

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2023/2024

Nº de proyecto 419

Pioneros del graffiti. Investigación sobre el origen del arte urbano. Segunda parada:
Muelle, el primer grafitero español (parte II)

Responsable del Proyecto: Francisco Reyes Sánchez

Facultad de Ciencias de la Información

Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

El objetivo principal había sido dejar para la posteridad un documental que sirviera como referencia y mostrara todo ese material impresionante que prácticamente nadie conocía. La intención de este grupo de innovación había sido canalizar todas las actividades extraacadémicas que venían realizando en torno a la Cultura Urbana y hacerlas llegar al alumnado de la Universidad.

Se había buscado situar a los alumnos y al profesorado en un entorno que les capacitara para entender la influencia del arte urbano y la cultura urbana en tantos aspectos de la vida cotidiana, audiovisual y moda. Además, se había trabajado en el estudio y diseño de metodologías innovadoras que permitieran aprendizajes más eficaces y atractivos con la participación activa del estudiante en la construcción del conocimiento.

El desarrollo de estilos de aprendizaje autónomos y el diseño de procesos activos de adquisición de competencias y capacidades también habían sido objetivos clave. Se habían diseñado y desarrollado materiales y recursos específicos para la puesta en práctica de estas nuevas herramientas de la cultura. El conocimiento de los profesores de este proyecto de innovación sobre el objeto de estudio había permitido elaborar materiales y acciones específicas al nuevo campo de estudio, lo que proporcionaría a los alumnos una gran solidez al estudiar un fenómeno tan actual.

Además, se habían propuesto otras acciones de innovación educativa y mejora del aprendizaje de este fenómeno, con el fin de observar cómo eran capaces los alumnos y profesores de llevar a su campo el estudio de una materia innovadora, planteando así un proceso de comprensión inicial y otro final.

2. Objetivos alcanzados

Los objetivos alcanzados incluyen la creación del documental que quedará como referencia y ha mostrado material impresionante desconocido para muchos. Además, hemos canalizado todas las actividades extra académicas en torno a la cultura urbana hacia el alumnado de la Universidad. Hemos situado a los alumnos y al profesorado en un entorno que les ha capacitado para entender la influencia del arte urbano y la cultura urbana en la vida cotidiana, audiovisual y moda. También hemos desarrollado metodologías innovadoras que han permitido aprendizajes más eficaces y atractivos, con la participación activa de los estudiantes en la construcción del conocimiento, así como el desarrollo de estilos de aprendizaje autónomos y procesos activos de adquisición de competencias y capacidades.

Además, hemos trabajado con Patrimonio de la Comunidad de Madrid para preservar las obras del Muelle que aún quedan en la ciudad. Estamos preparando una serie de nuevas actividades relacionadas con la cultura urbana, las cuales se complementan con una serie de eventos culturales que hemos venido realizando en los últimos 20 años en el entorno universitario. Estas actividades han funcionado como un elemento cultural de gran interés para los jóvenes, enriqueciendo el panorama artístico y social de la comunidad madrileña.

Estas actividades culturales y eventos paralelos, que abarcan desde talleres prácticos hasta exposiciones y programas televisivos, han sido esenciales para promover, proteger y difundir la riqueza de la cultura urbana en la Comunidad de Madrid. Han servido como un vehículo para inspirar, educar y conectar a las generaciones presentes y futuras con esta vibrante y significativa expresión cultural.

3. Metodología empleada en el proyecto

Desde el año 2001, cuando entramos en contacto por primera vez con la familia, intentamos realizar el documental y el libro del Muelle. Sin embargo, siempre recibimos una negativa por respuesta. Durante estos años, los diferentes homenajes, artículos y reportajes en televisión que fuimos elaborando, los realizamos utilizando nuestras únicas seis fotos de Muelle, tomadas entre 1989 y 1991. Finalmente, en 2019, la familia accedió y nos permitió escanear y fotografiar todo el material. Estuvimos trabajando en ello desde finales de ese año hasta justo antes de la pandemia. Con todo el material fotográfico y sus diarios en nuestro poder, comenzamos a construir esta historia, en la que Daniel Guzmán se convirtió en un eje fundamental.

