
Arte urbano y muralismo contemporáneo, un dilema para la gestión de proyectos de conservación - restauración

---

Elena García Gayo

Grupo de Arte Urbano del GEIIC Creadora y administradora del Observatorio de Arte Urbano
observatoriodearteurbano@gmail.com

Sandra Gracia Melero

Grupo de Arte Urbano del GEIIC
sandragraciamelero@gmail.com

RESUMEN Cuando se habla de patrimonio histórico artístico nos referimos directamente a la propiedad cultural de un colectivo y una sociedad con la que es necesario establecer vínculos emocionales. El concepto de patrimonio ha evolucionado al aparecer en las ciudades propuestas artísticas independientes. Las figuras profesionales que establecen contacto con el arte urbano necesitan actualizar sus propias competencias culturales para adaptarse a las necesidades de colaboración de las propuestas. Entrar en contacto con la Conservación-Restauración conlleva un acto de reconocimiento de las obras como bienes de interés común y se

genera un proceso que puede despertar intereses económicos nefastos en su entorno, contrarios a los de la propia esencia del bien que se quiere preservar. En arte urbano y muralismo e iniciativas artísticas contemporáneas manifestaciones desarrolladas en el espacio público en el espacio público, las obras ya no se conservan para la eternidad, sino para sobrevivir a la generación que las creó y en ese proceso se realizan registros digitales.

PALABRAS CLAVE arte urbano, muralismo contemporáneo, muralismo contemporáneo

---

ABSTRACT Talking about historical artistic heritage, we directly refer to the collective and the society cultural property which are necessary to establish the cognitive and the informational links. As the independent artistic proposals have appeared in the cities, the heritage concept has evolved and the professional actors that establish contact with the heritage need to update their own cultural competences. When it gets into the contact with the Conservation-Restoration processes, it involves a common interest recognition act. This, in its environment, can generate the

self-destructive process based on economic interests: the opposite to the goods essence fact that is to be preserved. In Street Art, muralism and contemporary artistic initiatives, the art pieces are no longer preserved for eternity, but to survive the generation which has created them. In this process the digital records are made.

KEYWORDS street art, urban art, contemporary urban art, muralism

---

El marco del Patrimonio Cultural urbano del siglo XXI

En el camino a un mapa de las profesiones del patrimonio y su definición queda incluido el análisis, misión y evolución. Estas profesiones pueden ser de origen institucional, académico o las improvisadas, que resultan ser un producto generado por la demanda del mercado y en el que caben todas las transversalidades imaginadas entre arquitectura, diseño, antropología, educación social, bellas artes, conservación restauración y un larguísimo etcétera. El arte urbano, muralismo contemporáneo y las

diferentes intervenciones en el espacio público, tienen una base conceptual propia que comparte experiencias con la internacional situacionista, el pop art, land art y la influencia de las distintas épocas en las que estos movimientos se desarrollaron y que han arraigado en la subcultura. La profesionalización de los artistas y la apropiación de las instituciones, celosas de la visibilidad de las intervenciones, ha provocado un cambio de escala, convirtiéndose en monumentales.

La Conservación-Restauración podría considerarse en este ámbito una profesión emergente, si se tiene en cuenta el tratamiento social y digital que contiene la

experiencia artística que tiene lugar en barrios, que a su vez vendrá descrita en cada proyecto según su alcance y que requerirá de una intervención social que nunca se ha ejercido en otro tipo de tratamientos. En el ámbito de la Conservación – Restauración de arte urbano el aspecto conceptual es el que más importancia tiene, pero este terreno ya es conocido porque se ve implicado en intervenciones artísticas de muchas épocas diferentes y hay muchos datos sobre su evolución, así que, es posible valorar la importancia que un cierto grado efímero puede llegar a tener en la comprensión de una obra, y se podrá valorar la necesidad de no intervenir en su proceso de degradación, si fuera necesario.

Existe un cierto paralelismo entre las intervenciones urbanas y otro tipo de obras artísticas como las generadas dentro del arte povera, similitudes que tienen relación con el uso de materiales pobres, que a duras penas pueden asegurar su supervivencia, lo cual significa que se cuenta actualmente con referentes de conservación que permiten argumentar la obviedad de que algunas obras ya no se conservarán para la eternidad, sino para sobrevivir a la generación que las creó. Estos códigos pueden estar contenidos en el proceso creativo, en las características del contexto y su historia, o en la posible relación de las obras dentro de la producción artística y la motivación de su autor.

