación autónoma del lenguaje urbano. En las ciudades de Francia, Alemania, Italia y España la imitación del modelo americano pronto dio paso a prácticas más complejas, capaces de dialogar con las particularidades de cada territorio y cada sociedad.

En Francia, Blek le Rat introdujo el estencil como instrumento de comunicación rápida y política, mientras que Miss. Tic, Jef Aérosol y Gérard Zlotykamien llevaron al espacio urbano rostros icónicos y reflexiones sobre la memoria colectiva, dando voz a un arte público íntimo y accesible.

En Italia, Blu realizó murales monumentales caracterizados por una fuerte tensión sociopolítica, mientras que Ozmo entretrejió cultura pop e historia del arte en intervenciones de múltiples capas conceptuales.

Madrid, tras salir de una compleja transición política, se convirtió en escenario de una insurrección estilística única.

Dentro de este fervor expresivo, SUSO33, figura central capaz de rebasar los límites tradicionales del tag, evolucionó desde la simple repetición de un nombre hacia una reflexión sofisticada de la «presencia», en la cual el signo rápido y gestual deviene acto performativo. El panorama español se enriqueció mediante el diálogo con Barcelona, donde El Xupet Negre inauguró el movimiento del "**logo art**". Mediante la sustitución del "tag" tipográfico por un icono gráfico universal, introdujo un lenguaje simbólico con capacidad de comunicarse de manera instantánea con un público heterogéneo. El diálogo entre la abstracción conceptual de Madrid y el simbolismo pop de Barcelona abrió la puerta a sucesivas hibridaciones, como es el caso de la obra del

dúo valenciano **PichiAvo**, que combina el dinamismo del grafiti con la estatuaria clásica.

La evolución del arte urbano europeo se ha desarrollado, por tanto, en dos direcciones principales: la del grafiti, fiel a sus propios códigos, y la de los nuevos lenguajes y técnicas —del estencil al "sticker art"—, más capacitados para atender a exigencias comunicativas, estéticas y políticas diversas.

Así, los artistas seleccionados representan el nacimiento de un arte urbano europeo consciente, en situación de absorber la influencia estadounidense, pero también de superarla y de encarnar una nueva estética con raíces en la experiencia cultural y política del continente.

BLU Italia, 1981

Rennes

Acuarela y técnica mixta
sobre fondo litográfico

BLU, a menudo definido como el 'Banksy italiano', realiza murales monumentales que unen estilo de cómic y denuncia social.

En Rennes, cuya versión mural pintó sobre el Teatro Nacional de Bretaña, un robot compuesto por objetos de uso cotidiano -bañeras, televisores, automóviles, bicicletas y ataúdes- simboliza el consumismo, el despilfarro y el exceso material.

El único elemento cromático, un pequeño corazón rojo en la mano del robot, se convierte en símbolo de humanidad y esperanza. A través de imágenes surrealistas y poéticas, BLU denuncia la mercantilización y la desconexión emocional de la sociedad contemporánea, transformando el espacio urbano en un lugar de reflexión crítica.

EL XUPET NEGRE España, 1969

Arte para el pueblo

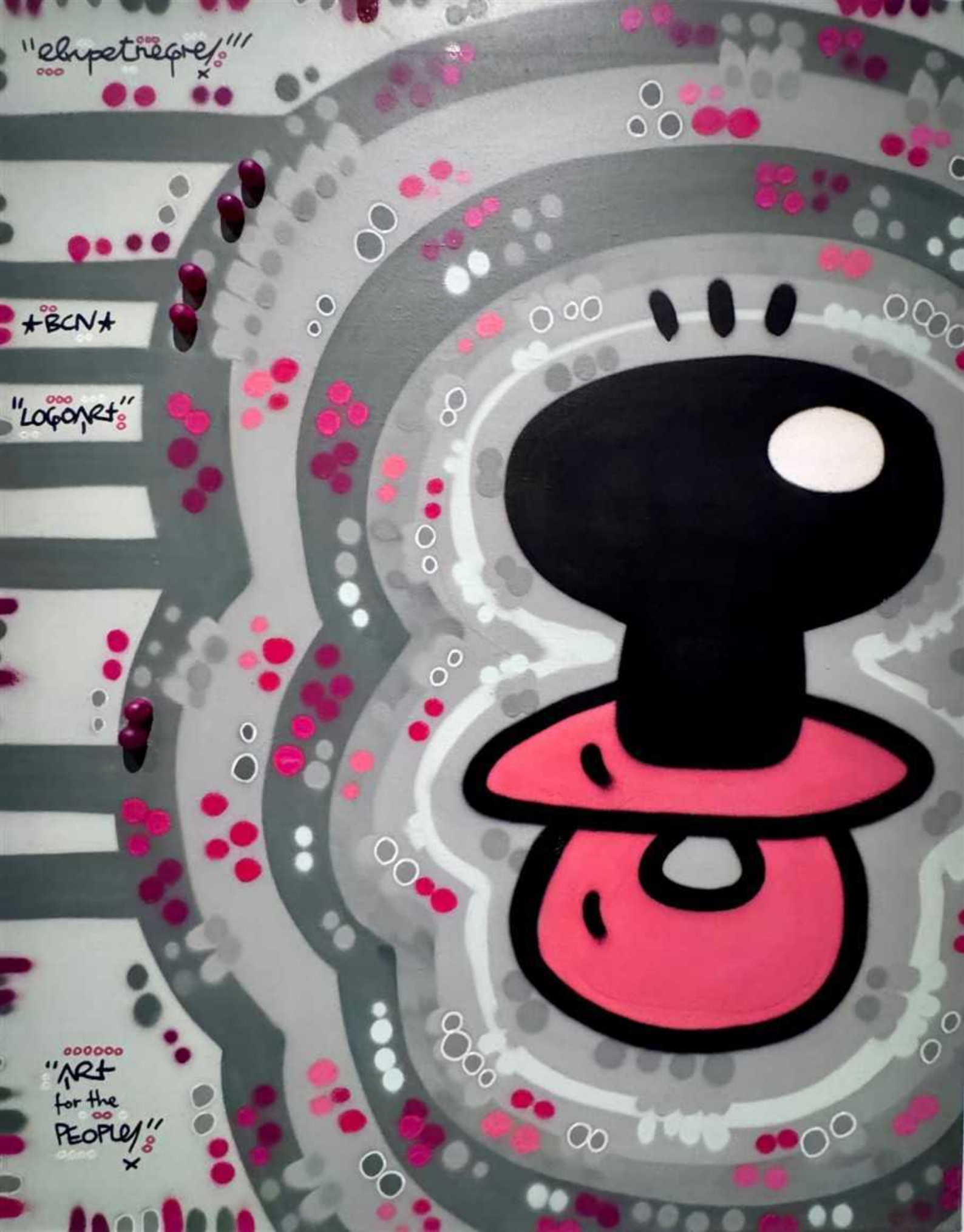
Acrílico, collage y aerosol sobre
lienzo

"ebypetrepre!"

BCN

"LOGONRT"

ART
for the
PEOPLE!

El guerrero 2023

Estarcido y pintura sobre
fondo acrílico blanco negro

PHOTO KEROO

Ozmo Italia, 1975

Tu vales más que muchos
gorriones (En el arte confiamos)

2016

Acrílico sobre PVC reciclado

IN ART

WE TRUST

IN ART

WE TRUST

OZMO

Jef Aérosol Francia, 1957

Keith Haring 2018

Acrílico y aerosol sobre paneles
de madera

Miss.Tic Francia, 1956-2022

Tengo escalofríos tatuados en

la piel de recuerdo 1991

Acrílico, aerosol y estarcido

sobre lienzo

J'AI DES FRISSONS

TATOUÉS

SUR LA PEAU

DU SOUVENIR

Gérard Ziotykamien

Francia, 1940

Efímero 2019

Aerosol sobre saco de yute

Gérard Zlotykamien (París, 1940), nacido en una familia judía originaria de Europa del Este, vivió la traumática experiencia de la separación de sus padres y de la guerra.

Estas vivencias de violencia e injusticia en el mundo lo marcaron profundamente e inspiraron su arte, que aborda temas como las consecuencias de la bomba atómica de Hiroshima, los genocidios y los conflictos bélicos. En 1963 decide hacer de la calle su espacio de expresión, trazando frenéticamente sus figuras evanescentes, los «**Éphémères**» (Efímeros), que evocan sombras, recuerdos y fantasmas.

Aún sin buscar nunca visibilidad, Zlotykamien ha influido en generaciones de artistas. Su producción, que explora la fragilidad y lo efímero de la existencia, ha sido recientemente celebrada por el Centro Pompidou de París, que ha integrado ocho de sus obras en la colección permanente, marcando una etapa histórica en el reconocimiento del arte urbano.

PichiAvo España 1977 y 1985

Poseidón Chromata 2025

Impresión offset digital de
electrofotografía líquida

(LEP) sobre papel de 310gr

AP 2/25

Richie Cross

El dúo valenciano **PichiAvo**, formado por Juan Antonio Sánchez (Pichi, 1977) y Álvaro Hernández (Avo, 1985), fusiona graffiti, clasicismo y arte figurativo en un lenguaje visual que reinterpreta mitos, héroes y divinidades de la antigüedad a través de superposiciones de lettering, cromías vibrantes y composiciones dinámicas.

Sus obras monumentales transforman el patrimonio iconográfico clásico en una experiencia urbana inmersiva, creando un diálogo entre pasado y presente e investigando la capacidad de los símbolos para regenerarse en la contemporaneidad.

En "**Poseidón Chromata**", el dúo relea la figura del dios griego del mar y de los terremotos como emblema de potencia natural, caos y belleza. Su presencia, evocada en las superficies urbanas, relaciona el agua, las arquitecturas y el paisaje moderno, transformando el espacio público en un territorio de mitología reinventada.

Aquí las divinidades ya no pertenecen a un contexto museístico, sino que «rehabitan» la ciudad, devolviendo al mito una vitalidad nueva y profundamente actual. La unión entre clasicismo y graffiti crea una dimensión «mitológica urbana»: no es solo una cita del pasado, sino una regeneración mitológica en el presente.