Las entrevistas a personajes conocidos, amigos, expertos en diferentes disciplinas y grafiteros seguidores de Muelle las llevamos a cabo en los dos últimos años, y nos faltaban pocos personajes por entrevistar. Entre los ya grabados se encontraban figuras relevantes como Hombres G, Juan Muñoz, El Gran Wyoming, Jesús Ordovás, Miguel Trillo y Ramoncín. También entrevistamos a su círculo más cercano: su novia, sus mejores amigos, así como a expertos en el mundo del arte, la movida madrileña y fotógrafos.

El director del proyecto fue Francisco Reyes, un escritor de graffiti desde finales de los años 80. Francisco es profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid desde el curso 2000-2001 y obtuvo su Doctorado en Ciencias de la Información por la misma universidad en 2003, con calificación de Sobresaliente Cum Laude.

En el curso 2005-2006, Francisco creó la primera y única asignatura sobre Cultura Urbana en la universidad española, titulada "Graffiti, hip hop y medios de comunicación". En 2010, publicó el primer y único libro sobre música en la Cultura Urbana en español hasta la fecha, titulado "Rap, 25 años de rimas", que llegó a situarse en el top 10 de ventas ese año, vendiendo más de 60.000 ejemplares en todo el mundo. Además, ha publicado tres libros, 14 capítulos de libros, 10 artículos indexados y situados en repositorios de calidad, dos libros de actas en congresos científicos y 555 artículos sobre Cultura Urbana en la creación audiovisual en prensa y revistas de tirada nacional (La Clave, El País, Serie B, Hip Flow –Grupo BAUER–, Hip Hop Nation y Hip Hop Life) desde el año 1999.

En su línea de investigación destaca la creación de "Ritmo Urbano", el primer y único programa de televisión sobre cultura urbana que se emitió desde 2011 en La 2 de TVE, y que acaba de terminar la emisión de su séptima temporada. Francisco fue el creador, director, realizador y productor del programa.

4. Recursos humanos

El equipo estuvo compuesto por Francisco Jaime Reyes Sánchez como responsable, acompañado de los miembros Pablo Caraballo López, Ramón Ernesto Chang Martínez, Raquel Cruzado Moreno, Eva Pascual Sánchez y Alba Santamaría Peláez, todos ellos estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. También formaron parte del equipo Alberto Mingote Dueñas, y los Profesores de la Complutense Juan García Crego y Norberto Mínguez Arranz.

Responsable: Francisco Jaime Reyes Sánchez

Miembro: Pablo Caraballo López, estudiante, pcarabal@ucm.es

Miembro: Ramón Ernesto Chang Martínez, estudiante, rchang@ucm.es

Miembro: Raquel Cruzado Moreno, estudiante, rcruzado@ucm.es

Miembro: Alberto Mingote Dueñas, otro, alberto.mingote@gmail.com

Miembro: Juan García Crego, PDI Complutense, juangarc@ccinf.ucm.es

Miembro: Norberto Mínguez Arranz, PDI Complutense, norberto@ucm.es

Miembro: Eva Pascual Sánchez, estudiante, evapas02@ucm.es

Miembro: Alba Santamaría Peláez, estudiante, albsanta@ucm.es

5. Desarrollo de las actividades

Talleres de graffiti

Los talleres de graffiti constituyeron una parte fundamental de nuestras actividades, abarcando un amplio espectro de conocimientos teóricos y prácticos. En estos talleres, se exploró exhaustivamente la historia del graffiti a nivel global, así como su llegada y evolución en España. Se revisaron estilos, técnicas, materiales y figuras emblemáticas de la cultura urbana. A través del uso de material audiovisual en el aula, los participantes adquirieron competencias en técnicas de letras, luces, sombras y bocetos. Finalmente, se implementaron prácticas con aerosol sobre diversas superficies como paredes, tableros o cajas de cartón, proporcionando una experiencia integral y práctica del arte del graffiti.

