



COLECCIÓN CONOCIMIENTO CONTEMPORÁNEO

Estudios sociales, estética, arte y género: Nuevos enfoques

Coords.

Manuel Bermúdez Vázquez

Marta Rojano Simón

Dykinson, S.L.

ESTUDIOS SOCIALES, ESTÉTICA, ARTE Y GÉNERO:
NUEVOS ENFOQUES



COLECCIÓN CONOCIMIENTO CONTEMPORÁNEO

ESTUDIOS SOCIALES, ESTÉTICA,
ARTE Y GÉNERO:
NUEVOS ENFOQUES

Coords.

MANUEL BERMÚDEZ VÁZQUEZ
MARTA ROJANO SIMÓN

Dykinson, S.L.

2023

ESTUDIOS SOCIALES, ESTÉTICA, ARTE Y GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES

Diseño de cubierta y maquetación: Francisco Anaya Benítez

© de los textos: los autores

© de la presente edición: Dykinson S.L.

Madrid - 2023

N.º 123 de la colección Conocimiento Contemporáneo

1ª edición, 2023

ISBN: 978-84-1170-144-0

NOTA EDITORIAL: Los puntos de vista, opiniones y contenidos expresados en esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores. Dichas posturas y contenidos no reflejan necesariamente los puntos de vista de Dykinson S.L, ni de los editores o coordinadores de la obra. Los autores asumen la responsabilidad total y absoluta de garantizar que todo el contenido que aportan a la obra es original, no ha sido plagiado y no infringe los derechos de autor de terceros. Es responsabilidad de los autores obtener los permisos adecuados para incluir material previamente publicado en otro lugar. Dykinson S.L no asume ninguna responsabilidad por posibles infracciones a los derechos de autor, actos de plagio u otras formas de responsabilidad relacionadas con los contenidos de la obra. En caso de disputas legales que surjan debido a dichas infracciones, los autores serán los únicos responsables.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	11
MANUEL BERMÚDEZ VÁZQUEZ	
MARTA ROJANO SIMÓN	

SECCION I

ARTE, ESTÉTICA Y CULTURA VISUAL

CAPÍTULO 1. PRÀCTIQUES CURATORIALS EN EL CREUAMENT D'ART, NATURA I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA <i>POSTNATURE. FUTURE IS PRESENT</i> (ARS ELECTRONICA 2019).....	14
DANIEL LÓPEZ DEL RINCÓN	
CAPÍTULO 2. MURALES URBANOS: CUANDO EL MUSEO SE TRASLADA A LA CALLE	33
ANDREA FERNÁNDEZ ARCOS	
CAPÍTULO 3. CUANDO LA FILOSOFÍA SE HIZO ARTE. LA FUNCIÓN FILOSÓFICA DE LA ESTÉTICA EN EL IDEALISMO ALEMÁN.....	50
HENRIK HDEZ.-VILLAESCUSA HIRSCH	
CAPÍTULO 4. ESTO NO ES UNA PIPA, NI UNA SILLA, NI UNA CASA... ..	63
M. J. AGUDO-MARTÍNEZ	
CAPÍTULO 5. ESPACIO INSTAGRAM, FÓRMULA DEL ENSAYO AUDIOVISUAL CONTEMPORÁNEO	85
EVA MARÍA JIMÉNEZ PRIEGO	
CAPÍTULO 6. LA COMUNICACIÓN EN LAS ARTES PERFORMATIVAS. CREACIÓN ARTÍSTICA Y DECONSTRUCCIÓN, UNA APROXIMACIÓN A LA COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA A PARTIR DE LA COMPOSICIÓN TEXTUAL.....	100
ISABEL ARANCE	
CAPÍTULO 7. EL BERTSOLARISMO ENTRE LAS ESTÉTICAS DE IDENTIDAD Y OPOSICIÓN: TRES ESTUDIOS DE CASO	113
KEPA MATXAIN IZTUETA	
CAPÍTULO 8. MARY SIBANDE. ARTE Y COMPROMISO POLÍTICO	127
JUNCAL CABALLERO GUIRAL	
CAPÍTULO 9. OJOS QUE VEN. LA MIRADA DE LAS MUJERES FOTOPERIODISTAS	139
PILAR ÍRALA	

CAPÍTULO 10. MUJERES ADOLESCENTES Y SEXUALIDAD, HACIA UNA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	152
MIRIAM YOLOTL ORIZAGA DE LA CRUZ FABIOLA GONZÁLEZ ROMÁN MARÍA DEL REFUGIO NAVARRO HERNÁNDEZ	
CAPÍTULO 11. VIDAS <i>QUEER</i> Y CONCEPTOS SUDOROSOS. EL FEMINISMO AGUAFIESTAS DE SARA AHMED	170
GEMMA DEL OLMO CAMPILLO	
CAPÍTULO 12. NUEVAS FORMAS DE <i>SER-CON</i> . EL ARTE COMO MOTOR DE CAMBIO.....	182
CARMEN GUTIÉRREZ JORDANO	
CAPÍTULO 13. EN MANOS DE MUJERES. ARTISTAS, GALERISTAS Y COMISARIAS EN LA GÉNESIS DEL MERCADO ESPAÑOL DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	203
MARTA PÉREZ IBÁÑEZ	
CAPÍTULO 14. EL MITO DE DÁNAE EN LA CULTURA VISUAL	220
M. MAR MARTÍNEZ-OÑA	
CAPÍTULO 15. CONVERSACIONES ENTRE CUERPO Y ARTE	235
EIDER CHAVES GALLASTEGUI ESTIBALIZ ABERASTURI-APRAIZ	
CAPÍTULO 16. PRÁCTICA ARTÍSTICA Y PENSAMIENTO POÉTICO. ALQUIMIA Y VÍA NEGATIVA.....	258
CARLOS CAÑADAS ORTEGA ALFONSO DEL RÍO ALMAGRO	
CAPÍTULO 17. LA LUCHA DE LOS ANÓNIMOS: POLÍTICAS ESTÉTICAS EN LA NOVELA <i>EUZKADI MEREZI ZUTEN</i> DE KOLDO IZAGIRRE.....	276
GORKA BEREZIARTUA MITXELENA	
CAPÍTULO 18. EL IMPACTO DEL PENSAMIENTO FEMINISTA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.....	289
MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ-VÉREZ	
CAPÍTULO 19. UN ANÁLISIS PERFORMATIVO DE LOS ESPACIOS FORMATIVOS PROFESIONALIZANTES DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD.....	303
VICTORIA MARTÍNEZ-VÉREZ	
CAPÍTULO 20. APROXIMACIÓN AL DISEÑO Y OPERACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN NAYARIT, MÉXICO.....	318
ELIZABETH TRUJILLO UBALDO MARÍA DEL REFUGIO NAVARRO HERNÁNDEZ TERESA DE JESÚS RAMOS MURILLO	