Las intervenciones en el espacio público tarde o temprano se convierten en registros digitales ya que su medio de difusión natural son las redes sociales y, por lo tanto, la fotografía. Al desaparecer el original trasciende en medios virtuales y se hace necesaria la recuperación de información y descripciones perdidas. En este proceso de transformación – de material en digital- se deben tener en cuenta cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, ya que las obras pueden verse modificadas igual que la propiedad. Las obras inicialmente matéricas, situadas en la calle y de disfrute público, se convierten en universales bajo diferentes tipos de licencias *copyright* navegando a la deriva por internet.

Nuevas intervenciones formativas para un nuevo patrimonio cultural europeo.

La vivencia cultural de cada lugar de procedencia de los bienes artísticos y su desarrollo vital, que implica una particular aceptación, también afectará a la definición de cómo se deben proteger para conservar los bienes situados en el espacio público, que a su vez son objeto de una titularidad compartida (pública, por su emplazamiento y privada por su propiedad).

La Conservación-Restauración debe tener en cuenta que sólo el hecho de plantear el estudio de una obra puede dar pie a una injerencia institucional desproporcionada, ya que hay obras que resultan ser apropiadas o sacadas de contexto para facilitar su protección, por lo que un exceso de atención puede

hacer que cambien su significado. Para evitarlo se debe valorar la naturaleza e importancia de cada una de las intervenciones, especialmente el alcance de la intervención de conservación, y tener en cuenta cómo puede alterarla conceptualmente¹. En este sentido, el código ético del grupo de arte urbano del GEIC² sienta una base metodológica que asegura las buenas prácticas en la gestión previa de los procesos de conservación, en el que la Conservación Restauración es un agente necesario para la sensibilización en la preservación del patrimonio cultural.

Las actuaciones deben partir de referentes formativos, que son los que ejemplifican las pautas a seguir y la buena praxis. Para esto, cuatro casos que sirvan como ejemplos de actuación formativa que ya han incluido actuaciones artísticas en el espacio público desde diferentes puntos de vista:

1.—*Arte Urbana Lugano*. Suiza³. Festival convocado por el Ayuntamiento, ha dado como resultado varios trabajos de Grado en Conservación y Restauración de la *Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana* (SUPSI) de Lugano.

2.—El *Departamento Conservation of Antiquities & Works of Art de la University of West Attica* de Atenas ha reunido a investigadores en intervenciones artísticas desarrolladas en el espacio público, amigos y simpatizantes, en una asociación independiente ST.A.CO⁴, desde donde se abordan intervenciones de conservación y restauración autogestionadas.

3.—Especial interés tiene el trabajo presentado por profesores y alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, en el espacio Medialab Prado, dentro de un proyecto de innovación docente “Del espacio virtual al espacio social. Hacia una nueva metodología docente de la pintura mural aplicada a la rehabilitación del espacio urbano”⁵. El trabajo plantea la aplicación de las nuevas tecnologías (simulación espacial, testeo virtual, mapas de controversias sociales) como recurso complementario a la producción de intervenciones fuera del aula y a la docencia presencial, y presenta contenidos accesibles que posibiliten el análisis y seguimiento de su impacto social. Para los alumnos ha supuesto la realización y defensa de un proyecto personal final, teórico-práctico, según las unidades didácticas vistas en la asignatura de pintura mural. Todos los trabajos deben tener una parte de investigación teórica y otra de realización y producción.

4.—El proyecto CAPuS “Conservación de arte en espacios públicos” financiado por las ayudas Erasmus+ de cooperación para innovación y buenas prácticas –*Knowledge Alliances*– de la CEE, coordinado por la Universidad de Turín, plantea la realización de una serie de intervenciones de conservación de obras artísticas situadas en el espacio urbano y que podrá dar como resultado la creación de cursos de postgrado⁶.

Estos trabajos son el ejemplo de los cambios producidos en la escena urbana en las casi dos décadas del siglo XXI y cuya evolución se ha detectado por una demanda social, que ya se está haciendo notar y que previsiblemente tendrá un especial interés dentro del campo de la Conservación-Restauración cuando las obras artísticas empiecen masivamente a degradarse por la acción del sol y un entorno muy agresivo. Las intervenciones en el espacio urbano están cambiando las ciudades hasta tal punto que se ofrecen como nuevas alternativas culturales. Es el caso de Zaragoza, a través de las actuaciones realizadas bajo la convocatoria anual del Festival Asalto, o MIAU Fanzara, en la pequeñísima localidad de Castellón.

