

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2022/2023

Nº de proyecto

16

Pioneros del graffiti. investigación sobre el origen del arte urbano.

Segunda parada: muelle, el primer grafitero español.

Responsable del Proyecto:

Francisco Jaime Reyes Sánchez

Facultad de Ciencias de la Información

Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada

Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

El objetivo principal es dejar para la posteridad un documental que sea referencia y mostrar por fin todo ese material impresionante que prácticamente nadie conoce.

La intención de este grupo de innovación es canalizar todas las actividades extra académicas que venimos realizando en torno a la Cultura Urbana y hacerlas llegar al alumnado de la Universidad.

Situar al alumno y al profesorado en un entorno, que le capacite para entender la influencia del arte urbano y la cultura urbana en tantos aspectos de la vida cotidiana, audiovisual y moda

Estudio y diseño de metodologías innovadoras que permitan aprendizajes más eficaces y atractivos con la participación activa del estudiante en la construcción del conocimiento.

Desarrollo de estilos de aprendizaje autónomos. Diseño de procesos activos de adquisición de competencias y capacidades.

Diseño y desarrollo de 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 permite elaborar materiales y acciones específicas al nuevo campo de estudio. Lo que dará a los alumnos una gran solidez a la hora de un estudiar un fenómeno tan actual como ellos.

Otras acciones de innovación educativa y mejora del aprendizaje de este fenómeno.

Ver cómo son capaces los alumnos y profesores de llevar a su campo el estudio de un material innovador con lo que se planteará un proceso de comprensión inicial y otro final.

A nivel más concreto tuvimos cuatro objetivos principales:

-Exposición Todo empezó en el ochenta y cuatro en el Museo Nacional de Antropología (del 24 de junio al 14 de noviembre de 2022)

-Exposición Muelle, el primer grafitero, en el Centro de cultura contemporánea Conde Duque (Fecha prevista inauguración junio 2024)

-Libro Muelle, el primer grafitero (Fecha prevista publicación junio 2024)

-Documental, Muelle, el primer grafitero (Fecha prevista estreno junio 2024)

Objetivos alcanzados

A fecha de hoy, 27 de junio de 2023, ya tenemos cuatro grandes objetivos alcanzados. El primero fue la inauguración de la exposición Todo empezó en el ochenta y cuatro, del Museo Nacional de Antropología. Dicha exposición ha sido la más visitada en el año 2022 y un éxito sin precedentes para el museo.

La exposición resultante se presentó al público el 23 de junio de 2023 en una tarde festiva en la que Kapi ejerció de dj y maestro de ceremonias, varios de los pintores realizaron piezas “en vivo”, se emitió en directo un programa de Efecto Dopler (Radio 3) y contamos también con la asistencia y el respaldo de Miquel Iceta, Ministro de Cultura y Deporte.

A partir de ese día, la exposición ha permanecido abierta al público más de cuatro meses y medio (hasta el 13 de noviembre) con un enorme éxito de público que ha permitido al MNA recuperar las “audiencias” de antes de la pandemia. En el momento de su clausura, y durante esas veinte semanas y media de actividad, prevemos que habrán visitado el museo cerca de 40 000 personas, una gran mayoría atraídas por esta convocatoria tan especial. No ha sido raro encontrar las salas atestadas de gente los días en que el museo suele tener más afluencia, pero tampoco registrar una buena entrada los días menos populares.

Pero lo más importante es que además Todo empezó en el ochenta y cuatro ha permitido al MNA llegar a nuevos segmentos de visitantes, en especial al “público joven” (entre 18 y 30 años), siempre difícil de atraer a los museos porque en estos “nunca se habla de algo que les interese o concierna”.

<https://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/actividades/agenda/2022/exposiciones-temporales/grafiti.html>

En esta exposición, aunque trataba sobre todo el origen del graffiti en España, tuvimos una sala dedicada exclusivamente al Muelle.