SUS033 España, 1973

SuSouvenir 33

2011

Collage en dibond con pintura
expandida

Damiano Mengozzi Suiza,
1987

Bellezas suizas (agua y
picos) 13

Técnica mixta sobre lienzo

4 - EVOLUCIÓN EN EUROPA

4. Evolución en Europa

Las nuevas variantes, de 2000 hasta la actualidad

El contexto cultural y artístico europeo ha guiado la evolución del grafiti hacia el arte urbano en un recorrido no lineal caracterizado por trayectorias estilísticas, técnicas y fuentes de inspiración múltiples. En toda Europa el arte urbano se ha ramificado en multitud de enfoques, ampliando constantemente sus horizontes y demostrando que es un fenómeno en continua evolución, capaz de redefinir sus propios límites y de reinventar el espacio urbano mediante perspectivas siempre nuevas.

Hoy las expresiones del arte urbano son tan diversas - y a menudo tan opuestas entre sí- que el termino se antoja insuficiente para contenerlas a todas. Los confines de esta forma artística se han desdibujado y dado cabida a intervenciones e instalaciones que transforman la ciudad de maneras heterogéneas y difícilmente catalogables.

Algunos artistas como **Big Tato** conservan una conexión con el grafiti clásico, mientras que otros reinterpretan los códigos de la cultura urbana para explorar lenguajes nuevos, como **Pure Evil**, quien indaga en las luces y sombras de la cultura pop. El dúo suizo Nevercrew crea obras tridimensionales hiperrealistas que reflexionan sobre la relación entre hombre y naturaleza, mientras que el colectivo italiano Truly

Design explora el potencial perceptivo del diseño visual y la anamorfosis. El elemento humano y la introspección están en el centro de muchas obras: Edoardo Ettorre propone retratos de ecos impresionistas, mientras que Damiano Mengozzi ahonda en la espiritualidad mediante la naturaleza. Otros artistas, como Chinagirl Tile y NeSpoon, introducen materiales y técnicas originales -cerámica y encaje- para explorar fragilidad, belleza y memoria en el espacio urbano. Por su parte, VHLS esculpe rostros en el material de las paredes mediante incisiones, perforaciones y explosiones, restituyendo una fisicidad única a la ciudad.

Sin olvidar a RAVO, Atentamente Una Fresa, C215, EZK, Gregos, NemO's, NoCurves, Pro 176, Raul, TANG y TVBoy. Todo ellos

representan un panorama amplio y articulado que ilustra la complejidad del arte urbano contemporáneo y cada uno, con su lenguaje y técnica particular, contribuye a redibujar las fronteras de este movimiento artístico en continua evolución.

PRO176 FRANCIA, 1976

ANATOMÍA DE ASTO

2011

ACRÍLICO SOBRE

LIENZO

RAUL 33 ITALIA, 1980
COMO OLAS EN EL MAR
DE INVIERNO

2023

BARNIZ Y AEROSOL SOBRE
LIENZO

MADAME FRANCIA

HOGAR 2022

MADERA, METAL Y

PAPEL IMPRESO

GREGOS FRANCIA, 1972

SIN TÍTULO 2013

ACRÍLICO Y YESO SOBRE SEÑAL
DE TRÁFICO

CLETFrancia / Italia, 1966

Paz 2025

Papel reflectante cortado a mano y
pintura en aerosol sobre señal de
tráfico original

**CÉDEZ LE
PASSAGE**

Eric Ze King (EzK) Francia

¿En qué mundo Vuitton?

2017

Aerosol y estarcido sobre palé de
madera

dans
quel
monde
LUITON ?

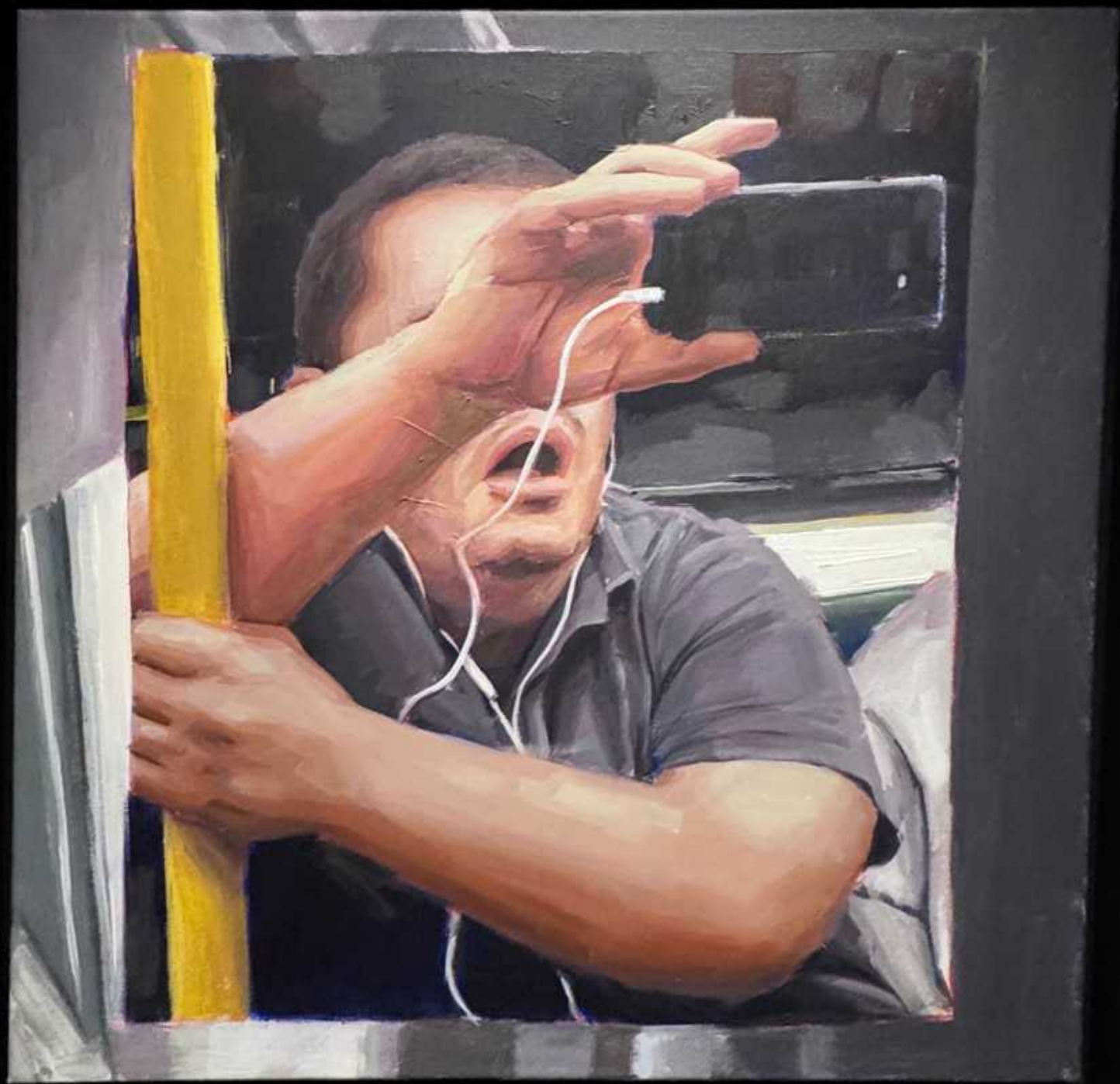

Edoardo Ettore Italia, 1994

MD (Mensaje directo)