Charlas y conferencias

Las charlas y conferencias se diseñaron para proporcionar un foro donde los personajes más relevantes de la cultura urbana pudieran compartir sus conocimientos y experiencias. Estas actividades abordaron temas de gran trascendencia para la comunidad urbana, fomentando un espacio de diálogo y reflexión crítica. Las conferencias incluyeron la participación de expertos y figuras influyentes, creando una plataforma dinámica para el intercambio de ideas y el enriquecimiento cultural.

Proyección de piezas audiovisuales

Las proyecciones de piezas audiovisuales fueron realizadas en el contexto de eventos académicos y culturales como exposiciones, conferencias y charlas. Estas proyecciones, acompañadas de debates, se utilizaron como herramientas esenciales para la documentación, difusión y valorización del graffiti como patrimonio cultural. Las piezas audiovisuales fueron fruto de rigurosas investigaciones y presentaciones de autores, contribuyendo significativamente al reconocimiento y preservación del arte urbano.

Murales institucionales

Los murales institucionales formaron parte integral de nuestra propuesta de conservación del patrimonio cultural. Esta iniciativa fue comunicada al equipo decanal, y actualmente estamos a la espera de instrucciones por parte de Patrimonio para proceder con el proceso de protección de estos murales. Los murales no solo embellecen los espacios institucionales, sino que también actúan como símbolos de identidad y memoria cultural.

Exhibiciones de graffiti

Hemos organizado numerosas exhibiciones de graffiti, contando con la participación de los más destacados escritores de todas las épocas. Estas exhibiciones atrajeron a un público diverso, interesado en conocer y apreciar el proceso creativo detrás del graffiti. Las exhibiciones se diseñaron para resaltar la riqueza y diversidad de este arte, promoviendo su reconocimiento y aceptación como una forma legítima de expresión artística.

Exposiciones sobre la cultura urbana

Las exposiciones sobre la cultura urbana se estructuraron para narrar la historia y los orígenes de varios elementos de esta cultura. Se incluyeron fotografías, material gráfico inédito y objetos pertenecientes a los pioneros del movimiento urbano. Estas exposiciones proporcionaron una visión profunda y detallada de la evolución y el impacto de la cultura urbana, educando al público sobre su importancia y contribuciones a la sociedad contemporánea.

En conjunto, estas actividades no solo promovieron el conocimiento y la apreciación de la cultura urbana, sino que también facilitaron un entendimiento más amplio y profundo de sus diversos aspectos, contribuyendo al enriquecimiento cultural y académico de la comunidad.

6. Anexos

A continuación, mostramos una selección de los artistas con los que hemos trabajado y con los que pretendemos seguir colaborando en un futuro, tanto para siguientes documentales como para talleres, conferencias, exhibiciones y protección de sus obras:

Juan Carlos Argüello "Muelle"

Se conservan tres de las piezas más emblemáticas del primer grafitero español, Juan Carlos Argüello, conocido como "Muelle", quien falleció en 1995. Estas obras se encuentran en la Calle Montera, en el CIS Victoria Kent, y una reciente aparición en Cava Alta. La relevancia de estas piezas radica no solo en su calidad artística, sino también en su valor histórico como testigos de los primeros pasos del graffiti en España. La conservación de estas obras permitirá mantener viva la memoria de un pionero cuyo legado continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas urbanos.

Instagram: @muelle_cuenta_oficial

https://www.instagram.com/muelle_cuenta_oficial/?hl=es

Suso 33

Considerado por la mayoría de los expertos como el mejor artista de graffiti del mundo, Suso 33 ha dejado una marca indeleble en el panorama del arte urbano. Su estilo distintivo y su capacidad para crear obras de gran impacto visual y conceptual hacen que merezca tener una obra protegida en nuestra comunidad. Su inclusión en este catálogo no solo reconoce su excelencia artística, sino que también subraya la importancia de preservar obras que representan el pináculo del graffiti contemporáneo.