Esta es solo una pequeña selección del impacto mediático -en medios convencionales y digitales- de la muestra:

- Culturainquieta.es
- Vivirediciones.es
- Madridactual.es
- Servimedia.es
- Diariosigloxxi.com
- Lavanguardia.com
- Radio3. Efecto doppler
- Elmercuriodigital.net
- Diariodeleon.es
- Ideal.es
- Larioja.com
- Lasprovincias.es
- Elnortedecastilla.es
- Diariovasco.com
- Elpais.com
- Abc.es
- Culturartsgeneralitat.es
- Economiadigital.es
- Revistadearte.com
- Infolibre.es
- Tiemout.es
- Cadenaser.com (Hoy por hoy Madrid. Minuto 1:14:30)
- Publico.es
- Vozpopuli.com
- 20minutos.es - El Museo Nacional de Antropología alberga la exposición “Todo comenzó en el 84”.
- 20minutos.es - Director del Museo Nacional de Antropología “el museo trae la cultura de las calles a las salas”.
- 20minutos.es - Comisario de “Todo comenzó en el 84” señala que la exposición “cuenta una historia”.
- Systemboys.net
- Esvivir.com
- Elpais.com
- Zendalibros.com
- Cadenaser.com (Hora 14)
- Rne (Esto me suena)

A todo esto hay que sumar la inabarcable difusión alcanzada en informativos de diferentes cadenas de televisión, en las redes sociales, con centenares de publicaciones, posts e hilos en todas las plataformas, en su mayoría realizados de forma espontánea por el público visitante.

Hemos realizado también un video muy interesante rodado en el Museo Nacional de Antropología y protagonizado por Stimie, el protagonista del cartel de la exposición. En su recorrido por el museo, se va encontrando con personajes relevantes de esta cultura: Alberto Mingote pintando en la entrada, Roborob y B.Girl Raza bailando en la sala del Break, Remebe pintando en la sala del Muelle, Spolen pinchando en la sala del rap y el graffiti y se cruza también con el histórico Randy y con la escritora de graffiti Yolie.

<https://www.youtube.com/watch?v=EWuNnoBiuMU&t=5s>

En cuanto a la exposición centrada en la figura del Muelle, ya tenemos cerrada fecha con

el Centro de cultura contemporánea Conde Duque para junio de 2024.
Tanto el documental como el libro se presentarán en la inauguración.

Metodología empleada en el proyecto

Desde el año 2001, cuando entramos en contacto por primera vez con la familia, llevamos intentando hacer el documental y el libro del Muelle. Siempre recibimos una negativa por respuesta. Los diferentes homenajes, artículos y reportajes en televisión que hemos ido haciendo durante estos años, los hemos hecho utilizando nuestras únicas seis fotos de Muelle (hechas por entre 1989 y 1991). Por fin, en 2019 cedieron y nos dejaron escanear y fotografiar todo el material. Lo estuvimos haciendo desde finales de año hasta justo antes de la pandemia. Ahora tenemos todo el material fotográfico y sus diarios y con eso estamos construyendo esta historia en la que Daniel Guzmán es eje fundamental.

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

Aún nos quedan unas cuantas entrevistas entre las que ya tenemos confirmados a gente como Antonio Carmona, Ana Curra, El Langui, Dj Nano, José Mota, César Strawberry, Bleck la rata, Remebe, Suso33, Kike Supermix...

Recursos humanos

El equipo humano ha sido el siguiente:

Responsable: Francisco Jaime Reyes Sánchez. freyessa@ucm.es

Miembro: Juan Garcia Crego, pdi complutense. juangarc@ucm.es

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

Miembro: Norberto Mínguez Arranz, pdi complutense. norberto@ucm.es

Miembro: Esther Pérez Nieto, estudiante. esthep02@ucm.es

Miembro: Alicia Abascal Astoriza, estudiante. aliabasc@ucm.es

Miembro: Irene López de Francia, estudiante. irlope06@ucm.es

Miembro: Jennifer Elena Manzano Hidalgo, estudiante. jennmanz@ucm.es

Miembro: María Pérez San Bruno, estudiante. maripe37@ucm.es

Miembro: Francisco Javier Rivero Estevez, estudiante. franrive@estumail.ucm

El director es Francisco Reyes, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid desde el curso 2000-2001. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (2003, Sobresaliente Cum Laude).