2023

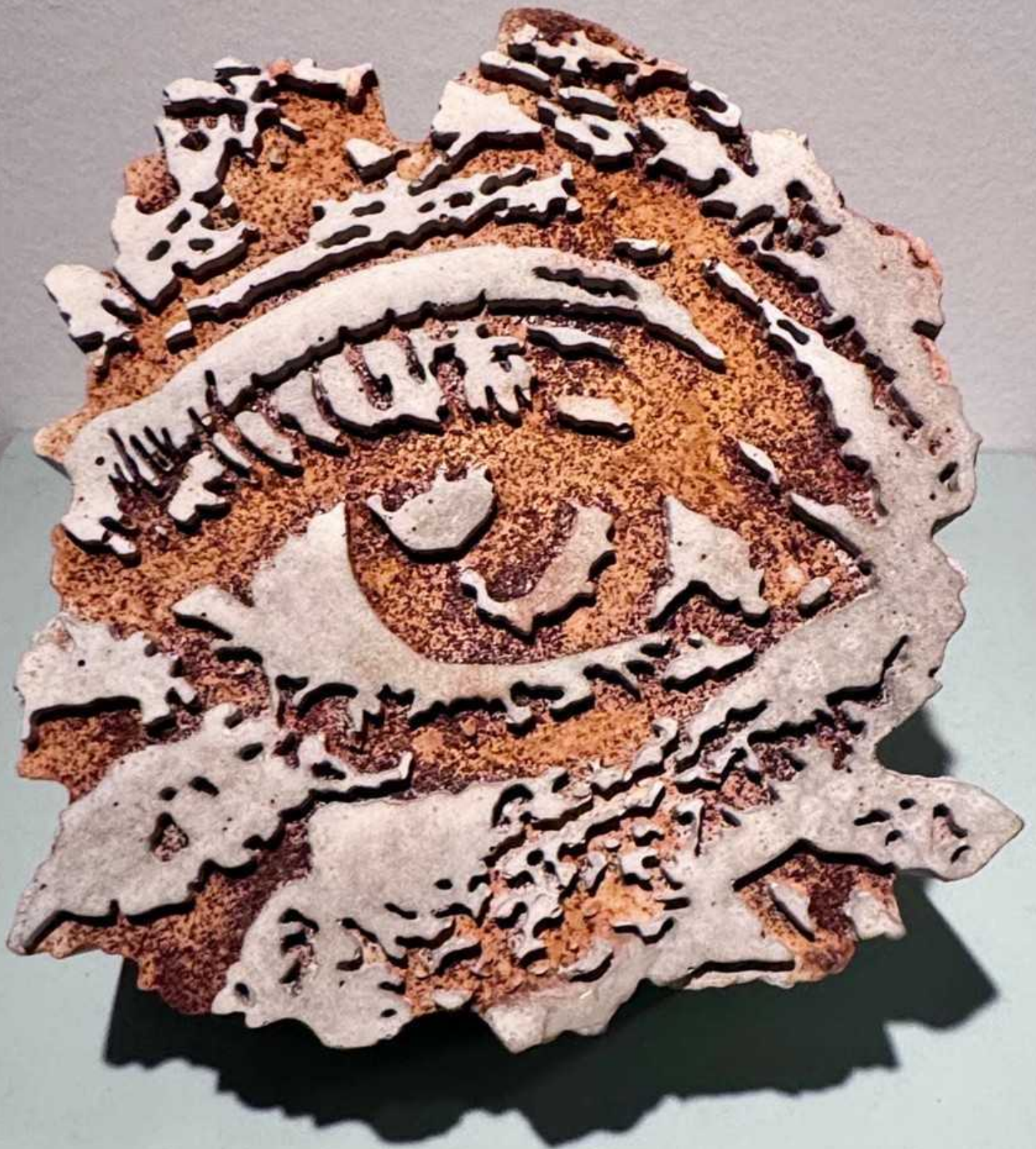
Acrílico sobre lienzo

VHILS Portugal, 1987

Oxidra 2025

Escultura en hierro oxidado y
hormigón

El artista portugués **VHILS** revoluciona el arte urbano trabajando por sustracción en lugar de por adición.

Sus incisiones sobre muros, metal, madera o materiales reciclados emergen a través de la excavación, la explosión controlada y el grabado, revelando retratos que custodian la memoria colectiva de las ciudades.

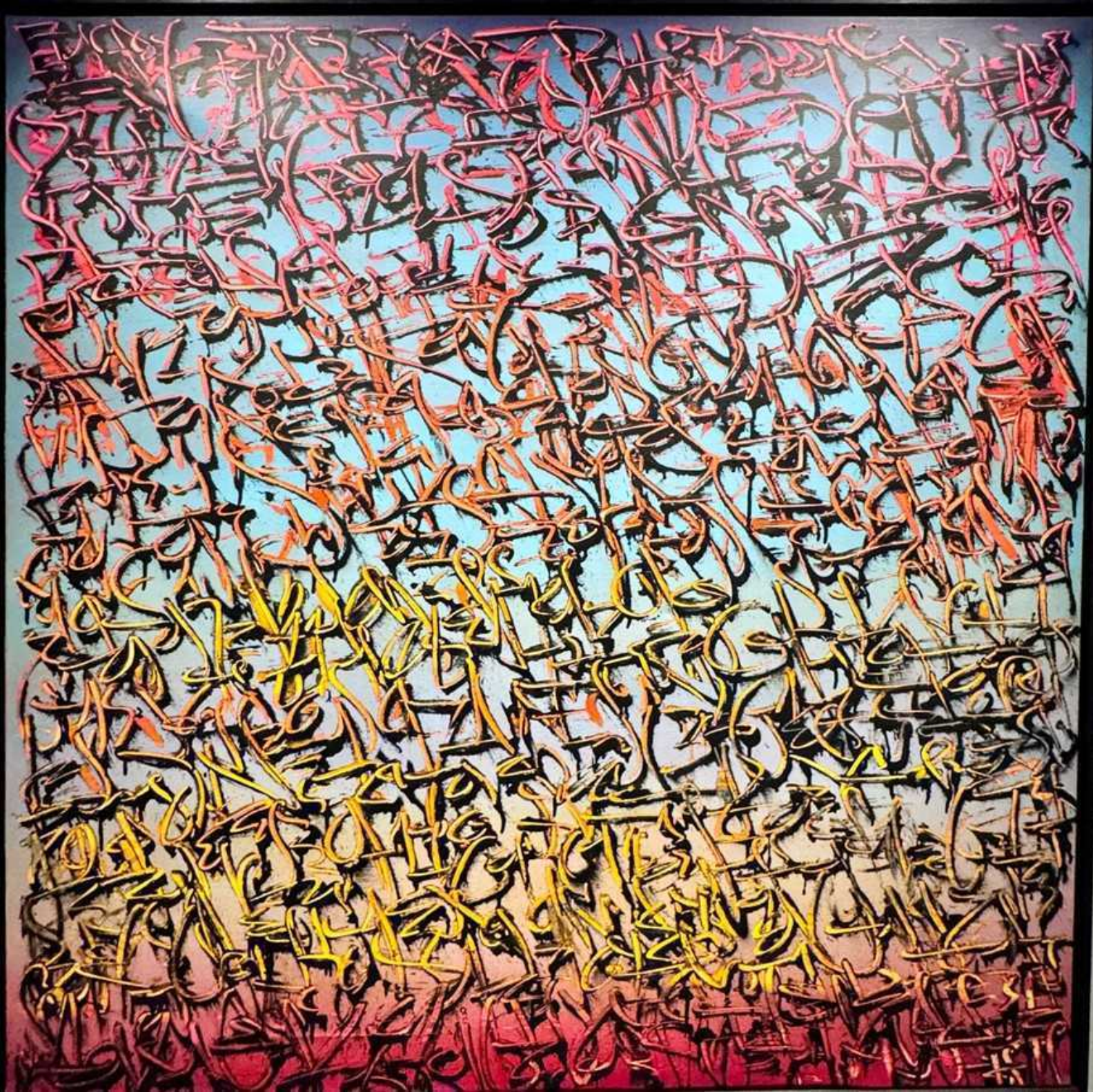
En "**Oxidra**", el cemento y la oxidación se combinan para evocar la erosión, la decadencia urbana y el paso del tiempo, sintetizando la poética de VHILS: transformar la destrucción en un acto creativo.

El ojo esculpido en la obra sugiere vigilancia e introspección, invitando a considerar la ciudad como una entidad viva, testigo y custodia de sus propias historias estratificadas