CAPÍTULO 21. LAS PELÍCULAS EN LA CLASE DE CULTURA PARA ESTUDIANTES DE TRADUCCIÓN: LA REPRESENTACIÓN DE LAS MASCULINIDADES NEGRAS EN EL CINE ESTADOUNIDENSE	336
ELISA SERNA MARTÍNEZ	
CAPÍTULO 22. CONTRATIEMPOS DEL IDENTITARIO INDÍGENA: CULTURA Y EDUCACIÓN	356
ANA LILIA RAMÍREZ BUSTILLOS	
JORGE ABELARDO CORTÉS MONTALVO	
SARAHÍ VANESSA LEDEZMA LÓPEZ	
CAPÍTULO 23. PERCEPCIONES DOCENTES DEL ASPECTO DEL ASPECTO ESTÉTICO-GRÁFICO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.....	379
RUBÉN R. REY-RONQUILLO	
VANESSA LEDEZMA-LÓPEZ	
ROSALBA MANCINAS-CHÁVEZ	
CAPÍTULO 24. LENGUAJES ARTÍSTICOS Y EXPRESIONES ESTÉTICAS EN EL ARTE URBANO ACTUAL. EL CASO DE MADRID ..	393
GUTIÉRREZ-COLOMER RUIZ, NATALIA	
IZQUIERDO EXPÓSITO, VIOLETA	
LLORENTE VILASEVIL, ANA	
CAPÍTULO 25. EL ROL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA PRIMERA INFANCIA. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA.....	411
MAR OLIVER-BARCELÓ	
VIRGINIA MORCILLO LORO	
MARIA FERRER RIBOT	
CAPÍTULO 26. LA VIDA DE LOS OTROS (2006): EL PROBLEMA DE LA REPRESENTACIÓN Y LAS NARRATIVAS SOBRE PASADOS INCÓMODOS	426
JOSÉ LUIS AGUILAR LÓPEZ-BARAJAS	
JOSÉ MANUEL MAROTO BLANCO	
ANTONIO SEGOVIA GANIVET	
CAPÍTULO 27. AGENDA 2030 Y FACTORES MIGRATORIOS DE LAS MUJERES SAHELIANAS: CASO DE MALI.....	440
SERGIO FUERTES BUESO	
CAPÍTULO 28. ANTÍGONA. EL RETORNO DE LA MUJER DEL EXILIO. DESDE LA FICCIÓN POÉTICA A LA REALIDAD CORPORAL	455
EMILIO GINÉS MORALES CAÑAVATE	
CAPÍTULO 29. INTERACCIONES ENTRE GÉNERO, CLIMA Y TRIPLE NEXO ENTRE HUMANITARIO, DESARROLLO Y PAZ: CASO DE MALI	470
SERGIO FUERTES BUESO	

CAPÍTULO 30. THE SOCIAL ACT OF BREASTFEEDING: SENSE AND REPRESENTATION.....	486
LUIS ROBLEDO DÍAZ	
CRISTINA BARREIRA BARREAL	
EVA CARVAJAL ROCA	
ROSA FORNES VIVAS	

CAPÍTULO 31. MUJERES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DESDE LA FIGURA <i>ARTISTA-DOCENTE</i>	505
MARÍA ENFEDAQUE-SANCHO	

SECCIÓN II

ENFOQUES DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES

CAPÍTULO 32. EL SER HUMANO MODERNO TARDÍO. UN CASO ANALÍTICO EN LAS FRONTERAS DE LAS NACIONES SIN ESTADO. ESTUDIO DEL CASO VASCO	520
IÑAKI ZALDUA-CALLEJA	

CAPÍTULO 33. ESTUDIO DE LAS EXPECTATIVAS ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.....	536
CARMEN MARÍA SALVADOR FERRER	
ASCENSIÓN G. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ	
MARÍA DANIELA JURADO PÉREZ	

CAPÍTULO 34. EL LIDERAZGO, MOTIVACIONES Y LA CREACIÓN DE VALOR FUTURO	553
DIEGO IGNACIO MONTENEGRO GÁLVEZ	

CAPÍTULO 35. COMUNICACIÓN DIGITAL DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE EXTREMADURA: WEB, REDES SOCIALES Y BLOGS	578
JOSÉ MANUEL MARTÍN-HERRERO	

CAPÍTULO 36. AUDIODESCRIPCIÓN EN EL CONTEXTO MUSEÍSTICO: UNA GUÍA PARA EL CENTRO JOSÉ GUERRERO.....	598
EVA GUARDDON	

CAPÍTULO 37. NAHUATLISMOS EN TEXTOS ÁUREOS: TENDENCIA DIATÓPICA Y COMPARACIÓN CON DATOS DEL DICCIONARIO DE AMERICANISMOS	615
MARÍA TERESA CÁCERES-LORENZO	
ANABEL MEDEROS-CEDRÉS	
YAIZA SANTANA-ALVARADO	