Creó la, primera y única hasta la fecha, asignatura sobre Cultura Urbana en la Universidad española en el curso 2005-2006 (Graffiti, hip hop y medios de comunicación),

En 2010 publicó el primer y único libro de música en la Cultura Urbana hasta la fecha en español, titulado: Rap, 25 años de rimas, que llegó a situarse en el top 10 de ventas ese año y se vendieron más de 60.000 ejemplares en todo el mundo. 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 hasta la fecha sobre cultura urbana, que se emite desde 2011 en La 2 de TVE y que acaba de terminar la emisión de su séptima temporada. Francisco es el creador, director, realizador y productor

Su experiencia profesional se divide en varias disciplinas y medios, así, desde 1995, viene trabajando en televisión, publicidad, cine, fotografía y otros ámbitos. En televisión ha desempeñado las funciones de director, realizador, guionista, decorador, asesor, producción y colaborador en Localia, TV Complutense, Telecinco, Telemadrid, Canal Parlamentario, Antena 3, ZDF (Alemania), Cuatro, La 1 y La 2 de TVE.

El otro eje sobre el que pivota el proyecto es Alberto Mingote, uno de los mejores diseñadores y creativos y todo un referente en los códigos visuales de la cultura urbana desde hace más de dos décadas. Su experiencia profesional bascula entre el negocio musical (El Diablo, Funkdamental, Gran Vía Musical...) y el diseño gráfico y la dirección de arte. Ha dirigido publicaciones como Hip Flow (Editorial BAUER), programas de radio como Radio Enlace y es consultor habitual de diseño en todo tipo de entidades dentro y fuera de España. Su último trabajo de relevancia ha sido la dirección de arte de la exposición Todo empezó en el ochenta y cuatro, del Museo Nacional de Antropología.

Juan García Crego, experimentado profesor de la Facultad de Ciencias de la información es el gestor de todo esto y el catedrático Norberto Mínguez quien pone las bases.

Completan el equipo Esther Pérez y Javier Rivero, doctorandos (Esther ya es doctora) y colaboradores docentes y el resto de becarias del departamento: Alicia, Irene, Jennifer y María.

Desarrollo de las actividades

El proyecto del Museo Nacional de Antropología ha incluido un programa de actividades complementarias orientado a la participación y la “vivencia” del público:

-Visitas guiadas por el director del proyecto y el director de arte, de las que se han llegado a organizar más de diez citas; y visitas semanales guiadas por el equipo de mediación cultural del MNA, con aforos siempre completos.

-Talleres de teoría y práctica del graffiti, dirigido por Francisco Reyes.

-Conversatorios: Hip-hop en femenino, conversatorio con perspectiva feminista dirigido por Sonia Cuevas, pionera y creadora del sello discográfico Zona Bruta; y hip hop en formato de ensayo individual, con el estreno en exclusiva y la proyección de los ensayos audiovisuales Trígono, en torno a la figura y la trayectoria de Kapi, pionero de este movimiento, y Palabras, en torno a la figura de Mc Randy, el primer rapero con un disco de oro del panorama nacional.

Además, la exposición ha protagonizado la campaña “Hambre de cultura” del Ministerio de

Cultura y Deporte (noviembre de 2022) y otras producciones audiovisuales como un vídeo protagonizado por el famoso rapero El Chojin y realizado por Francisco Reyes, y el vídeo-clip de fin de año que realiza anualmente el MNA y que contará como banda sonora con la canción compuesta por un grupo hip hop y dedicada a la exposición (y que lleva el mismo título).

Para la exposición del Muelle en el de Centro de cultura contemporánea Conde Duque tenemos previstas las mismas actividades y alguna más relacionada con el género y lo femenino.