Tanc Francia, 1979

Sin título 2017

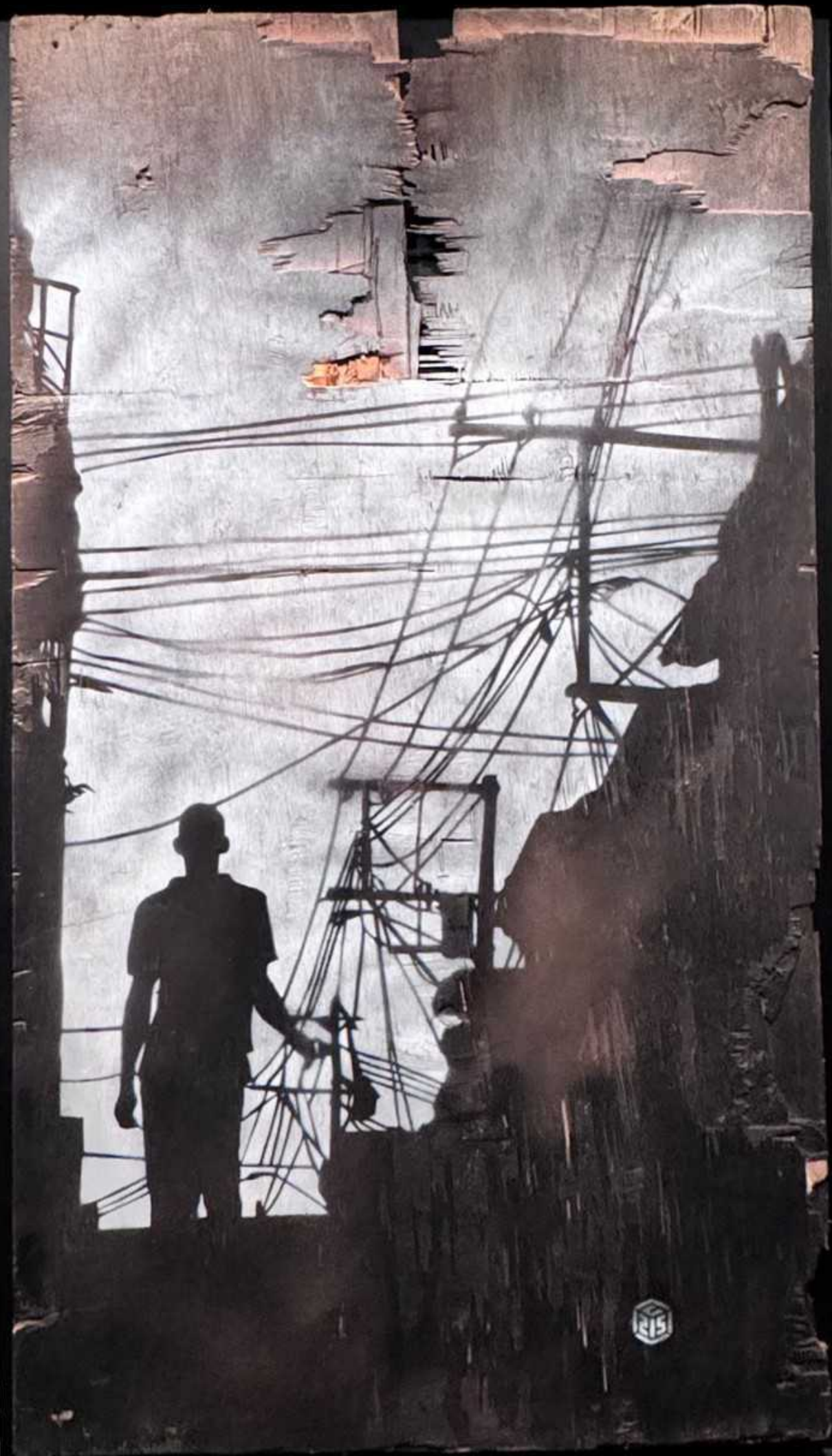
Acrílico sobre lienzo

C215 Francia, 1973

Sao Paulo 2012

Aerosol sobre madera

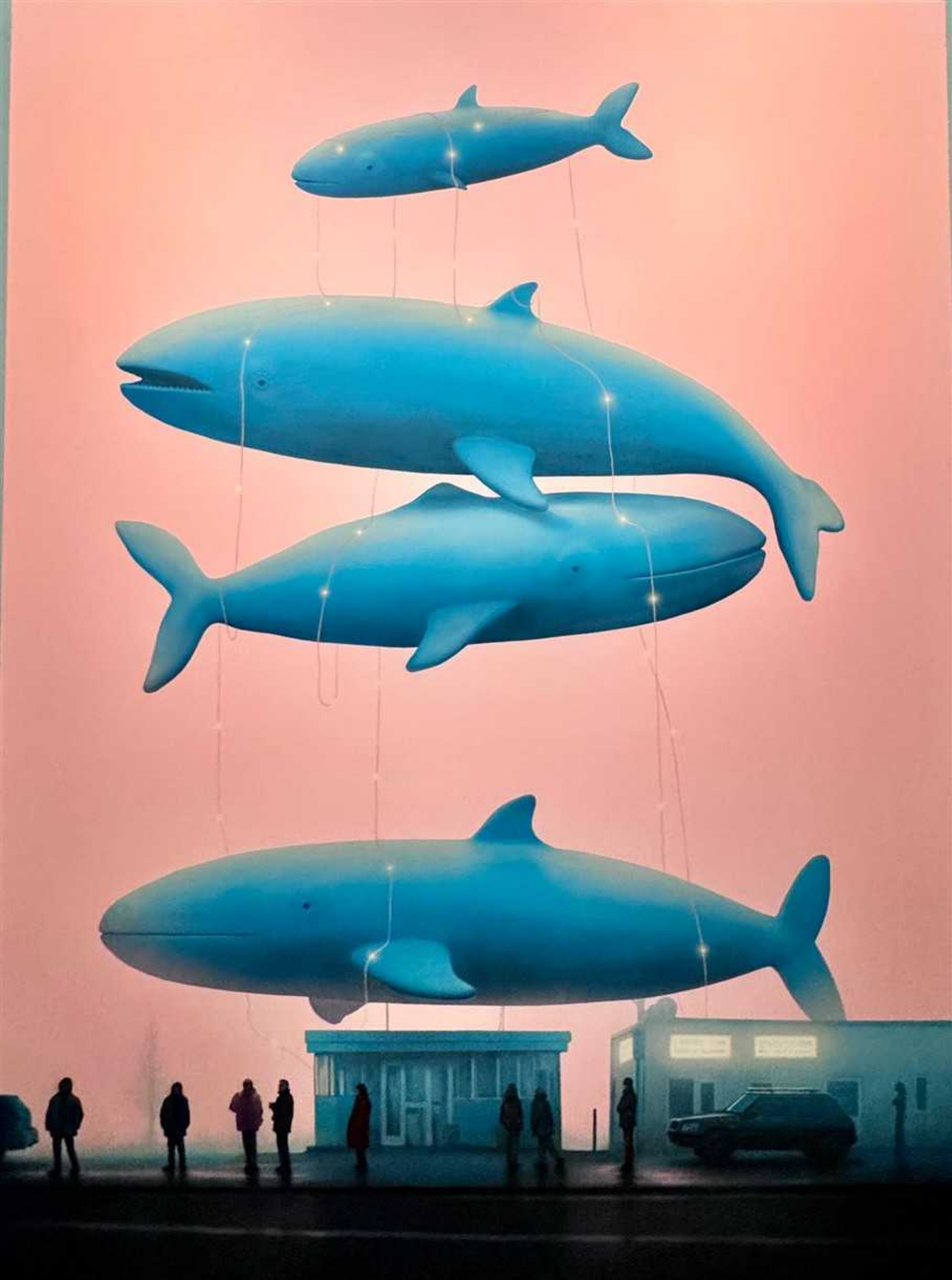
1215

Nevercrew Suiza,

1980 y 1979

Still 2023

Acrílico sobre lienzo

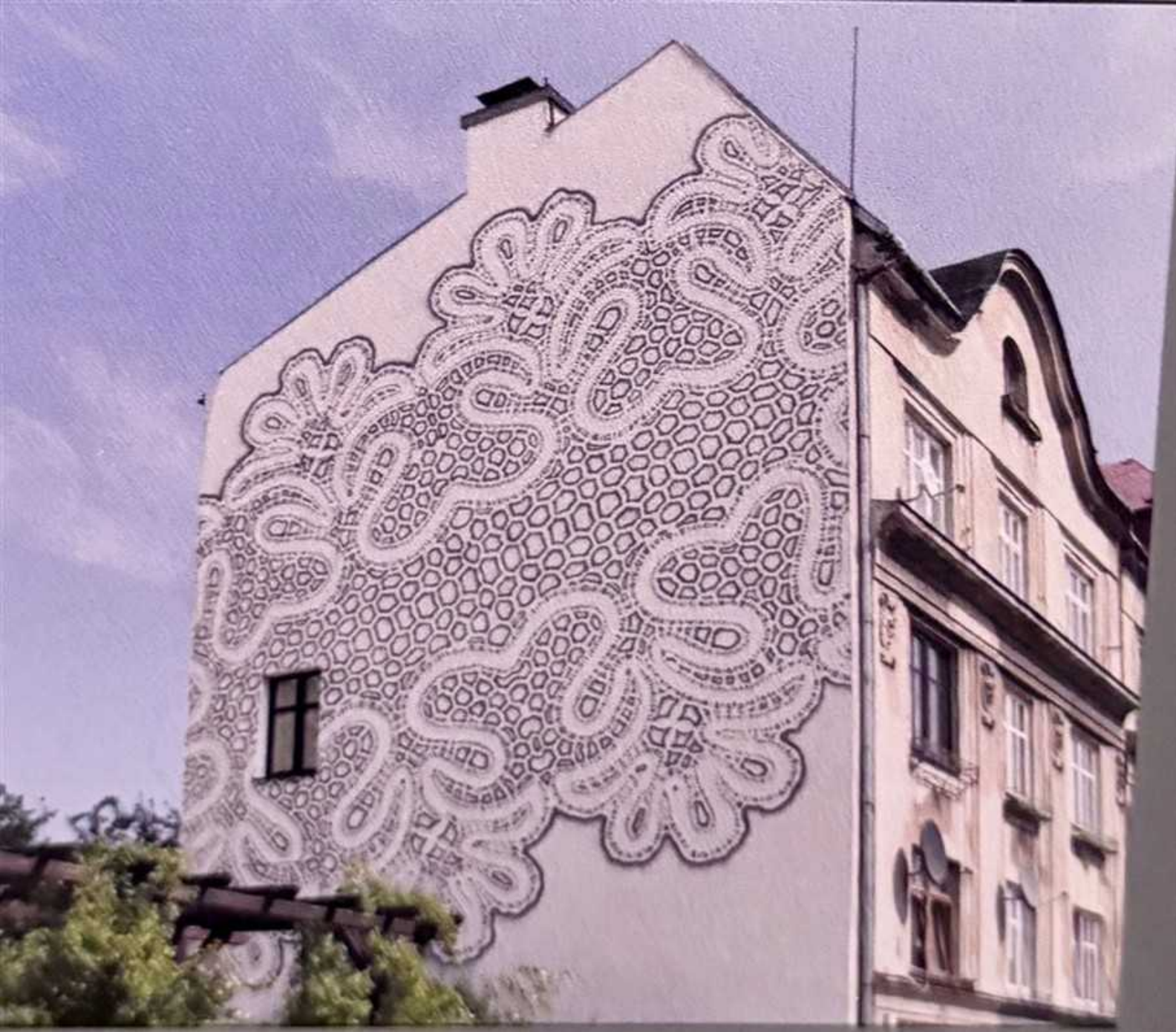
NeSpoon Polonia

Pared n° 17

2020

Técnica mixta sobre lienzo

Chinagirl Tile Austria

Architeuthis De 2015

Escultura en arcilla cocida
sobre cerámica esmaltada

ERB MON España, 1969

La Isla ¿Dónde puedes
estar ahora?

2025

Acrílico sobre lienzo

El artista hispano-brasileño **Erb Mon** fusiona líneas fluidas y campos cromáticos inspirados en la naturaleza, la metafísica y la filosofía.

Inició su carrera en Barcelona con "**paste-ups**" (técnica de arte urbano que consiste en pegar carteles o impresiones de gran formato en muros, a diferencia del grafiti tradicional pintado directamente sobre la pared), y posteriormente ha expandido progresivamente su trabajo a murales monumentales, pintura sobre lienzo y obras digitales, manteniendo un fuerte diálogo con el espacio urbano.