CAPÍTULO 38. MEDIACIÓN Y LIBERTAD EDUCATIVA: EL DEBATE SOBRE LOS CHEQUES ESCOLARES	634
ALEJANDRO NÉSTOR GARCÍA MARTÍNEZ	

CAPÍTULO 39. LA RESILIENCIA COMO UN ELEMENTO ESTRATÉGICO EFECTIVO EN LA ETAPA DE POSPANDEMIA, PARA PROMOVER EL BIENESTAR GENERAL, FACILITAR LA CONVIVENCIA SOCIAL Y FAVORECER EL DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA	652
HUERTA MOLINERO, ANA MARÍA	
CAPÍTULO 40. EL DESEMPLEO EN EL ECUADOR. CAUSAS SOCIECONÓMICAS MEDIANTE UN ANÁLISIS ECONOMETRICO.....	677
FREDDY LENIN VILLARREAL SATAMA	
CAPÍTULO 41. MÚSICA EN EL ECUADOR. POLÍTICAS PÚBLICAS Y ANÁLISIS DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA.....	697
MARCIA XIMENA VASCO GARZÓN	
CAPÍTULO 42. LA SIMBOLOGÍA UNIVERSAL DEL CABELLO. EL CASO NAHUA	717
LUIS MANUEL USERO LISO	
CAPÍTULO 43. ÁREA NATURAL PROTEGIDA. LAGUNAS DE MEJÍA Y SU POTENCIAL TURÍSTICO, AREQUIPA - PERÚ.....	729
LUIS DANIEL HUAMÁN ASILLO	
NELLY CARMEN CHÁVEZ ROJAS	
LUIS FELIPE TICONA LECAROS	
CAPÍTULO 44. EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS CUIDADORES INFORMALES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER:UNA CUESTIÓN PARA TENER EN CUENTA EN LA FORMACIÓN DE GRADO DE LOS/LAS AGENTES SOCIALES ..	749
VICTORIA MARTÍNEZ-VÉREZ	
CAPÍTULO 45. INFANCIAS DESOLADAS. LA CLAUDICACIÓN DEL MUNDO ADULTO. NOTAS EN TORNO A LA PANDEMIA DE SARS COV 2 EN FAMILIAS POBRES URBANAS DE MONTEVIDEO-URUGUAY ...	766
MÓNICA DE MARTINO	
CARMEN VERDE DIEGO	
MAIA KRUDO	
CAPÍTULO 46. ANALIZANDO LA PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE TESIS DOCTORALES SOBRE INGENIERÍA EN ANDALUCÍA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO	785
JUAN CARLOS MELERO BOLAÑOS	
CAPÍTULO 47. CAZADORES DE SOMBRAS. LAS FUNCIONES ANTROPOLÓGICAS DE LA IMAGEN.....	796
PABLO LÓPEZ RASO	
CAPÍTULO 48. PAISAJES DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA: PROPUESTA DE ANÁLISIS DEL PAISAJE ENERGÉTICO RENOVABLE MIXTO	809
JAVIER LIÑÁN CHACÓN	

CAPÍTULO 49. PÁNICO NUCLEAR Y ESPERANZA EN EL PROGRESO: ZOMBIS DE CELULOIDE EN EL CONTEXTO ESTADOUNIDENSE DE LA DÉCADA DE 1950	823
MARTA PIÑOL LLORET	
CAPÍTULO 50. REVISIÓN SOBRE INTERVENCIONES PARA DISMINUIR EL BURNOUT DEL CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.....	838
BEATRIZ MARTÍNEZ PÉREZ	
CAPÍTULO 51. EL ROL DE LA MUJER EN EL ÁMBITO PROFESIONAL EMPRESARIAL EN LATINOAMÉRICA	855
MAYRA LUCÍA REYES PACHECO	
CAPÍTULO 52. TEACHING INNOVATION, ICTS AND GENDER GAP....	874
NOELIA NAVARRO GÓMEZ	
CAPÍTULO 53. INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON ACADEMIC PERFORMANCE IN A SAMPLE OF HIGH DEGREE STUDENTS	887
NOELIA NAVARRO GÓMEZ	
CAPÍTULO 54. EL TRASFONDO DE LA PANDEMIA DE LA COVID 19. DIFERENCIA EN LAS TASAS DE MORTALIDAD	899
DAVID GONZÁLEZ GUILLEM	
CAPÍTULO 55. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA BANCA PÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE EL ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES	930
FREDDY LENIN VILLARREAL SATAMA	
CAPÍTULO 56. PERTINENCIA Y RELEVANCIA DE LA MAESTRÍA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA: ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS DE EGRESADOS.....	954
JUAN PABLO DURAND VILLALOBOS	
INDHIRA MARIBELL GUTIÉRREZ GARCÍA	
CAPÍTULO 57. VALORES POSITIVOS Y EMPODERAMIENTO EN EDUCACIÓN	977
MIGUELA DOMINGO CENTENO	
BELINDA DOMINGO GÓMEZ	

LENGUAJES ARTÍSTICOS Y EXPRESIONES ESTÉTICAS
EN EL ARTE URBANO ACTUAL.
EL CASO DE MADRID

GUTIÉRREZ-COLOMER RUIZ, NATALIA
Universidad Complutense de Madrid

IZQUIERDO EXPÓSITO, VIOLETA
Universidad Complutense de Madrid

LLORENTE VILASEVIL, ANA
Universidad de Diseño y Tecnología

1. INTRODUCCIÓN

El fenómeno artístico global conocido como arte urbano surge y/o se desarrolla simultáneamente en numerosas ciudades de todo el mundo desde finales de los ochenta, pero sobre todo en los noventa del s.XX. Desde entonces ha ido proliferando y dando como resultado una gran riqueza artística. El caso concreto de la ciudad de Madrid presenta una gran variedad de corrientes artísticas, muchas de ellas relacionadas con movimientos de vanguardia.

Mediante la presente investigación se han podido documentar decenas de artistas que han actuado en esta metrópolis y que han desarrollado un lenguaje único que en la mayoría de los casos entronca con relevantes corrientes artísticas del siglo XX, como el Expresionismo, la Abstracción, el *Pop Art*, el Surrealismo, el Situacionismo o el *Op-Art*. Uno de los pioneros en la ciudad, SpY, ha experimentado además con el *Land Art*. Este artista fue el primero en desarrollar una corriente cercana al Arte Conceptual y a la Internacional Situacionista, que ha sido seguida por otros creadores, que han destacado en la creación de lo que se ha denominado acciones contextuales.

La influencia del Expresionismo figurativo se ha podido encontrar en intervenciones de artistas que se centran especialmente en la figura humana como Borondo, Jimena AT o Ze Carrión. La abstracción ha contado con excelentes representantes; por un lado, las formas orgánicas de Rosh333 o Son3k y, por otro, la abstracción geométrica de Sue 975 u Okuda. Este artista, además de sus composiciones abstractas, recrea mundos surrealistas con un colorido Pop y juegos visuales, consiguiendo un lenguaje innovador, que le ha hecho famoso en la esfera internacional. También El Rey de la Ruina ha recurrido al vibrante colorido para desarrollar su propia estética, que él denomina *Acid Pop*. Muchos de estos artistas cuentan con un reconocimiento mundial.