Anexos

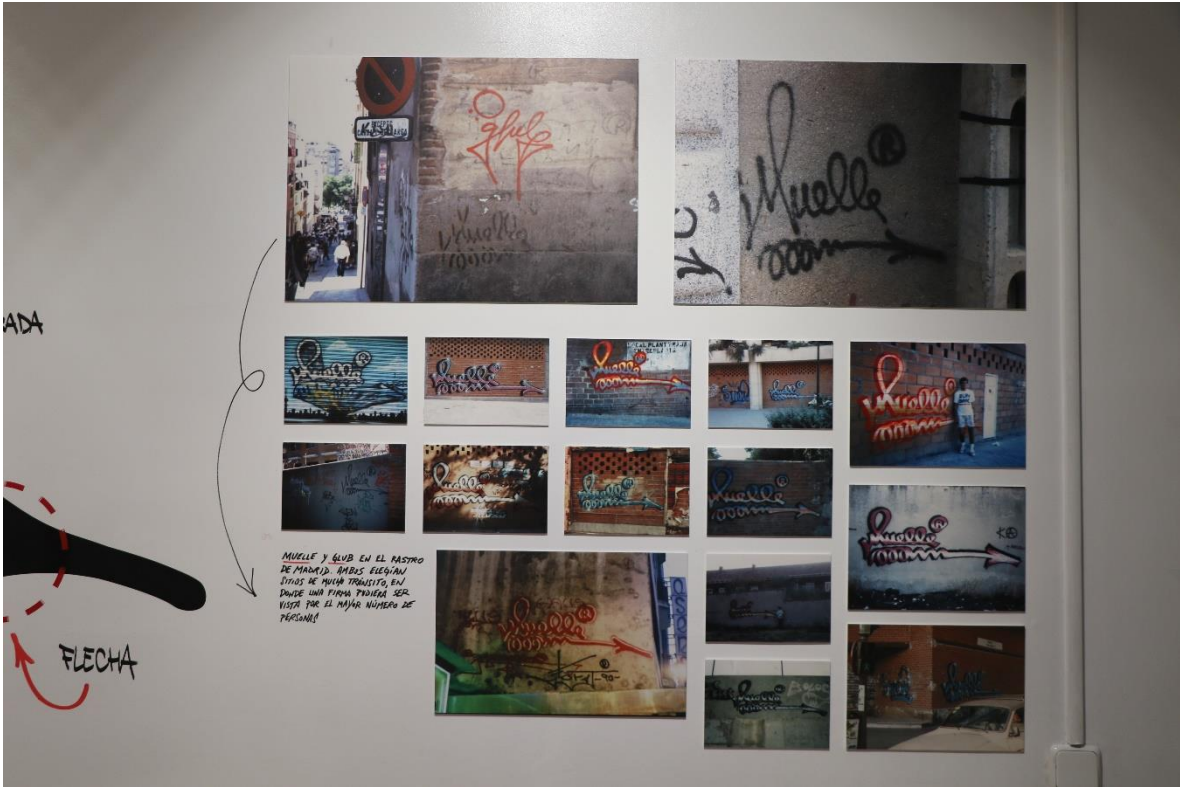
El video de la exposición se puede ver en el siguiente enlace

<https://www.youtube.com/watch?v=EWuNnoBiuMU&t=5s>

Fotografías de la exposición:

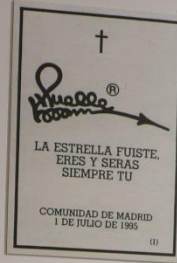

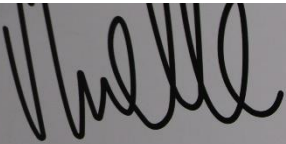
MUELLE

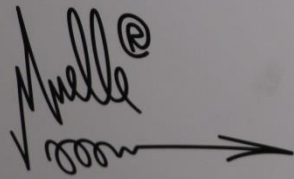
NUESTRA REFERENCIA ERA EL GRAFFITI DE NUEVA YORK, PERO A VECES PASA QUE HAY DOS PERSONAS HACIENDO LO MISMO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNDO SIN SABERLO. ESE FUE EL CASO DEL MADRILEÑO JUAN CARLOS ARGÜELLO "MUELLE", EL PRIMER GRAFITERO ESPAÑOL. POCO A POCO FUIMOS APRENDIENDO DE ÉL: "UNA FIRMA DECORATIVA QUE NO GENERE UN GASTO" Y TAMBIÉN DE LO QUE SE HACÍA EN ESTADOS UNIDOS.