Estas variaciones, que también se asumen desde instancias institucionales, son las que están justificando nuevos planteamientos y competencias profesionales, que han comenzado a estructurarse desde el área formativa y finalizarán en el ámbito profesional en los próximos años.

Competencias relacionadas con la Conservación-Restauración

De las nuevas actuaciones artísticas en el espacio público se deduce la necesidad de definir competencias relacionadas que afectan a la Conservación-Restauración y que tienen que ver con el registro, catalogación, diagnóstico y seguimiento de daños. En el campo concreto de la Conservación-Restauración sería necesario, por un lado, un periodo de investigación en materiales, encontrar soluciones que alargaran la vida de los que se utilizan habitualmente y, por otro lado, desarrollar unas técnicas de intervención mucho más breves que las usadas hasta el momento en pintura mural. Para conseguir llevar a cabo intervenciones de una forma efectiva es necesario seguir un protocolo que haga factible gestionar la documentación, conservación y puesta en valor de las obras en su contexto histórico y espacial. Para entender las obras en su contexto y valorar las competencias de Conservación-Restauración que se derivan de ellas se podrían seguir unas pautas de actuación (García Gayo, E. 2018) dirigidas a:

1. Documentar la trayectoria del artista y su obra en el contexto productivo del autor. Contemplar la relación que existe entre la producción de galería y la obra en entorno urbano.
2. Valorar la documentación aportada por el artista y propiciar entrevistas del entorno de la obra (cómo ha sido recibida). Para los artistas la ciudad es un lienzo en el que expresarse, pero hay que tener en cuenta muchos condicionantes.
3. Describir a los actores implicados en la conservación.
4. Detectar diferentes intereses y posibles conflictos.
5. Redactar el proyecto de conservación en el que se incluyan aspectos como: motivación,

contexto y el entorno implicado.

6. Analizar posibilidades de difusión

7. Responsabilizarse de la tutela de la obra intervenida.

Tal y como recoge E.C.C.O. (Confederación Europea de Organizaciones Europeas de conservadores restauradores) en la descripción de competencias necesarias para ejercer la profesión “*debe estar a la vanguardia en el campo de trabajo o de estudio determinados, como base para el pensamiento creativo y/o la investigación*”⁷. La interpretación del mapa conceptual desde la perspectiva de las profesiones relacionadas con el patrimonio ya contempla que el “conocimiento debe ser altamente especializado”. Dentro de esto, se deben tener en cuenta las principales amenazas de la conservación de obras de arte urbano, puesto que la conservación como rehabilitación del tejido urbano degradado puede dar lugar a cambios a favor de una elitización social de barrios y a una explotación turística desmedida que puede llegar a destruir la vida cotidiana⁸.

En el contexto del arte actual, desarrollado en el espacio urbano, la Conservación-Restauración, tal y como quedó reflejado en los acuerdos tomados en la reunión del ICOMOS de 1993 de Sri Lanka, acerca de la formación adecuada para ejercer la Conservación: debe dejar una documentación suficiente para que en un futuro sea posible comprender lo que supuso ese bien, identificar su significado simbólico, así como su función. Comprender la historia y la tecnología. Comprender el contexto y entorno. Investigar y analizar todas las fuentes de información.

Especial importancia tiene el conocimiento de la historia de la restauración para conocer los diferentes criterios, técnicas y materiales, tanto artísticos como de la historia de la restauración.

Una de las competencias transversales, a tener en cuenta dentro de la Conservación-Restauración del arte en el medio urbano, es la inclusión de las nuevas tecnologías y los medios digitales. La incorporación de los mismos genera un amplio abanico de posibilidades de aplicación para la investigación de obras contemporáneas en el espacio urbano⁹, especialmente en lo que respecta a su documentación y difusión, sin olvidar que una técnica con una secuencia de degradación evidente puede ser un recurso plástico utilizado por los propios autores como expresión artística en sí misma y esto obliga a buscar nuevas soluciones de supervivencia, reconociendo, quizá, una degradación más ralentizada.

Para ejemplificar esta última idea cabe destacar la tecnología del Video Mapping, con ejemplos como el de Llum BCN 2018, con videoartistas que proyectaron sus obras en las calles del barrio barcelonés de Poblenou. Otra de las técnicas utilizada es la de la realidad aumentada, por ejemplo en los murales del solar “Circo Social” en la novena edición del Festival Asalto de Zaragoza. En este caso, la colaboración del festival con el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón

(I3A), dió lugar a una aplicación móvil interactiva, que permitía que los espectadores pudieran disponer de contenido visual complementario de dichos murales a través de sus smartphones.