Por otro lado, el Surrealismo ha podido documentarse entre las intervenciones en esta ciudad, recreándose mundos oníricos con gran capacidad evocadora. La estética propia de la ilustración infantil ha sido otro de los lenguajes que se ha podido apreciar en artistas como Julieta XLF o Animalitoland. Esta riqueza estética está unida a la formación en Bellas Artes y Diseño/Ilustración de los artistas de las nuevas generaciones del panorama madrileño.

2. OBJETIVOS

El objetivo primordial de la presente investigación ha sido el análisis de los lenguajes artísticos del arte urbano en la ciudad de Madrid y su relación con los corrientes de la historia del arte. Esta idea se encuadra dentro de otros objetivos más generales:

- Profundizar en el estudio del fenómeno del street art a través del caso de Madrid.
- Contribuir al conocimiento de este fenómeno artístico que todavía cuenta con escasos estudios debido a su reciente desarrollo.

3. METODOLOGÍA

Para esta investigación se ha llevado a cabo un estudio cualitativo que ha combinado la investigación documental con el trabajo de campo y la entrevista. Dadas las escasas publicaciones académicas sobre el te-

ma, la investigación documental se ha centrado en la búsqueda de información a través de webs, blogs, noticias de prensa y redes sociales de artistas y otros agentes interesados. La información obtenida a través de la red social Instagram ha resultado ser la más completa.

Por otro lado, el trabajo de campo ha consistido en la documentación in situ de intervenciones artísticas para conocer de primera mano la obra, su contexto y su relación con el entorno urbano. También se ha recurrido a la entrevista de artistas y otros organizadores de eventos de arte urbano que se realizaron con motivo de la tesis doctoral de la que se extrae el presente trabajo.

4. RESULTADOS

Desde finales de los ochenta, pero sobre todo en los noventa, surge y/o se desarrolla simultáneamente en numerosas ciudades de todo el mundo el arte urbano. En esos primeros años la mayoría de los artistas provenían del ámbito del grafiti, pero decidieron dejar atrás el mundo de las firmas para hacer algo nuevo. Así comenzaron a utilizar otras técnicas además del spray: plantillas, carteles, pegatinas, rotuladores, mosaicos, esculturas...

Las técnicas se multiplicaron con gran rapidez. Además se multiplicaron los estilos a la vez que ampliaron sus límites y ya no se centraban en la firma como el grafiti, sino que mostraban un deseo de comunicación con el ciudadano y de propagar todo tipo de mensajes. En España, como en tantos lugares del planeta, el fenómeno se desarrolló simultáneamente en distintas ciudades: tenemos el caso del Dr. Hoffman en León o de Escif en Valencia, por ejemplo.

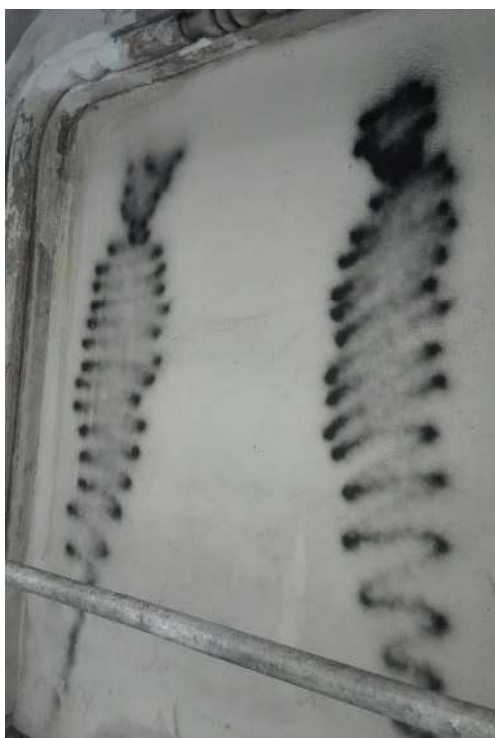
4.1. LOS ARTISTAS URBANOS PIONEROS EN MADRID

En el caso de Madrid, se ha podido documentar una primera generación de artistas urbanos, todos ellos nacidos en en la década de los setenta del s.XX. Estos artistas, en su mayoría, comenzaron en el ámbito del grafiti haciendo firmas, pero fueron desarrollando una nueva línea de actuación que sentaría las bases para los artistas venideros.

Entre estos pioneros, destacan las figuras de Suso33, SpY, Nuria Mora y Eltono.

Suso33 desarrolló en un primer momento un grafiti iconográfico que fue dejando de lado para volcarse hacia el expresionismo figurativo centrado fundamentalmente en la presencia humana (IMAGEN 1). Con líneas muy fluidas representaba formas humanas que reflexionan sobre la presencia o la ausencia de los seres humanos en la ciudad. Estas sombras humanas están realizadas con aerosol y no presentan interés en el dibujo minucioso, en los detalles o en la individualización del retratado. El arte de Suso33 es un arte de acción que se encuadra en la estela del *Action Painting* de Jackson Pollock, otorgando mayor relevancia al proceso que al resultado. Dicho resultado son sombras humanas que evocan una presencia que no está, concepto que ha sido una constante en el arte urbano desde sus inicios.

IMAGEN 1. *Ausencias.* Suso33. Barrio de Las Letras, Madrid. 2018.



Fuente propia

Su compañero SpY, también iniciado en el grafiti, dejó igualmente las firmas para desarrollar unas intervenciones muy en línea con las ideas situacionistas. La tónica general es la ironía, que no solo hace sonreír

al receptor, sino que también le invita a reflexionar. Como él comenta en una entrevista:

“Me gusta generar algún tipo de reacción con mi trabajo, procuro despertar y crear una conciencia más lúcida con mis intervenciones. La ironía y el humor es una manera de hacer cómplice al receptor, crea un dialogo y hace pensar que la obra comunica algo con lo que se puede sentir identificado, son pequeños pellizcos de intención que hacen que la persona que lo recibe vea eclosionada su rutina de urbanita” (Casillas Sánchez, 2015).