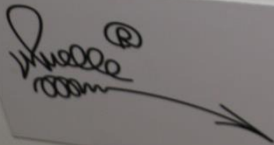
- 1 MUELLE MUELLE CUANDO SU NOMBRE JUAN CARLOS A PONER DE SU SIN AU DE ORU
- 2 Muelle LA GRAN TRANSICION FIRMA Y YA EMPE. MUCHA IN GRATIA E Y CON GIE
- 3 Muelle ASENTAMIE TAL Y COP TODO EL I DE REGIST PARTE DE DIBUJO JUI
- 4 Muelle TODA LA TI MAS ELAST JORNES MAS EL ARRESTA PONER LA F Y LA SITUA HACIA EL SI

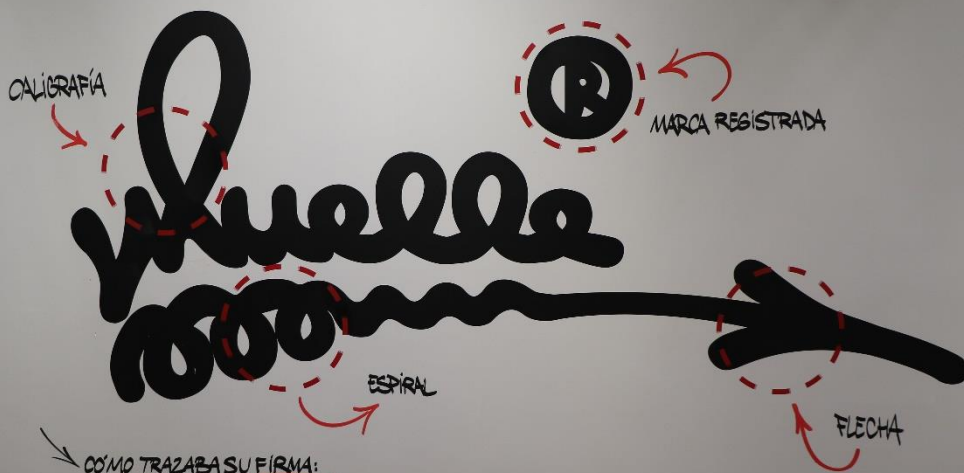
YA EMPEZABA A TOMAR MUCHA IMPORTANCIA. GRAFÍA DE UN SOLO TRAZO Y CON CIERTA SINUOSIDAD.

ASENTAMIENTO DE LA FIRMA TAL Y COMO LA CONOCE TODO EL MUNDO. LA R DE REGISTRADO YA FORMA PARTE DE LA IDENTIDAD DEL DIBUJO JUNTO AL TIRABUZÓN.

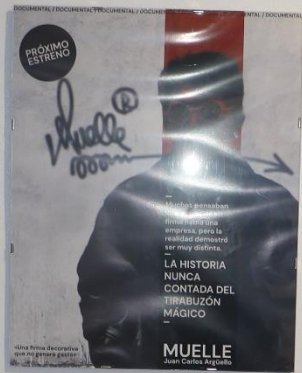

TODA LA FIRMA SE VUELVE MÁS ELÁSTICA Y CON FORMAS MÁS REDONDEADAS. EL ARTISTA DEJA DE PONER LA FLECHA RECTA Y LA...

← COMO TRAZABA SU FIRMA:
LA PALABRA MUELLE LA HACÍA DE UN SOLO TRAZO, SIN LEVANTAR EL SPRAY O ROTULADOR DE LA SUPERFICIE. EL TIRABUZÓN, ACABADO EN FLECHA, FUE CAMBIANDO CON LOS AÑOS. ESTA FORMA DE ESCRIBIR EL NOMBRE INFLUYÓ EN LOS PRIMEROS GRAFITEROS FLECHEROS.