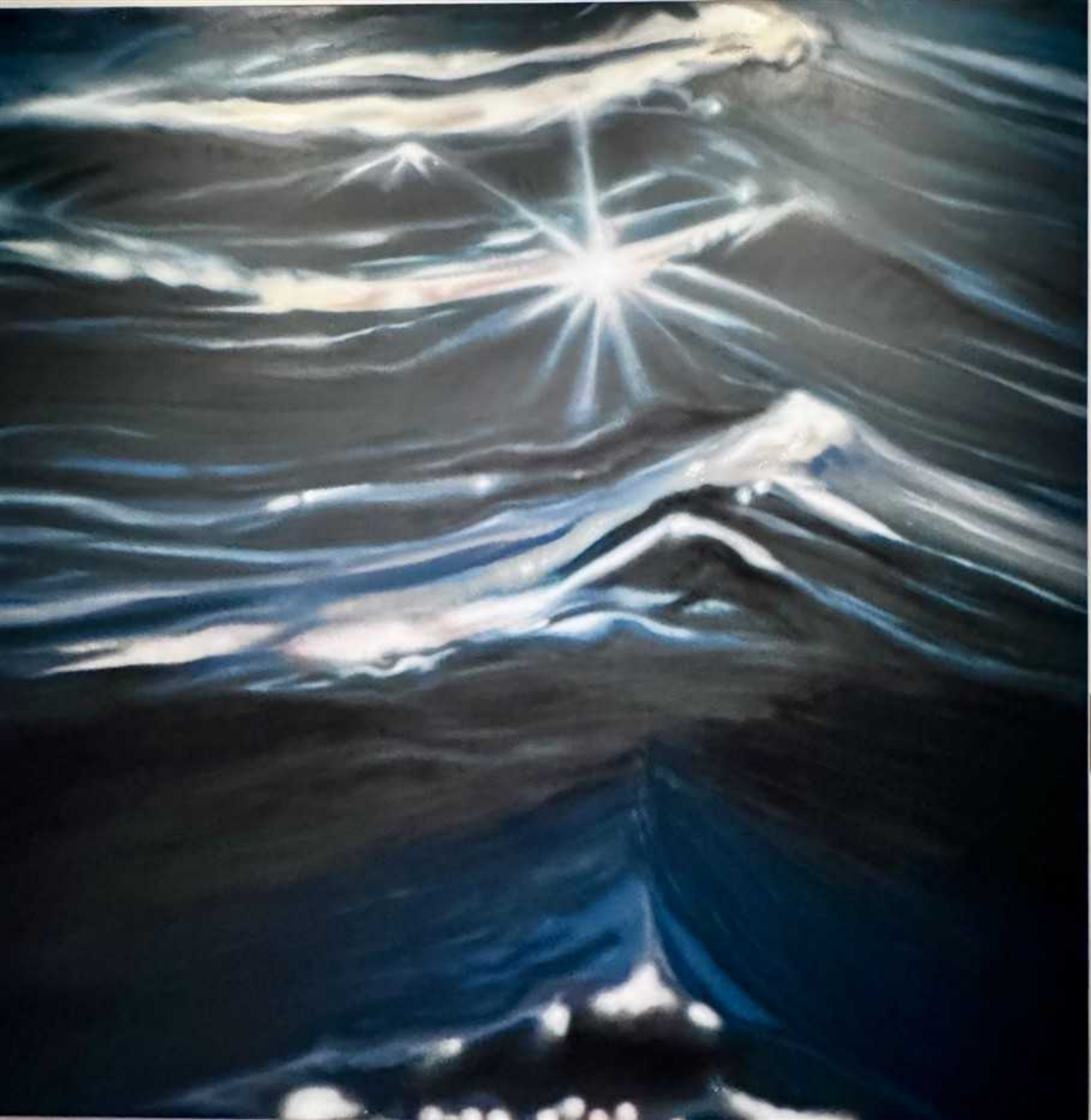
Sus composiciones abstractas, como "**La Isla**", transforman superficies grises en experiencias visuales inmersivas, invitando a la reflexión.

El color y la forma se convierten en instrumentos para reinterpretar el ambiente urbano, creando un puente entre el arte contemporáneo y la percepción de la ciudad.

RAVO Italia, 1981

Sin título 2024

Aerosol sobre lienzo

Atentamente una fresa

México

Sin título 2023

Técnica mixta sobre

lienzo

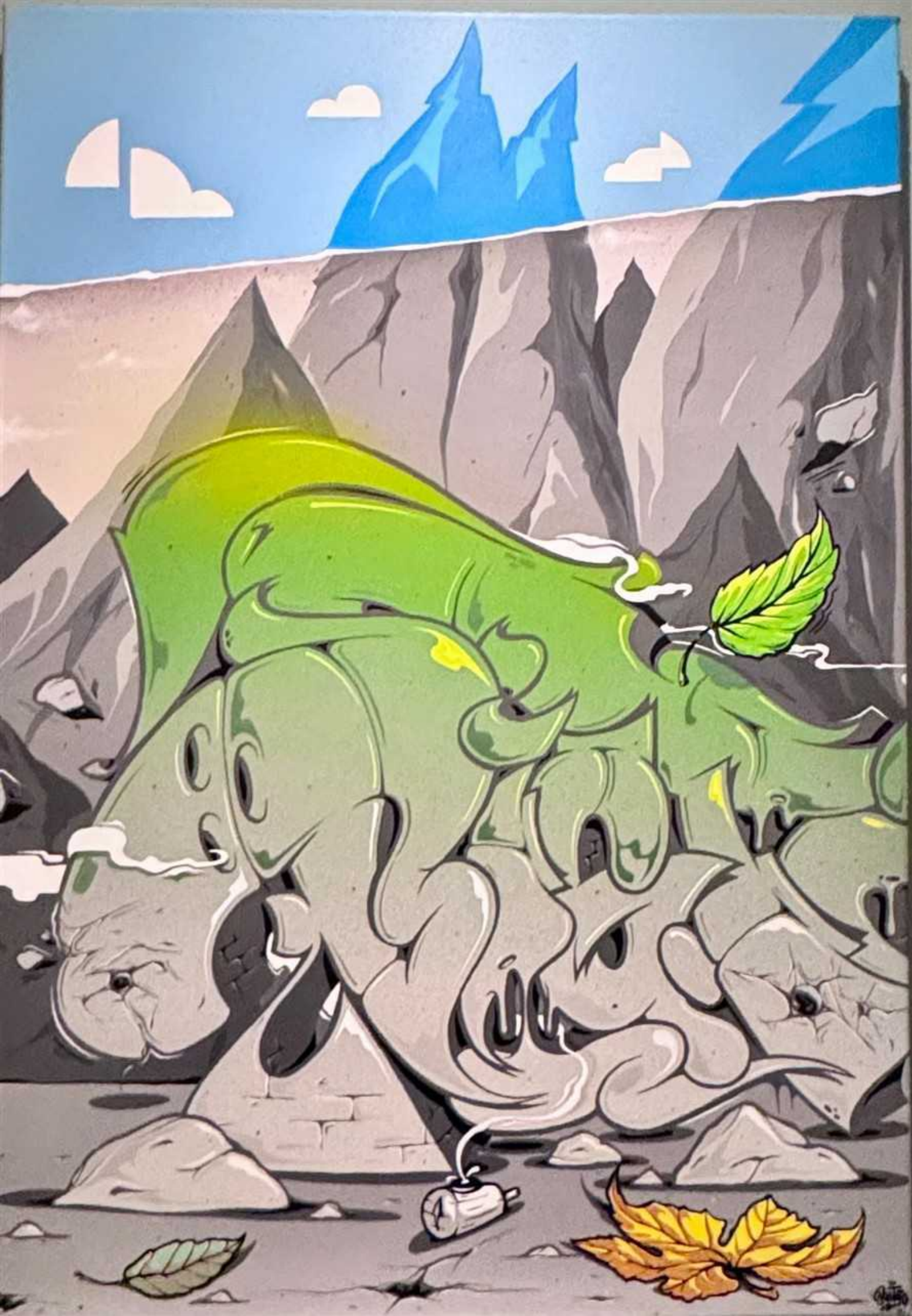

Bigtato Suiza, 1986

Choque natural

2025

Técnica mixta, acrílico y témpera
sobre lienzo

No Curves italia

El hombre que cayó a la Tierra
2021

Impresión UV sobre aluminio

Truly Design Italia

Mancha 2025

Fibras acrílicas 100% y marco
de madera (tapiz)

Truly design

Truly Design es una "**crew**" (colectivo de artistas que trabajan juntos, compartiendo a menudo un mismo estilo y objetivos) nacida en Turín en 2003 y desarrollada entre obras ferroviarias y fábricas abandonadas, con una fuerte pasión por los grafitis, el diseño gráfico y la ilustración.

Con "**Sport**", el colectivo rinde homenaje a los primerísimos pioneros del "**writing**" en los Estados Unidos. Los sujetos son reinterpretados en su estilo geométrico y gráfico, y la obra se inspira en fotografías históricas y documentos de época para reconstruir un momento en el que el "**writing**" todavía era considerado vandalismo y los artistas vivían al margen.

Esta operación abre una reflexión sobre la transformación del "**writing**": de gesto ilegal y clandestino a lenguaje artístico que se convierte en parte integrante de la historia visual y cultural contemporánea.

Pure Evil Reino Unido, 1968

Pesadilla de Peter Sellar

2016

Aerosol y estarcido sobre lienzo

5 - GLOBALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO

5. Globalización y reconocimiento

El reconocimiento global

Con el paso de los años el arte urbano ha ido poco a poco rebasando los confines del contexto urbano y afirmándose como fenómeno artístico y cultural de proyección global. Lejos ya de unos orígenes ligados a la rebeldía y a la visibilidad individual, el arte urbano contemporáneo establece hoy un diálogo directo con las dinámicas sociales, políticas y comunicativas de la sociedad de masas.

Internet, las redes sociales y la creciente atención del sistema de arte institucional han individual el radio de acción de los artistas, permitiéndoles llegar a un público internacional y difundir sus obras fuera de las fronteras geográficas tradicionales.

En dicho contexto, el arte urbano se reinventa como forma de activismo visual y arte relacional hasta convertirse en un lenguaje universal capaz de interpelar a comunidades diversas y de influir ámbitos transversales como la moda, la publicidad y el diseño.

En este sentido y a escala global, algunos artistas urbanos han sabido transformar sus obras en símbolos de crítica social y cultural fácilmente reconocibles. **OBEY** construye, mediante la estética del "branding" y la viralidad de las imágenes, un lenguaje visual poderoso y políticamente incisivo. Los gemelos brasileños **Os Gêmeos** funden folclore, cultura urbana y un imaginario surrealista en obras oníricas y vivaces que hablan de identidad colectiva y de narraciones fantásticas. **JR** utiliza la fotografía monumental en los espacios públicos para dar voz a colectivos invisibilizados, redefiniendo el concepto de arte participativo y público. Invader ironiza, mediante sus mosaicos pixelados inspirados en los videojuegos sobre la invasión de la cultura pop en el espacio urbano, mientras que **Zevs** interviene en logotipos y marcas para deconstruir los símbolos del consumismo global y señalar su poder en clave crítica y provocadora.