Instagram: @suso33

<https://www.instagram.com/suso33/>

Sfhir

El artista de graffiti y muralista Sfhir ha sido recientemente galardonado con el premio al mejor mural del mundo. Su obra debe ser protegida no solo por su calidad técnica y estética, sino también por su influencia en las generaciones posteriores y su incansable trabajo en el ámbito del arte urbano. Las creaciones de Sfhir, con sus complejas composiciones y vibrantes colores, no solo embellecen los espacios urbanos, sino que también cuentan historias y transmiten mensajes profundos que resuenan en la comunidad.

Instagram: @sfhir

<https://www.instagram.com/sfhir/?hl=es>

Zeta

Otro de los pioneros y artistas fundamentales en la construcción de la Cultura Urbana en nuestra ciudad es Zeta. Este artista, que domina todas las disciplinas del mundo del hip hop, se destaca tanto como un excelente artista urbano como un referente en el diseño gráfico. Sus obras, que combinan elementos del graffiti tradicional con innovaciones contemporáneas, han jugado un papel crucial en la evolución del arte urbano en nuestra ciudad y merecen ser preservadas para futuras generaciones.

Instagram: @zeta1970

<https://www.instagram.com/zeta1970/?hl=es>

Kapi

Teniendo a Suso 33 y Zeta en este selecto grupo de pioneros, no podía faltar Kapi. Destacado pionero en todas las disciplinas del hip hop. Su obra representa el estilo de graffiti original, el wild style y refleja los orígenes de todo lo que ahora vemos en las paredes de nuestras ciudades. Conservar su obra no solo es un homenaje a su contribución artística, sino también una forma de preservar una parte fundamental de la historia del graffiti.

Instagram: @kapione y @kapi.style
<https://www.instagram.com/kapione/?hl=es>
<https://www.instagram.com/kapi.style/?hl=es>

Musa

Musa es una figura central en el mundo del wild style y un ejemplo a seguir para todas las mujeres artistas del graffiti. Su estilo inconfundible y su dominio del color hacen que su obra sea digna de conservación y preservación con el paso del tiempo. Musa ha logrado abrir caminos en un campo dominado mayoritariamente por hombres, y su trabajo es crucial para inspirar y empoderar a futuras generaciones de mujeres en el arte urbano.

Instagram: @musa71_

https://www.instagram.com/musa71_/?hl=es

Chile

Escritor pionero de Vinaroz, Castellón, representa la combinación del graffiti clásico de letras con el graffiti más figurativo. Fuertemente influenciado por la música jazz, destaca por los dibujos relativos a este estilo musical.

Instagram: @chilevnz

<https://www.instagram.com/chilevnz/?hl=es>

El Séptimo Crío

Artista urbano pionero de Mieres, Principado de Asturias. Representa el muralismo y el arte urbano en su máxima expresión. Un estilista del trazo y de los mejores en graffiti figurativo.

Instagram: @cesarfrey_elseptimocrio

https://www.instagram.com/cesarfrey_elseptimocrio/?hl=es

Boa Mistura

Los colectivos, o crews, desempeñan un papel fundamental en el arte callejero, y Boa Mistura es el mejor ejemplo de esto. Representan el lado más amable, decorativo y muralista del graffiti, creando obras de gran escala que transforman espacios urbanos en lienzos vibrantes y llenos de vida. Sus gigantismos artísticos no solo embellecen la ciudad, sino que también fomentan un sentido de comunidad y pertenencia, por lo que deberían ser considerados patrimonio de la ciudadanía.

Creemos que el colectivo Boa Mistura, que representa el lado más amable, decorativo y muralista del graffiti, debería tener una de sus gigantescas obras protegidas por Patrimonio.

Instagram: @boamistura

<https://www.instagram.com/boamistura/?hl=es>

Estas nueve propuestas no solo representan obras de arte en sí mismas, sino que también son testimonio de la historia y evolución del arte urbano en España.