25 AÑOS DESPUES

MUELLE FALLECIO EN 1995. DESDE ENTONCES SU LEGADO SE FUE DILUYENDO POCO A POCO. SIN EMBARGO, DESDE LA PANDEMIA HAN SUCEDIDO COSAS... ESTÉN ATENTXS.

AU TÓC TO NOS

Muelle®
→

Esta forma de escribir el nombre influyó en los primeros grafiteros flecheros que salieron después de MUELLE:

ALIEN/JOJASS PUNK,
ANTENO, BAH, FER,
BERO ES DIOS, CLUB,
BLECK LA RATA, BOY,
DAVID POZUELO,
JOSESA PUNK, JUANILLO,
JUANMANUEL, JYS,
KAY, KEY, KIM, NTS,
LARRY 88, MAX 501,
OJURE, OME, RAFITA,
PINGANILLO, PUMA,
REMEBE/KUS PUNK, SPUR,
TIFÓN, TIRI, TITO 7, TOEO,
TORO, TRIGLIGLIGLIS,
VOKERON...

A FINALES DE LOS 80, LOS CARTELES DE MUELLE ERAN EL MEJOR LUGAR PARA DEJARSE VER. LOS DE EXPULVIZ ERAN LOS MÁS DESTACADOS AL TENER MUCHA SUPERFICIE LIBRE PARA PODER DEJAR LA FIRMA. QUIEN LOS ESTRENABA, TRIUNFABA.

LA EXAGERADA PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACABÓ SATURANDO. LA SERIE EL PRÍNCIPE DE BEL AIR CERRÓ UNA ETAPA Y ABRIÓ OTRA. CUANDO PIENSAS QUE LETICIA SABATER, LOLA FLORES O JESÚS GIL TENÍAN UN RAP, ES QUE ALGO HABÍAMOS HECHO MAL.

EN 1992 EL MOVIMIENTO HIP HOP PARECIÓ DESAPARECER DE LOS MEDIOS. SE ACABÓ LA MODA PERO ESO NO NOS DETUVO, TENÍAMOS QUE SEGUIR CRECIENDO. HICIMOS BREAK, HICIMOS RAP, HICIMOS BEATBOX, FUIMOS DJ'S E HICIMOS GRAFFITI.

FUIMOS HIP HOP

Son obras maestras que están plasmadas en m
ciudad en trenes y fachadas K1000

PRIMERA PIZA DEL
PONERO CHOISE (1988)

SEAL, PROBABLEMENTE
LOS ÚLTIMOS ANIMS ESTILO

ANTES ERAN LOS
MUNDOS DE KOL

LAROU ES, UN PICHERO
A COLORES

LA EXAGERADA PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACABÓ SATURANDO. LA SERIE EL PRÍNCIPE DE BEL AIR CERRÓ UNA ETAPA Y ABRIÓ OTRA. CUANDO PIENSAS QUE LETICIA SABATER, LOLA FLORES O JESÚS GIL TENÍAN UN RAP, ES QUE ALGO HABÍAMOS HECHO MAL. EN 1992 EL MOVIMIENTO HIP HOP PARECIÓ DESAPARECER DE LOS MEDIOS. SE ACABÓ LA MODA PERO ESO NO NOS DETUVO, TENÍAMOS QUE SEGUIR CRECIENDO. HICIMOS BREAK, HICIMOS RAP, HICIMOS BEATBOX, FUIMOS DJ'S E HICIMOS GRAFFITI.

FUIMOS HIP HOP

CON LOS AÑOS TUVIMOS NUESTROS SELLOS INCOGNITOS, NUESTROS MERCOS DE RAPA Y DE PINTURA, NUESTROS PANZOS Y REVISTAS, NUESTROS PROGRAMAS DE RADIO Y DE TELEVISIÓN, FESTIVALES Y CONCERTOS. INCLUSO EL HIP HOP LLEGA A LA UNIVERSIDAD Y ESTÁ EN LOS LIBROS, EN ASIGNATURAS, EN LOS MUSEOS Y EN LAS GALERÍAS DE ARTE. MISIÓN CUMPLIDA.

PERO ES OTRA
HISTORIA

EN HACIOTE