SpY evolucionó de forma que sus intervenciones que ya se acercaban al arte conceptual, desarrollaron además características propias del Surrealismo y el *Land Art*. De este último ha tomado los grandes formatos a medio camino entre la escultura, la arquitectura y el paisajismo, que intervienen en el paisaje para generar emociones en el espectador. A destacar la intervención de 2017 que realizó con motivo de la celebración del 400 aniversario de la Plaza Mayor, el Ayuntamiento le contrató para llevar a cabo una acción relacionada con la efemérides. La intervención consistió en cubrir la mayor parte de la plaza con un gran círculo de césped natural para que transformara la relación del ciudadano con el lugar.

Eltono se caracterizó por propagar la imagen de un diapasón, icono que le servía de firma. Si tenemos en cuenta que en estos primeros momentos lo que hizo es sustituir su firma por una imagen, sería más correcto hablar de un grafiti iconográfico que de arte urbano propiamente dicho. decidió dejar el espray para buscar una nueva solución que le permitiera actuar con mayor rapidez. Así comenzó a utilizar la pintura plástica y la cinta adhesiva de carroceros para delimitar las formas. El diapasón se representa desde este momento con sus líneas esenciales, que se adaptan al marco y tienden a la abstracción geométrica. Estas composiciones se han caracterizado desde entonces por su sencillez y la pureza de su geometría, encuadrándose en una estética cercana a la vertiente heredada de artistas de la abstracción geométrica, como Piet Mondrian.

IMAGEN 2. Nuria Mora y Eltono. Lavapiés. Madrid.



Fuente: www.nuriamora.com

Nuria Mora optó por una línea de abstracción decorativa de gran belleza (fue la única de los artistas mencionados que no se inició en el mundo del grafiti). En 1999 comenzó a intervenir el espacio público en compañía de Eltono. Al igual que este artista, en sus inicios reproducía un mismo icono que le servía de identidad, en su caso: una llave.

Una peculiaridad de Nuria Mora es que hacía sus propias mezclas de colores para que fueran únicas; así, sus vibrantes verdes, alegres rosas y brillantes azules turquesa se convierten, como su icono, en una seña de identidad. Por otro lado, sus llaves se alargan, se doblan, aumentan o disminuyen su tamaño para adaptarse al lugar que las acoge. En una entrevista con la Plataforma de Arte Contemporáneo, ante la pregunta de por qué es la abstracción geométrica la base de sus composiciones, la artista responde: “Empiezo a pintar en la calle y es el resultado de un diálogo con el soporte que es la ciudad y con la geometría del mismo” (García García, 2013). Las elegantes llaves se fueron sofisticando, incorporando decoraciones geométricas y vegetales. Estas decoraciones recuerdan a fragmentos de los papeles pintados propios de la decoración palaciega y las casas aristocráticas. Aportan un elemento de

belleza decorativa que ahonda en el interés estético de las obras de esta artista.

Otros artistas como Nano 8414 y Sixe Paredes desarrollaron un imaginario propio con un lenguaje estético único. Todos ellos abrieron nuevos caminos a artistas que siguieron su estela. Hoy en día, la mayoría de estos artistas pioneros son reconocidos en los circuitos artísticos comerciales y sus obras pueden verse en galerías y grandes ferias de arte. Los lenguajes que inauguraron con sus intervenciones en la ciudad han tenido una continuidad en el *street art* madrileño.

4.2. LA VARIEDAD ESTILÍSTICA DEL ARTE URBANO EN MADRID

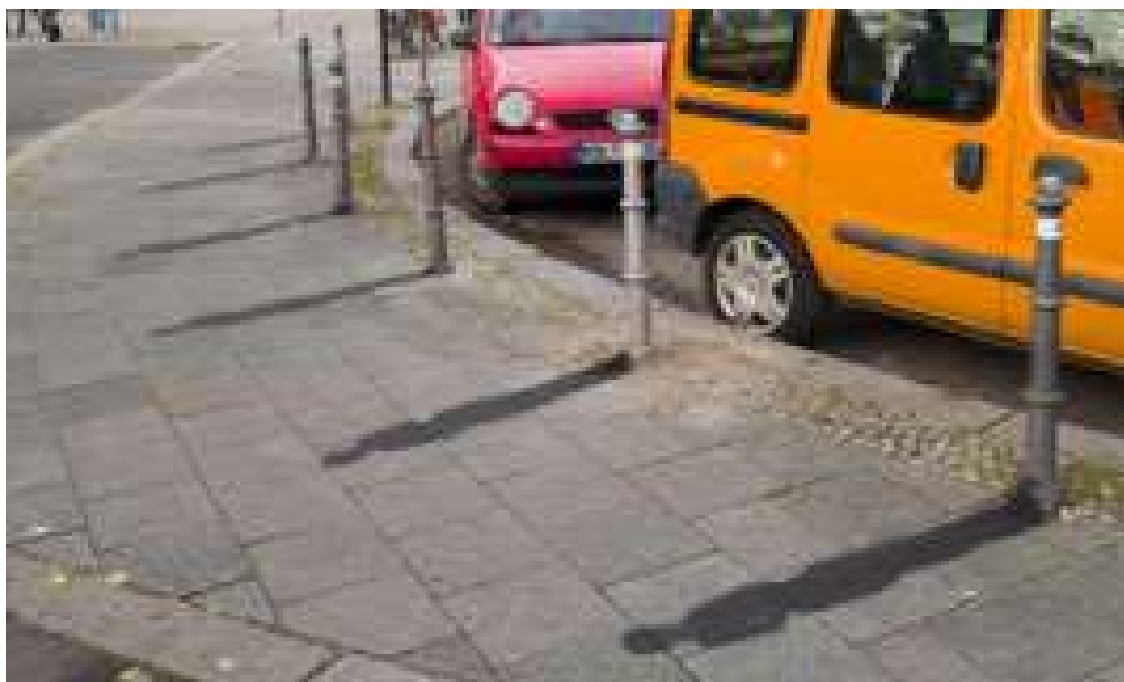
La siguiente generación de artistas urbanos en la ciudad siguió la estela de estos pioneros y amplió las propuestas estéticas. La presente investigación ha podido constatar que el arte urbano más significativo de la ciudad sigue unos supuestos de índole artística en los que se desarrollan piezas únicas con un lenguaje estético propio de las grandes obras de arte. Estas nuevas generaciones de artistas presentan una característica común: la inmensa mayoría cuentan con formación Bellas Artes, Diseño y/o Ilustración.