Además de conocer estos nuevos medios tecnológicos que irrumpen en el panorama urbano, los profesionales de la Conservación-Restauración, así como los historiadores del arte o los gestores culturales, tienen a su alcance nuevas herramientas digitales que permiten optimizar muchas de las labores de documentación necesarias para abordar un trabajo de este tipo. En arte en el espacio público se viene desarrollando el recurso de la geolocalización. Gracias a esta herramienta las obras artísticas de la calle son registradas y ubicadas en mapas virtuales de forma colaborativa, algo que sin duda favorece una implicación hasta ahora desconocida. De esto existen ejemplos locales como el de la ciudad de Bristol, nacionales como el del registro de las manifestaciones urbanas en Uruguay, o a nivel global como ocurre con iniciativas como el “*Google Street Art*”¹⁰.

Hasta el momento, la formación artística de obras de carácter social y que se desarrollan en el espacio público se han llevado a cabo en algunas Facultades de Bellas Artes y se imparte con libertad de cátedra dentro de asignaturas troncales y optativas conducentes al Grado en Bellas Artes. A día de hoy, al ser el arte urbano y las manifestaciones artísticas en el espacio urbano una tendencia artística que podría entrar dentro del arte actual, arte popular o de la subcultura, la formación en su conservación no se considera aún necesaria y su formación es autodidacta.

Notas

- [1] *Street Art Banksy and Con l'arte allo stato urbano*. Palazzo Pepoli. Bolonia. 2016 <https://genusbononiae.it/mostre/street-art-banksy-co-larte-allo-urbano/> [acceso Jun 19 2018]. Alguna de las críticas sobre la exposición de arte urbano, arrancado de la calle y llevado a un museo sin permiso de su autor para una exposición temporal en Bolonia: https://www.huffingtonpost.it/2016/03/17/street-art-banksy-co-mostra_n_9487712.html [acceso Jun 19 2018].
- [2] Código ético publicado en el monográfico, anexo al nº 10 de la revista digital GEConservation, del GEIIC. Arte Urbano. Conservación y Restauración de intervenciones contemporáneas. pág 186- 192. Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/12I1s24iSSrP0o4dMqeoizy2vZNjJlHdI/view> [acceso Jun 19 2018]
- [3] Arte Urbana Lugano es un festival convocado por el Ayuntamiento de Lugano, Suiza. <https://luganoeventi.ch/arte-urbana/> [acceso Jun 19 2018].
- [4] La asociación s.ta.co de Athenas es un equipo de conservadores y amigos con un interés común en la conservación y protección de trabajos de *street art*, *graffiti* y murales contemporáneos en el espacio urbano <http://streetartconservators.blogspot.com/> [acceso Jun 19 2018].

- [5] Se ha presentado el proyecto “Del espacio virtual al espacio social, dirigido y coordinado por el equipo docente formado por Tonia Raquejo Grado, Linarejos Moreno, Santiago Morilla, Juan Gil Segovia, Laura F. Guibellini y María Gárgoles Navas *Hacia una nueva metodología docente de la Pintura Mural aplicada a la rehabilitación del espacio urbano*” <http://espaciovirtualespaciosocial.com/> [acceso Junio 19 2018].
- [6] Conservación de arte en espacios públicos” un Erasmus + de cooperación para innovación y buenas prácticas – *Knowledge Alliances*– de la CEE. El proyecto CAPuS está coordinado por Dominique Scalzone, de la Universidad de Turín. En el que intervienen 7 universidades, entre ellas la de Vigo. 4 compañías, 1 asociación, 1 museo, 1 centro de investigación, 2 municipios europeos. Un total de 18 *partners* localizados entre Italia, Alemania, Croacia, Polonia, España y una empresa en US. [acceso Jun 19 2018].
- [7] y [8] E.C.C.O. Competencias necesarias para acceder a la profesión. 2013. pág 15 y pág 30 [acceso Jun 19 2018].
- [9] Geographic Information Systems, GYS, aplicado al estudio del deterioro de obras de arte en el espacio público. Henriques F, Candeias A, Gonçalves A, Vieira, E. III International meeting on retouching of cultural heritage. 2015. IX. Heritage documentation and 3D retouching of virtual objects (PDF) Available from: <https://www.researchgate.net> https://www.researchgate.net/publication/321728688_Heritage_Documentation_and_3D_Retouching_of_Virtual_Objects [acceso Agost -10- 2018].
- [10] Geolocalización de intervenciones en la plataforma creada por Google Street Art <https://streetart.withgoogle.com/es-419/> [acceso Jun 19 2018]