Los artistas de esta sección representan la cara internacional del arte urbano contemporáneo. Cada uno con su propio lenguaje, han sabido transformarlo en un instrumento de comunicación global sin renunciar a la tensión original entre espacio público, mensaje social y libertad expresiva.

OBEY EE.UU., 1970

Energía verde

2018

Serigrafía sobre papel

GREEN ← → ENERGY

POWER ♦ GLORY

Handwritten signature or initials.

Os Gêmeos Brasil, 1974

Encuentros cercanos

2016

Litografía a color sobre papel

2007/10/25

Los hermanos gemelos idénticos, Otávio y Gustavo Pandolfo, conocidos con el nombre artístico de **Os Gêmeos**, comenzaron a realizar sus creaciones en 1987, convirtiéndose en figuras centrales del arte callejero brasileño.

Inicialmente influenciados por la cultura "hip-hop" y el "breakdance", se volcaron después a la pintura mural, adquiriendo fama por sus grafitis a gran escala.

Sus personajes evocadores y fantásticos, caracterizados por la típica piel amarillenta, interactúan vívidamente con el entorno circundante.

El dúo aborda a través de su arte cuestiones culturales, sociales y políticas contemporáneas.

Aun participando en el mercado del arte, la verdadera esencia de su trabajo permanece profundamente ligada a la calle y a su forma originaria de expresión.

Invader Francia, 1969

Kit de invasión IK.09: Viena Hipnótica
2008

Mosaico cerámico sobre panel con
embalaje original

Artista callejero parisino cuya identidad permanece aún desconocida, Invader toma su nombre del célebre videojuego "**Space Invaders**", del que extrae inspiración para realizar originales mosaicos que aplica en los muros de las ciudades de todo el mundo. Una vez instalado el mosaico y completada la obra, el artista lo registra en su propio sitio web, creando así un verdadero mapa de esta «invasión» artística extraterrestre en suelo terrestre.

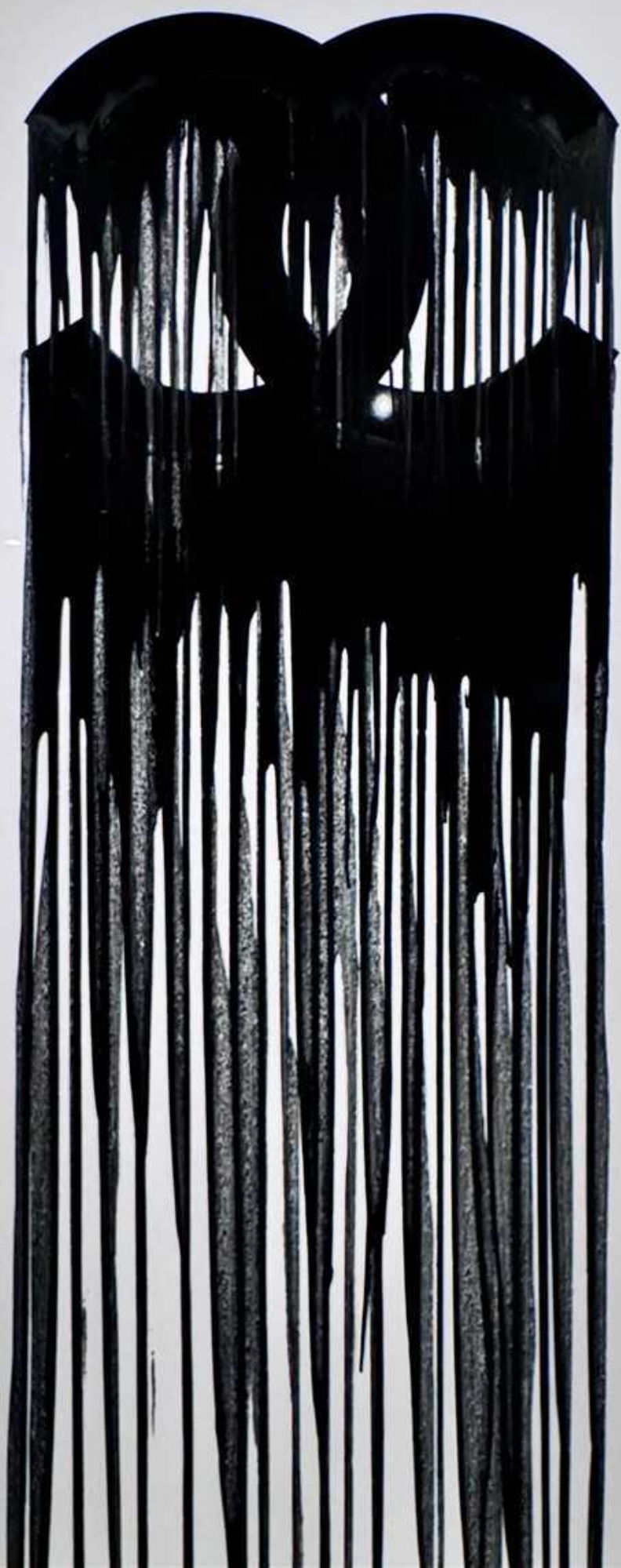
Desde las primeras instalaciones parisinas de 1998, Invader ha llevado sus mosaicos a más de 30 ciudades francesas, para después expandirse por Europa y el resto del mundo. Sus obras se han convertido en objeto de deseo para numerosos coleccionistas, y no son raros los casos de retirada ilegal de sus teselas para introducir las en el mercado. **Invader** se define así mismo como un UFA: «**Unidentified Free Artist**» (Artista libre no identificado).

Zevs Francia, 1977

Logotipo de Chanel liquidado

2008

Serigrafía y tinta negra sobre
escayola en plexiglás blanco

JK Francia, 1983

Bailarina en contenedores

Serigrafía y collage sobre
lienzo

NemO's Italia, 1986

Desalojos

Serigrafía a color

sobre papel

TV Boy Italia, 1980

Las tres vacunas

2021.

Serigrafía a color

sobre papel

Pro176 Francia,

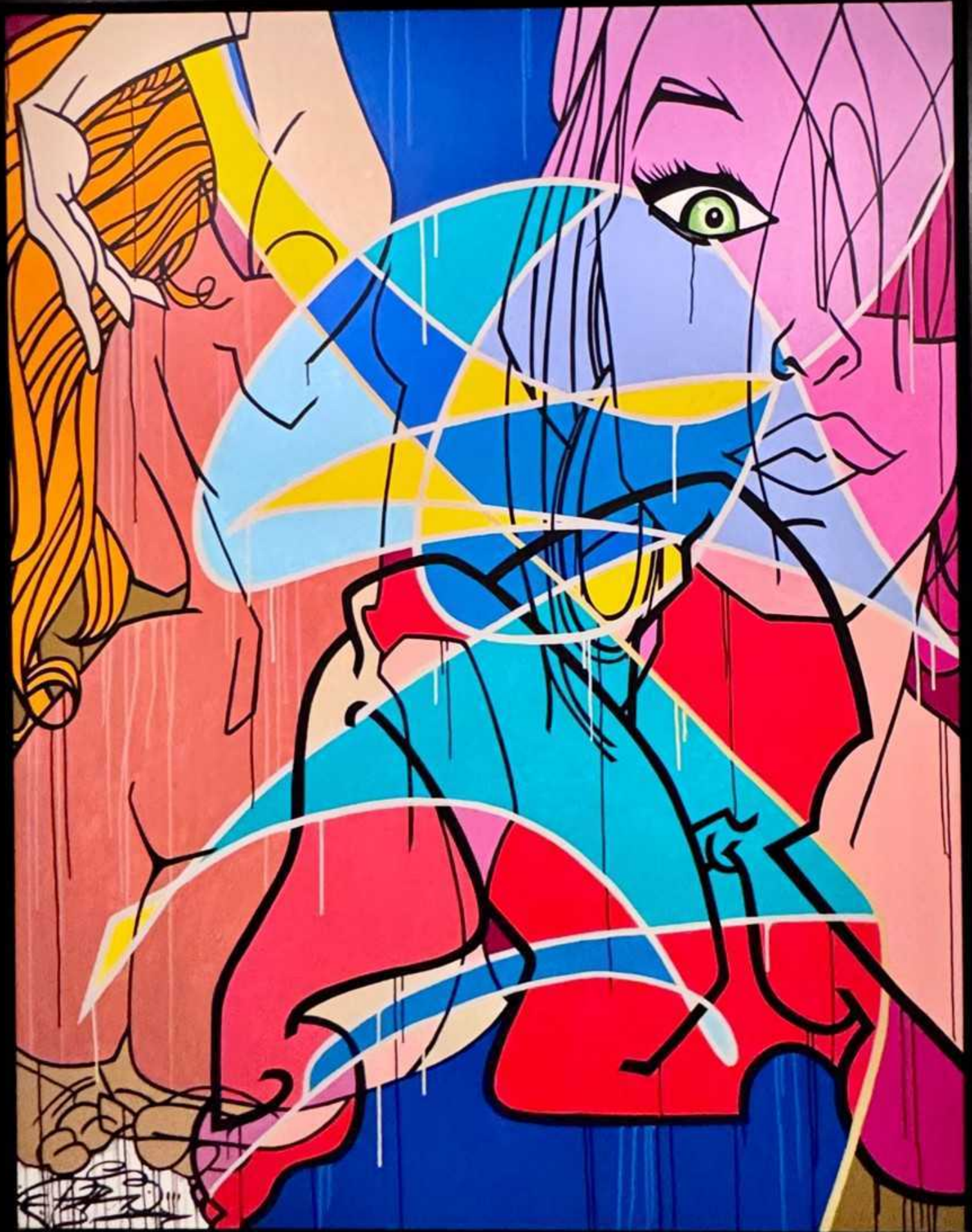
1976

Anatomía de Asto

2011

Acrílico sobre

lienzo

6 - BANKSY

6. Banksy

Un icono contemporáneo

Banksy no es solo un artista, es también un fenómeno cultural que ha transformado profundamente el panorama del arte contemporáneo. Con sus obras irreverentes y provocadoras ha redefinido los límites del arte urbano y lo ha convertido en un movimiento global. Sus estarcidos inconfundibles han transformado el arte urbano en un lenguaje universal capaz de interpelar a públicos diversos y de situarse en el centro del debate internacional.