4.2.1. Situacionismo y Arte Conceptual

La gran relevancia del juego con el entorno urbano ha propiciado que una de las principales líneas de actuación sea la que utiliza el contexto como elemento semántico, tomando del Situacionismo y del Arte Conceptual sus principales premisas; ya que, por un lado, utilizan elementos del mobiliario urbano para subvertir el mensaje y, por otro, la especulación intelectual es un elemento primordial de la obra. Spy fue el primero en desarrollar una corriente cercana al Arte Conceptual y a la Internacional Situacionista, que ha sido seguida por otros creadores, como Dos Jotas (Madrid), que destaca por su ingenioso hackeo de señales y de variado mobiliario urbano. Una de sus primeras campañas fue la de *Sombras Humanas* (IMAGEN 3). Dos Jotas, mediante plantillas, pintó con espray sombras con forma humana a los bolardos de varias calles de Madrid. El artista describió la intervención en su web de la siguiente manera:

“Sombras suelo: con esta acción se realiza una comparación entre el hombre y el objeto, se llama a la persona semáforo, farola o bolardo. Con estas comparaciones se intenta hacer reflexionar a las personas, cómo su presencia es tan insignificante y pocopreciada como la de unos de estos objetos, los cuales tienen su función, pero en el fondo no son más que mobiliario urbano puesto en ese lugar por el Ayuntamiento” (*Dos Jotas*, s. f.).

IMAGEN 1. Sombras. *Dos Jotas*. Madrid. 2007.



Fuente: dosjotas.org

Con esta campaña, Dos Jotas recoge el testigo de dos grandes temas en el arte urbano. Por un lado, la sombra como la huella de la presencia humana, tema ya tratado por artistas pioneros como Ernst Pignon-Ernst e incluso por otros artistas madrileños como Suso 33. Y, por otro, el tema de la deshumanización en las grandes ciudades. Finalmente introduce otro matiz en la descripción del proyecto que hace en su web: una crítica velada al Ayuntamiento. En una entrevista con RTVE lo describe así:

“La sombra lo que hace es establecer una relación entre la persona y el mobiliario urbano. En realidad lo que está diciendo es que no eres más que un bolardo, una farola, un semáforo... tienes tu función en la sociedad, haces tu trabajito, te vas a tu casa y la verdad es que no importas demasiado más que eso” («Con visado de calle RTVE», 2014).

Otros artistas destacados en esta línea son: Jonipunto, Yipi Yipi Yeah o Ampparito. Muchos de los mensajes están en línea con las corrientes artísticas contemporáneas, buscando la reflexión sobre el género, la invasión de las nuevas tecnologías y la crítica política.

4.2.2. Expresionismo Figurativo

El Expresionismo figurativo sigue una de las principales corrientes artísticas del arte contemporáneo. Además de a Suso33, se podrían encuadrar en esta línea los artistas: C215, Borondo, Jimena AT, Casasola, Ze Carrion y Taquen. No es de extrañar que esta corriente tenga una especial relevancia ya que, por un lado, sigue una de las principales tendencias del arte más actual (indagación por el cuerpo humano) y, por otro, responde a una de las principales preocupaciones del arte urbano desde su origen: la presencia humana en la ciudad.

IMAGEN 4. *Trata de blancas. Ze Carrion. Madrid. 2015.*



Fuente: @Ze Carrion (Instagram)

Los artistas urbanos que ha actuado en Madrid se han servido de la representación del cuerpo, en la mayoría de los casos, como reflejo de las emociones y la psique humana. Buen ejemplo de todo esto es el artista Ze Carrión (IMAGEN 4) que utiliza un expresionismo heredero directo del grupo de Die Bruck del Expresionismo Alemán para hacer crítica política y social, como puede apreciarse en su serie *Trata de Blancas*.

4.2.3. Abstracción

La abstracción es otra de las corrientes artísticas que ha tenido presencia en la ciudad desde los inicios de este fenómeno. Eltono hizo mutar el diapasón que utilizaba como icono identitario hasta transformarlo en unas bellas geometrías herederas de la abstracción geométrica de Piet Mondrian. Por su parte, Nuria Mora combinaba la pureza de la geometría con decoraciones florales.

IMAGEN 5. Son3k. Lavapiés, Madrid. 2019.



Fuente: madridstreetartproject.com

Otros artistas siguieron este gusto por el arte no figurativo, como Rosh333, quien ha desarrollado un arte abstracto alejado de la geometría y más centrado en las formas orgánicas con una paleta de color muy singular. En el gusto por el fluir de la línea, otra figura destacada es Son3k (IMAGEN 5), quien, como Suso33, concibe la creación de la obra como una *performance*, donde el proceso es más relevante que la obra final y el resultado solo tiene un fin: el del disfrute estético.

Otros artistas han experimentado con el arte abstracto, aunque no haya sido la línea más habitual de su trabajo. Okuda, por ejemplo, además de sus mundos surrealistas de estética Pop, ha realizado unas interesantes composiciones geométricas siguiendo unos juegos ópticos herederos del Op-Art. El1000 no solo ha explorado las mil y una maneras de poner su nombre sobre todo tipo de soportes, también tiene una línea en la que el color y la forma son los únicos protagonistas.

4.2.4. Pop Art y Neopop

La influencia del *Pop Art* puede verse tanto en la iconosfera elegida como en la estética. Por un lado, los artistas que utilizan iconos propios de los medios de comunicación de masas como Yipi Yipi Yeah, Seven o Por Favor. Entre los iconos elegidos el cine y la televisión son las principales fuentes de inspiración: *Darth Vader*, *los Picapiedra* o el niño de *La Naranja Mecánica* han decorado las calles de la ciudad, aportando un sentido complementario a la obra en cuestión.

“Conviene recalcar el citado influjo de la televisión, porque un cuarto factor de importancia para la comprensión de la reciente evolución de la cultura española radica en el rápido tránsito hacia lo audiovisual (...) La atracción de lo audiovisual debe ponerse en relación también con la realidad de una ruptura de los géneros o de los campos creativos como fenómeno más general y característico del último cuarto de siglo” (Jover Zamora, 2003, p. 672).