Bibliografía

- ABARCA SANCHÍS, J. Urbanario. <http://urbanario.es> [acceso Jun 19 2018].
- ALDERMAN, LIZ. (2014) “Across Athens, Graffiti Worth a Thousand Words of Malaise”, *New York Times* <https://www.nytimes.com/2014/04/16/world/europe/across-athens-graffiti-worth-a-thousand-words-of-malaise.html> [acceso Agosto 10 2018].
- FIGUEROA SAAVEDRA, F. (2015) “El historiador del arte frente al arte urbano”, *Mural Street Art Conservation*, 2: 11. https://issuu.com/observatoriodearteurbano/docs/mural_2 [acceso Jun 19 2018]
- GARCIA GAYO, E. (2016) “Etapas del arte urbano, Aportaciones para un protocolo de conservación”, *Geconservación*, 10: 97-108, <https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/401> [acceso Jun 19 2018].
- HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. (2000) “¿Que hace una chica como tú en un sitio como este? (Algunas reflexiones acerca de la relación entre la historia del arte y el patrimonio cultural)”, *Artigrama*, Universidad de Zaragoza, 15: 543-564.
- PLATIA, N. (2016) “Athenas, un lienzo en blanco para el arte de la calle”, *Gounesco*, <https://www.gounesco.com/athens-an-open-canvas-for-street-art/> [acceso Jun 19 2018].

- SÁNCHEZ ARISTI, R. (2015) “La propiedad trezada: El juego de lo material y lo inmaterial en las obras de arte”, *Premio Rodrigo de Uría Meruéndano de Derecho del Arte. Anuario Iberoamericano*, Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters Aranzadi, 23-110.
- SERRANO MARTÍNEZ, C. (2016) “El arte urbano como instrumento de empoderamiento y visibilización. El Festival de Asalto”, *Comunitaria. Revista internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales*, 11: 9-26.
- SITTE, C. (1889) *Construcción de las ciudades según principios artísticos*, Barcelona Canosa, Fondo antiguo digitalizado. Universidad de Sevilla, <http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/4625/20/construccion-de-ciudades-segun-principios-artisticos/> [acceso Jun 19 2018].
- VIDAL, T, POLURRUTIA, E. (2005) “La apropiación del espacio: una propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares”, *Anuario de psicología*, Facultat de Psicologia Universitat de Barcelona, vol. 36, 3: 281-297, disponible en <https://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/view/61819/81003> [acceso Jun 19 2018].
- VVAA (2014), *La escena del graffiti en Granada*, Ciengramos, Granada.
- VVAA (2016) “Conservación y Restauración de Intervenciones Contemporáneas”, *Ge-conservación*, Monográfico adjunto al nº 10, disponible en <https://drive.google.com/file/d/12I1s24iSSrP0o4dMqeoizy2vZNjIhDI/view> [acceso Jun 19 2018].
- YOUNG, A. (2014) *Street Art, public city. Law, crime and the urban imagination*, Routledge, UK.

Sandra Gracia Melero: Titulada en Conservación Restauración de Bienes Culturales por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, realiza una estancia en Viterbo (Italia). Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, realiza prácticas en el IAACC Pablo Serrano. Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte, con estancia de investigación en técnicas pictóricas de arte contemporáneo italiano en Roma. Presenta y publica los resultados de dicha investigación en las *II Jornadas de Jóvenes Investigadores de Aragón*. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Alumnos y Ex-alumnos de la ESCRBCA (ACYRA) desde 2014, desde la que organiza cursos y conferencias. Integrante del equipo de Arte Urbano del Grupo Español del *International Institute for Conservation of historic and artistic works* (GEIIC) desde 2017. Desde 2011 ejerce como conservadora-restauradora por cuenta propia y ajena.

Currículum

Elena García Gayo: Titulada en Conservación Restauración de Bienes Culturales. ESCRBC de Madrid. Conservadora-Restauradora en el Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Paralelamente es coordinadora de los grupos de trabajo, y del de Arte Urbano, del grupo español del *International Institute for Conservation of historic and artistic works*, GEIIC, desde 2015. Colabora con la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del siglo XX. Crea y administra el Observatorio de Arte Urbano. Dirige y edita la revista especializada digital *Mural Street Art Conservation*. Con el Grupo de Arte Urbano del GEIIC ha sido invitada a colaborar en calidad de asesores del proyecto CAPuS “Conservación de arte en espacios públicos”, Erasmus + de cooperación para innovación y buenas prácticas –*Knowledge Alliances*– de la CEE, coordinado por la Universidad de Turín.