La identidad misteriosa y anónima de Banksy le permite conservar una libertad expresiva total y ejercer la crítica social y la sátira sin concesiones. Sus obras abordan temas como el consumismo, la guerra y las contradicciones de la sociedad contemporánea, combinando compromiso y sarcasmo de manera directa y eficaz. Cada una de sus nuevas intervenciones se convierte en un fenómeno mediático global que suscita debate y reflexión, no solo entre apasionados del arte, sino también en un público más amplio.

Su popularidad es tal que cada una de sus obras supone un acontecimiento que alimenta un debate internacional continuo. El misterio que rodea su figura añade atractivo a su arte y le permiten expresarse libre de las restricciones que a menudo afectan a artistas en el foco mediático. En la historia del arte hay un antes y un después de Banksy. Su aparición supone un punto de inflexión que lo eleva a fenómeno reconocido y con potencial para incidir en el paisaje de las ciudades y en la percepción misma del arte contemporáneo. Banksy encarna, así, un modelo de artista global cuya influencia se mide no solo en el mercado, sino sobre todo en el imaginario colectivo. Las obras no son solo visualmente impactantes, también constituyen una amplia representación de los principales mensajes sobre temas sociales, políticos y culturales del quehacer artístico de Banksy.

Banksy Reino Unido

Elige tu arma (gris frío)

2010

Serigrafía sobre papel

© 2010

Banksy ha forjado su identidad artística inspirándose no solo en los "**writens**" que lo precedieron, sino también fuera del estrecho círculo del grafiti.

Un ejemplo es la obra "**Choose Your Weapon**", que rinde homenaje explícito a Keith Haring, transformando su "perro ladrador", una de las figuras icónicas del artista estadounidense, en una metáfora del arte callejero como arma disponible para la juventud marginada: un medio claro y poderoso, una alternativa a la violencia, para la autoexpresión y la afirmación.

Banksy Reino Unido

Lata de sopa (combinación de colores
originales)

2005

Serigrafía a color sobre papel

2012/10

Banksy Reino Unido

Chica con globo

2004

Serigrafía a color sobre papel

"Chica con globo (Girl with Balloon)" es una de las obras más icónicas de Banksy, que apareció originalmente como mural en Londres en 2002. La imagen minimalista muestra a una niña pequeña que intenta alcanzar un globo rojo en forma de corazón, símbolo de inocencia, esperanza y amor.

El globo, que parece escaparse de sus manos, puede interpretarse tanto como un deseo perdido como como una esperanza aún por cumplir, lo que le otorga una profunda carga emocional y simbólica. La obra cobró mayor notoriedad en 2018 cuando una versión en estampa se auto destruyó parcialmente poco después de venderse por más de un millón de libras en Sotheby's.

El mecanismo de destrucción, activado inmediatamente después de la subasta, transformó el evento en una performance artística mundialmente venerada, destacando la crítica de Banksy al mercado del arte y al concepto mismo de valor en el arte contemporáneo.

Banksy Reino Unido

Helicópteros felices

2003

Serigrafía a color sobre papel

BANCY

W. H. H. H. H.

Los años previos a la Segunda Guerra del Golfo fueron años de gran tensión: el gobierno de Estados Unidos sentó las bases para una invasión de Irak apoyada por sus aliados, incluido el Reino Unido, lo que desató una intensa controversia y manifestaciones en el país. Junto con muchos otros artistas, Banksy participó activamente en las protestas contra la guerra de Irak y a través de su obra ridiculizó y cuestionó a políticos y gobiernos que la retrataban de forma positiva, buscando justificar su valor como medio necesario para exportar paz y democracia. Un ejemplo es "**Happy Choppers**", que representa un escuadrón de helicópteros militares armados en un cielo azul brillante.

El helicóptero principal luce un lazo rosa caramelo, que, sin embargo, no logra ocultar su naturaleza amenazante: la guerra, incluso bellamente decorada y presentada como un regalo de paz, sigue siendo, en esencia, mera violencia y devastación.

Banksy Reino Unido

Amor bomba

2003

Serigrafía a color sobre papel

SONY

1/10

Banksy Reino Unido

Kie ahora

2003

Serigrafía a color sobre papel

Laugh now,
but one day
we'll be
in charge

Banksy Reino Unido

Rata gánster

2004

Serigrafía a color sobre papel

RAW

Las obras de Banksy están salpicadas de figuras animales, que el artista utiliza a menudo como metáfora de la condición humana. Las ratas son uno de los temas más recurrentes y aparecen en su obra bajo numerosas apariencias y caracterizaciones "**humanas**": como anarquista, artista callejero, DJ, etc. En términos más generales, para Banksy, la rata es el símbolo de todos los rebeldes, los oprimidos, los marginados, aquellos que se sienten, o de hecho son, rechazados por la sociedad. Es el símbolo satírico con el que Banksy expresa su visión política de la sociedad, solidarizándose con quienes sufren las injusticias que esta crea: los pequeños, los indeseables, los no queridos.

Banksy Reino Unido

CCCP 2003

Serigrafía sobre papel

Banksy Reino Unido

Pulp Fiction 2006

Serigrafía sobre papel

BARCY

Banksy Reino Unido

Idiotas 2006

Serigrafía sobre papel

Banksy Reino Unido

Abuelitas 2006

Serigrafía a color sobre papel

Banksy Reino Unido

Reina Victoria 2003

Serigrafía a color sobre papel

Banksy Reino Unido

Bandera 2006

Serigrafía sobre papel

Banksy Reino Unido

Aplausos 2006

Serigrafía sobre papel

Banksy Reino Unido
Con muy poco se ayuda
2008

Serigrafía a color sobre papel

7 - ¿ARTE O VANDALISMO?

7. ¿Arte o vandalismo?

Una frontera en evolución

Esta sección examina la difusa frontera entre creatividad e ilegalidad dentro del arte urbano, una cuestión que sigue planteando interrogantes. ¿Es posible distinguir con claridad entre arte y vandalismo o la respuesta depende del contexto y de la evolución cultural?

Si, de una parte, existen intervenciones que por su intención estética y ubicación se configuran de forma inequívoca como actos vandálicos -garabatos carentes de significado, escritos que profanan monumentos históricos o espacios públicos-, de otra, prácticas artísticas deliberadas han demostrado que el arte urbano puede generar valor cultural y social. Desde las intervenciones de Keith Haring en Pisa o Jef Aérosol en París hasta los proyectos de OBEY, Vhils y JR, son numerosos los ejemplos de cómo un lenguaje nacido en los márgenes puede establecer un diálogo con la comunidad e incluso contribuir a la regeneración urbana, como demuestra el emblemático caso de 5 Pointz en Nueva York.

Las fotografías de esta sección brindan una clave posible a la interpretación de esta distinción entre lo que puede considerarse artístico y lo que no.

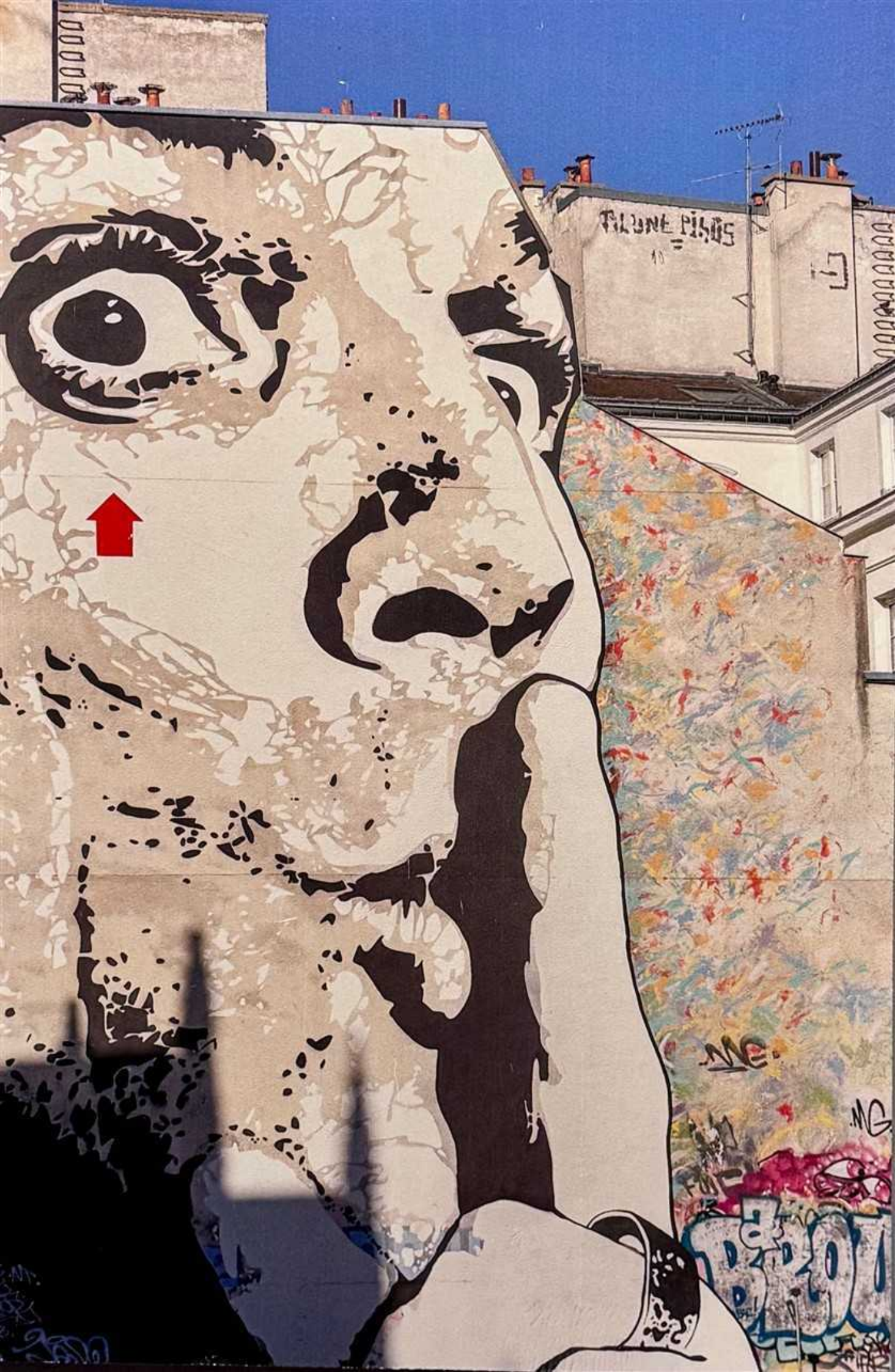
La percepción de la frontera entre arte y vandalismo es, de hecho, histórica y culturalmente variable. Lo que ayer se consideraba trasgresor hoy puede salvaguardarse como patrimonio, ya se trate de espacios comunes o de propiedad privada. Sigue abierta, no obstante, la cuestión del decoro, es decir, de cómo conciliar la preservación del patrimonio con el reconocimiento de la creatividad contemporánea. Dentro de esta tensión, el arte urbano continúa transitando entre rebeldía y reconocimiento, entre belleza y profanación, entre libertad de expresión y responsabilidad colectiva.