Algunos artistas, como Okuda, han desarrollado un lenguaje basado en la estética pop con tintas planas y fuertes contrastes de color que tienen un gran impacto visual. Este artista destaca la influencia de otros movimientos artísticos, en su web define su estilo como Surrealismo Pop y lo describe de la siguiente manera: “Las estructuras geométricas y estampados multicolores se unen con cuerpos grises y formas orgáni-

cas en piezas artísticas que podrían catalogarse como Surrealismo Pop con una clara esencia de la calle” (*Okudart.es*, s. f.).

En el año 2013 realizó un mural de apoyo al proyecto *Movember* en el que se aprecian todas las singularidades de su estilo. Hizo esta intervención (IMAGEN 6) en Villaverde, sobre la fachada de una nave industrial que pertenece a Palibex, empresa de mensajería. *Movember* es una iniciativa en la que se animó a los hombres a dejarse crecer el bigote durante el mes de noviembre de 2013 con el objetivo de concienciar a la población sobre las enfermedades masculinas y la importancia de la prevención. Para esta intervención, el artista recurre a la imagen de tres de los bigotes más conocidos de la historia. Así reproduce los rostros de Charles Chaplin, Gandhi y Salvador Dalí en grandes dimensiones (*Palibex cede un muro de su nave a Okuda para apoyar «Movember» - Palibex, 2013*).

IMAGEN 6. Okuda. *Movember*. Villaverde, Madrid.



Fuente: www.palibex.com

Por otro lado, El Rey de la Ruina ha recurrido al vibrante colorido para desarrollar su propia estética, que él denomina *Acid Pop*. El artista considera que hay obras pictóricas que tienen el poder de conectar con otros sentidos, además del visual. Pone de ejemplo la relación de la pintura matérica de Tàpies con el sentido del tacto o de las obras de Kandinsky con composiciones musicales y en el caso de sus intervenciones, considera que tienen sabor ácido. Define sus obras de la siguiente manera:

“Su combinación de colores vibrantes tiene un efecto Acid-Pop, utilizo un gancho de seducción con el color para luego golpearte en la cara con un mensaje. Una especie de Pop-Punk que te da esa sensación ácida que te hace salivar” (*Desatados - 26 El Rey De la Ruina - 02/03/18 - RTVE.es*, 2018).

Son numerosas las intervenciones de Ruina que reivindican la igualdad entre hombres y mujeres, pero la más conocida de la ciudad es un enorme mural del barrio de Lavapiés, realizada con su inconfundible estilo Pop ácido. En diciembre de 2015, *Madrid Street Art Project* comisarió un proyecto patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid como apoyo a las ideas de igualdad de género, en el que participó, entre otros, el Rey de la Ruina. Este eligió como lema para su obra un mensaje de una frase de la pensadora, escritora y política Rosa de Luxemburgo: “Socialmente iguales. Humanamente diferentes. Totalmente libres”.

IMAGEN 7. *El Rey de la Ruina. Lavapiés, Madrid. 2015.*



Fuente: madridstreetartproject.com

El artista describe la intervención así:

“Inspirado en esta frase de Rosa Luxemburgo (pensadora, escritora y política) y a petición de la concejalía del distrito centro del Ayuntamiento de Madrid este es mi particular homenaje a todas las mujeres que lucharon y luchan por hacer de nuestra sociedad un lugar igualitario y libre. Además del lema y la figura central está compuesto por varios elementos laterales cargados de simbolismo, el puñal roto simboliza la derrota del orden patriarcal y el corazón la fuerza de los valores y la belleza de la lucha por un mundo más humano” (*El Rey de la Ruina – LOS ARTISTAS DEL BARRIO*, s. f.).

4.2.5. Surrealismo

Otros artistas han preferido la estética del Surrealismo, recreando lugares de seres extraños en atmósferas oníricas. El ejemplo mas conocido es el caso de Okuda que, como se mencionaba en este artículo, combina su estética Pop con mundos mágicos extraídos del subconsciente. A destacar también el caso de Chylo, que, en una entrevista con la revista DUENDEMAD, describió de la siguiente manera lo que desea transmitir con sus obras:

IMAGEN 8. Chylo. Lavapiés, Madrid. 2011



Fuente: www.escrioentlapared.com

“Pura fascinación de tránsito entre el mundo real e ilusión. Quiero construir una mezcla entre ambos mundos, algo que tiene su narración, pero que tenemos que traducir a nuestra propia lengua. Despertar la imaginación” (Muñoz, s. f.).

4.2.6. Ilustración y otros lenguajes

En esa línea de recreación de mundos mágicos, son varios los creadores que utilizan un estilo cercano a la ilustración de libros, centrada en la línea de dibujo, como Alice Pasquini, o con marcadas áreas de color, como Sabek. Destacan artistas como Julieta XLF o Animalitoland, que han desarrollado una carrera en la ilustración de literatura infantil. Sus personajes de aire naif se mueven en mundos alegres e inspiradores, puede apreciarse en el mural que Animalitoland (Buenos Aires, 1984), pintó en 2015 en la iniciativa MM15, un proyecto colaborativo organizado por la asociación de comerciantes del Mercado de Moratalaz para promover el embellecimiento del lugar convocando a diversos artistas urbanos para pintar los muros exteriores. Aquí la artista argentina pintó dos bellas criaturas, que, en vez de tener aspecto infantil como la mayoría de sus personajes, eran de avanzada edad y conversaban compartiendo música y recuerdos, acompañados de detalles mágicos como un pez que parece flotar en el aire. La dulzura de los rasgos de los personajes y la alegría del color muestran, como es característico de esta artista, su deseo de sacar una sonrisa al espectador.

IMAGEN 9. *Animalitoland. Moratalaz, Madrid. 2015*



Fuente: duendemad.com

Algunos artistas no pueden encuadrarse dentro de estos estilos, ya que en su arte ha primado la experimentación con materiales y técnicas. Tal es el caso de 3ttman, que pinta sobre cemento fresco; Tejelaaraña, que realiza intervenciones con lana y ganchillo; Isaac Cordal que despliega sus interesantes estatuas de pequeño tamaño para hacernos reflexionar sobre la sociedad actual y el cambio climático; o el caso de Nean que ha intervenido en la ciudad desde 2018 para invadirla con sus pequeños mosaicos inspirados en Space Invader.