ESPACIOS PÚBLICOS

Espacios públicos

Las superficies de uso urbano —persianas metálicas, señales viales, pasos subterráneos y otras, incluidas las más marginales, como los aseos públicos— plantean una cuestión que va más allá de la estética, referida a la funcionalidad y la percepción de lo que constituye el respeto por los espacios compartidos. Cuando los signos no autorizados se multiplican, el resultado no es solo visual, sino que puede crear sensación de degradación e interferir en el uso cotidiano de lugares pensados para garantizar seguridad y confort.

Estos contextos, a menudo considerados «menores», son en realidad nudos esenciales de la vida urbana y requieren atención constante. Pero, ¿dónde está la frontera entre gesto creativo y profanación? Lo que para unos pocos puede parecer una forma de expresión, para muchos otros es una falta de respeto. Las imágenes sugieren interpretaciones posibles sin imponer certezas: es en esta ambigüedad donde sale a relucir el debate sobre el decoro, en el que intervienen no solo la libertad de expresión, también la responsabilidad respecto a los espacios comunes.

TALONE PISOS

MG

NG

Jeff Aérosol "Chut!". París, Francia. 2011

Obra del artista madrileño Shir en Fene, A Coruña, elegida Mejor Mural del Mundo en febrero de 2024 por la plataforma Street Art Cities.

JR. 102 Franklin Street. Tribeca. Nueva York, EE. UU., 2015

Rosh33 y Okuda. Estación de metro Paco de Lucía. Madrid,
2014-2015.

Vhils. "Cesária Évora". Mindelo. San Vicente, Cabo Verde, 2019

Keith Haring. "Tuttomondo", en el muro trasero de la iglesia de Sant'Antonio Abate en Pisa, Italia, 1989

WC

WC

720533

BTSV

Handwritten graffiti on the door handle area.

Handwritten graffiti on the door handle area.

Baños públicos en un área de descanso

← Salir

Vagones de Metro de Madrid

SIAM
150
DRUG
SW.
GUTS

OPEN
"SPEN!
Kerby
SWA
44703
ppp

Beinks

WOW
SANEL
PCN
FUCK
SWAN
SWAN

Malasaña, Madrid

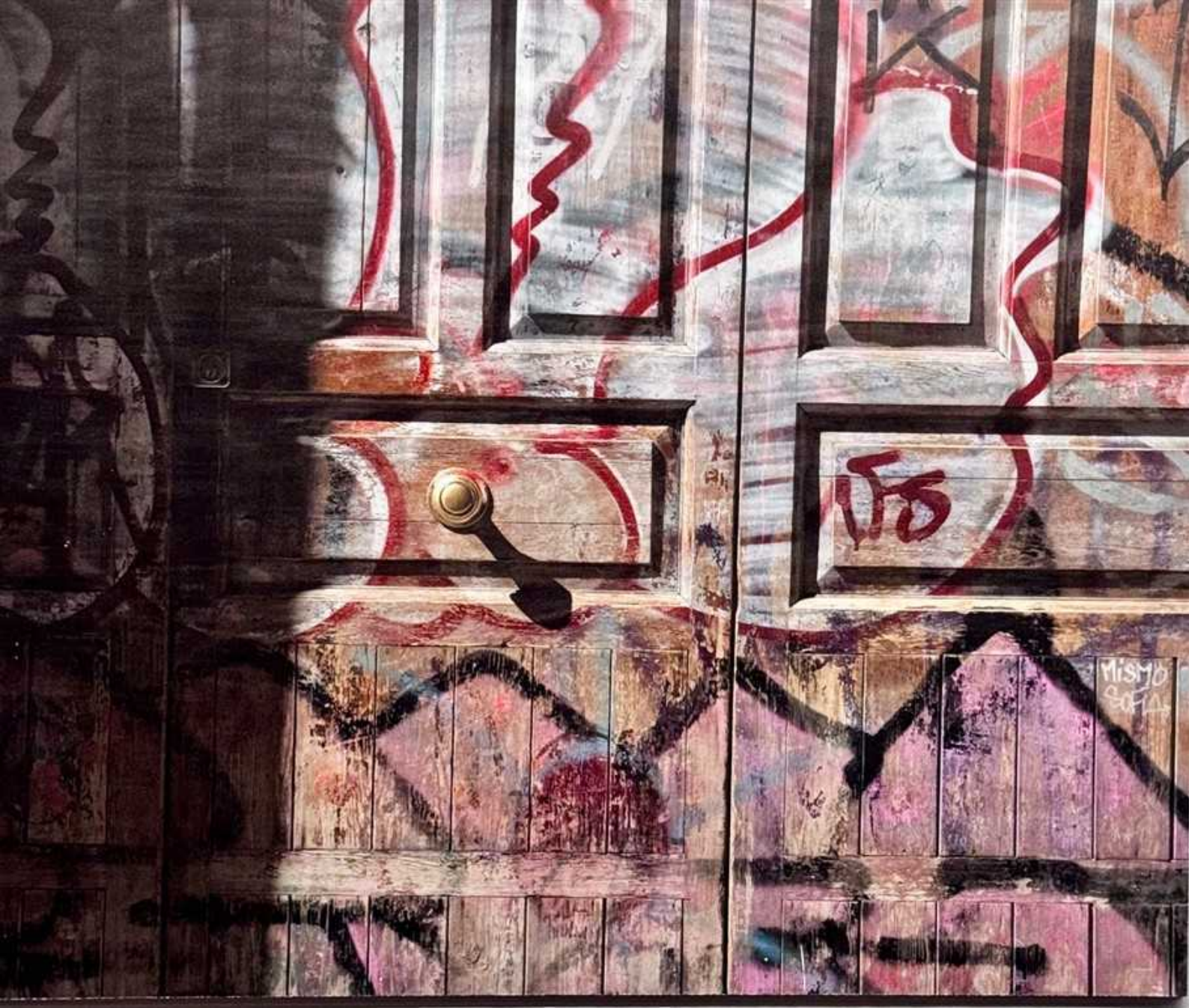

Chiesina

Grafitis en autopista

Puerta de garaje

Malasaña, Madrid

Paso peatonal

20

21°
SKOR
VARAS
SK

Salida de emergencia

11 701 90 00 www.occaso.es

Autobús en Madrid

PATRIMONIO HISTÓRICO

Patrimonio histórico

Cuando un signo no autorizado aparece sobre una pieza arqueológica o sobre un monumento icónico, el dilema no es solo estético, también está en juego la tutela de los lugares que custodian la memoria y la identidad colectiva.

La villa de Herculano, el Panteón o el Palacio Real de La Almudaina no son simples superficies, sino testimonios históricos que requieren atención y cuidados. Intervenir en estos espacios significa alterar su legibilidad y comprometer la posibilidad de transmitirlos intactos a generaciones futuras. En contextos de semejante valor, el respeto se vuelve indispensable; la libertad expresiva no puede dar la espalda a la responsabilidad respecto a lo que nos pertenece a todos. Las imágenes invitan a reflexionar sobre esta cuestión mostrando cómo la fragilidad del patrimonio impone límites claros y una conservación rigurosa.

KISS

Escultura del siglo XII en la catedral de Santiago de Compostela

AA/NA

PENKE R

LOUIE

EDDY

YOU

LICE

THE

THE

STREET
RENE
THE
GU
BEND

Antigua ciudad romana de Herculano, Italia, declarada Patrimonio de

EL PATIO REGITA
A megáfono abierto
18:06 h.
Domingo 27 de Septiembre
en el Patio del Patio
(Anexas Gato, 6)

Calle del Pez, Madrid

PARIS

MEHDI

POUR MEHDI

NEGGA

Monumento a la República, París

ALIENS
EXIST

Panteón de Roma

TALMUD
UX PROPHE
sacrifice
anglant

Le 2e
HONTE
HONNEUR
MISON

Escultura de Anish Kapoor en Versailles, Francia

Muralla medieval de Zamora

45 TURISME 13
RUA 6M FORA DEL 13
RUA NOSTRE BARRI

Jardines de S'Hort del Rey, en el palacio de la Almudaina en Palma de Mallorca

Monumento prehistórico Naveta des Tudons, Menorca

Escultura de Eduardo Chillida en la Plaza del Rey de Madrid. En 2022 el Tribunal Supremo condenó al autor de las pintadas, ratificando que hacer grafitis sobre patrimonio artístico es un delito.

SUS033 España

i-Legal 2004

Aerosol sobre madera y calle y
dos fotografías

iLEGAL

LEGAL

ARTE DE LOS ORÍGENES URBANO A BANKSY

Con la colaboración de

arttrusi

24ORE
CULTURA

FUNDACIÓN CANAL
Canal de Isabel II

25
Años