5. CONCLUSIONES

La ciudad de Madrid ha sido escenario de un rico y variado arte urbano desde finales de la década de los noventa hasta nuestros días. Las numerosas intervenciones que se han desarrollado en la ciudad se caracterizan por la riqueza en cuanto a estilos artísticos. Se ha podido constatar que Muchos de estos estilos tienen antecedentes directos en la historia del arte universal.

Algunas de estas líneas estilísticas fueron ya inauguradas por los primeros artistas urbanos en Madrid como el Expresionismo figurativo de la mano de Suso33, el Arte situacionista/conceptual destacando la figura de SpY y la Abstracción Geométrica con Nuria Mora y Eltono. En las dos décadas del siglo XXI se han desarrollado otras corrientes también destacadas en el arte urbano madrileño como el Neopop urbano con artistas de fama internacional como Okuda o figuras relevantes del panorama madrileño como El Rey de la Ruina; el Surrealismo con los mundos mágicos de creadores como Chylo o la Ilustración con artistas como Animalitoland. Además, se han podido documentar intervenciones en las que se recurre a originales técnicas como el cemento fresco, el mosaico o la escultura.

El estudio de la biografía de los artistas demuestra que la mayoría de los artistas que han intervenido en Madrid cuentan con formación en Bellas Artes, Diseño y/o Ilustración, y han orientado su trayectoria profesional hacia el ámbito artístico. La investigación ha confirmado la hipótesis inicial sobre la conexión de las obras del *street art* madrileño con grandes corrientes artísticas del pasado especialmente con el pe-

río de vanguardias, quedando abiertas otras líneas de investigación para analizar si en otras ciudades también podría confirmarse dicha hipótesis.

Otra de las líneas que queda abierta respecto a la relación arte urbano-ámbito artístico mas convencional está relacionada con el desarrollo de este fenómeno en la última década. Ya que a partir de 2012 se ha podido apreciar un mayor interés de las instituciones y el mercado artístico hacia el street art, y algunos de los creadores han iniciado una trayectoria que les ha llevado a recibir encargos en todas partes del mundo. Uno de los mejores ejemplos es Okuda, que cuenta con un estudio con catorce personas trabajando. Queda abierta por tanto la investigación sobre esta evolución del arte urbano donde se están desarrollando nuevos géneros como el Neomuralismo y otros géneros híbridos.

6. REFERENCIAS

Casillas Sánchez, E. (2015). Entrevistamos A SpY: El Artista Callejero Que Te Invita A Pensar | Revista Kamikaze. kamikazeproject.es.
<http://kamikazeproject.es/entrevistamos-a-spy-grafitero-artista/>

Con visado de calle RTVE. (2014). En cultural.es. cultural.es.
<https://www.youtube.com/watch?v=Netm6mz21N8&feature=youtu.be>

Desatados - 26 El Rey De la Ruina - 02/03/18 - RTVE.es. (2018).
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/desatados/desatados-26-rey-ruina/4499837/?fbclid=IwAR3ifyrhpPDowhx7cFYqnzTnk5qKbJ1zWWLkImO2G7M7emIhq44ipdr3WB0>

Dos Jotas. (s. f.). Recuperado 17 de junio de 2019, de <http://www.dosjotas.org/>

El Rey de la Ruina – LOS ARTISTAS DEL BARRIO. (s. f.). Recuperado 18 de mayo de 2020, de <https://losartistasdelbarrio.com/2016-el-rey-de-la-ruina/>

García García, O. (2013). Entrevista a Nuria Mora -PAC | Plataforma de Arte Contemporáneo. www.plataformadeartecontemporaneo.com.
<https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/entrevista-a-nuria-mora/>

Gutierrez-Colomer Ruiz, N. (2020). Arte urbano y muralismo en Madrid. Evolución, comunicación y análisis del mensaje. Universidad Complutense of Madrid.

- Izquierdo Expósito, V. (2012). Movimientos Artísticos Contemporáneos: del Impresionismo al Pop-Art. Fragua.
- Jover Zamora, J. M. (2003). La transición a la democracia y la España de Juan Carlos I. En Historia de España Menéndez Pidal. Espasa-Calpe.
- Muñoz, P. (s. f.). Chylo. Despertar la imaginación | Duendemad.com. Recuperado 19 de noviembre de 2019, de <http://www.duendemad.com/es/10-artistas-urbanos/chylo-despertar-la-imaginacion>
- Okudart.es. (s. f.). Recuperado 14 de junio de 2019, de <http://okudart.es/showcase/>
- Palibex cede un muro de su nave a Okuda para apoyar «Movember» - Palibex. (2013). <https://www.palibex.com/noticias/coleccion-pbx-creativa-okuda/>

EL ROL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA PRIMERA INFANCIA. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

MAR OLIVER-BARCELÓ

Universitat de les Illes Balears

VIRGINIA MORCILLO LORO

Universitat de les Illes Balears

MARIA FERRER RIBOT

Universitat de les Illes Balears

1. INTRODUCCIÓN

Muchos docentes, hoy en día, muestran inseguridad a la hora de enfrentarse a la educación artística y no tienen clara cual es su función (Garvis & Tekin, 2016; Hui et al., 2015) A lo largo de la historia, encontramos recomendaciones sobre el rol docente en la educación artística diversas, e incluso contradictorias entre ellas (Efland, 2002). La presente investigación se propone indagar cómo se posicionan los artículos contemporáneos ante las competencias docentes necesarias para desarrollar la Educación Artística en la Primera Infancia.

1.1. MODELOS CURRICULARES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ROL DOCENTE

En el ámbito de la educación artística, a lo largo de las diferentes épocas el rol docente incluido en los currículums se ha planteado desde múltiples enfoques. Diversos autores han analizado los modelos curriculares presentes en la historia de la educación artística (Acaso, 2009; Acaso & Megías, 2017; Aguirre, 2005; Bamford, 2009; Efland, 2002; Efland et al., 2003; Marín Viadel, 1997). A partir de las ideas de estos autores, a continuación se presentarán los cuatro modelos predominantes: académico, disciplinar, expresivo o socio-constructivista.