

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

DISEÑO | UC
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Diseño

100 MUROS

Guía Urbana de Murales en Santiago

Tesis presentada a la Escuela de Diseño de la
Pontificia Universidad Católica de Chile para optar
al título profesional de Diseñador.

Josefina Andreu

Profesor guía: Douglas Leonard

12 / 07 / 2017. Santiago, Chile

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Introducción: 4 - 6

Marco teórico: 7 - 28

-Muralismo

-Movimientos

-Valoración

Oportunidad: 29 - 38

- Contexto

- Usuario

- Investigación

Proyecto: 39 - 43

- Formulación

- Objetivos

- Modelo de negocios

Plan de ejecución: 44 - 47

Antecedentes y Referentes: 48 - 56

Desarrollo: 57 - 77

- Contenido

- Identidad gráfica

- Logo

- Mapas

Implementación: 78 - 80

Proyecciones: 81 - 85

Bibliografía: 86 - 88

Anexo: 89 - 90

Muchas gracias profesor Douglas por la paciencia e intento de organizar mi caos entusiasta. A mis papás por donarme sus buenas ideas y a Martín por insistir en pololear mientras se intenta sobrevivir a un Título.

INTRODUCCIÓN

El impacto es real y el arte está al alcance de todos

“El muralismo se define esencialmente como humanista ya que propone incorporar el arte como constitutivo del espacio urbano, integrado en un proyecto de arte para todos. Pretende replantear la importancia de la ciudad en relación con sus habitantes, del ciudadano con su entorno y de la cultura como expresión de una identidad social” Terzaghi, 2008. [1]

El mural urbano pertenece al movimiento que cambió la historia del arte al situarse en la calle: el street art. Su importancia es crucial en la época en que vivimos, ya que en medio de la globalización, del internet y de la comunicación instantánea, qué otro movimiento cultural habría vinculado al mismo tiempo a tantas personas, reflejando a través del arte nuestro mundo contemporáneo? Cualquier artista urbano o muralista podría presumir tener un número de espectadores de su obra mucho mayor y diverso que el de grandes exposiciones institucionales, porque el público ya no son solo los visitantes del lugar de exposición, sino que todo transeúnte que se cruza con la obra en la calle, transformándose en espectador de arte.

Como expresión artística el muralismo ha sido validado y valorado a nivel mundial con museos al aire libre, galerías y festivales que muestran la obra de diferentes artistas urbanos, ya sea invitándolos a intervenir las mismas salas de exposición o pintar grandes muros en las ciudades. Se han publicado una infinidad de libros sobre la importancia del arte mural, de los diferentes artistas urbanos y de las ciudades que a través del muralismo se transforman en espacios de exhibición artísticas. En éste contexto la capital chilena es reconocida como una de las ciudades más importantes a nivel mundial del arte urbano, gracias a la gran cantidad y calidad de obras que desde la década de los 50 diferentes artistas han realizado.

Esto ha sido afirmado en distintas ocasiones por expertos en el tema, como cuando Hervé Chandés director de la Fundación Cartier de Arte Contemporáneo en París, destacó a Santiago junto a Sao Paulo como las dos capitales de street art en el mundo, en una entrevista para The New York Times el 2009 [2]. Cinco años después el diario estadounidense The Huffington Post situó a Santiago

en el ranking de las 26 mejores ciudades del mundo para disfrutar del muralismo [3]. Por lo mismo no parece extraño que el historiador de arte inglés Rod Palmer haya dedicado su último libro “Arte Callejero en Chile” a las imágenes que se pueden ver en los muros del país y especialmente en la capital. Este reconocimiento se lo debemos a los artistas, que al pintar en el espacio público nos permiten ver el reflejo de nuestra sociedad con las inquietudes, demandas y propuestas que día a día surgen en la ciudad; compartiendo los mundos que a lo largo de su carrera van construyendo.

Pero aunque el reconocimiento sea mundial y el aporte estético sea indudable, hay poco conocimiento sobre dónde están estos murales y quiénes son sus autores. Los mismos santiaguinos generalmente desconocen cuáles son los que han marcado nuestra historia, las municipalidades continúan borrando obras de reconocidos artistas y el acto de pintar en la calle sigue teniendo una connotación negativa en varios sectores de la población, por falta de información sobre el tema.

A partir de ésta oportunidad surge la pregunta de cómo crear conciencia en torno al valor patrimonial que constituyen las obras en la ciudad y cuál es la forma apropiada para generar conocimiento sobre éstas por parte de la ciudadanía.

Motivación personal

El muralismo siempre me ha interesado por su capacidad transformadora y gran valor artístico, por lo que he intentado abordar el tema desde el diseño durante el desarrollo de mi carrera universitaria.

El 2014 hice un blog llamado **metro veintiuno** para subir fotos de los murales, graffitis y tags que me parecían interesantes en la calle. Con el tiempo, lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en una tarea importante al ver el entusiasmo de los artistas por compartir sus fotos y de los seguidores que participaban comentando las obras en el sitio. En reiteradas ocasiones seguidores del blog me preguntaron cómo contactar a los artistas para que realizaran un mural en su espacio, por lo que surgió una oportunidad de gestión y difusión que no había contemplado.

El primer semestre del 2015 me inscribí en el

Taller de Emprendimiento a cargo de Denise Montt y Gabriel Gurovich para desarrollar una plataforma que conectara directamente a los artistas con los interesados en intervenir su espacio a través del arte mural. Junto a mis compañeras de diseño Elisa Ramírez y Francisca Villela hicimos una investigación de mercado y diseñamos un modelo de gestión para hacer la primera galería de muralismo en Chile.

Durante el segundo semestre del 2015 decidí retomar el proyecto de taller. Organicé una exposición de murales en septiembre y en noviembre del mismo año se concretó el primer mural para un espacio residencial. El 2016 se continuaron realizando exposiciones y gestionando murales para espacios privados con éxito, pero la tarea de difundir el muralismo urbano había sido reemplazada por la difusión del trabajo de solo algunos artistas para que intervinieran espacios al que solo algunas personas tendrían acceso.

Para retomar la motivación inicial de poner en valor y difundir el muralismo urbano, decidí realizar mi Seminario de Título sobre un “Modelo de gestión de murales para el espacio público”. Pretendía desplazar la galería a la calle por medio de la venta de obras de arte mural para espacios que

tuvieran visibilidad desde el espacio público y por tanto fueran urbanos. El proyecto no tuvo buenos resultados porque estaba sesgada en continuar con el método de gestión para realizar nuevos murales, sin tomar en cuenta la cantidad de obras que hoy existen en el espacio público pero no son visibilizadas.

Desde el diseño me propuse abordar esta problemática, replanteando el proyecto para volver a aportar desde el espacio público como se muestra en el diagrama a continuación.

www.metroveintiuno.com

"El muro de la Fama" con murales de: Ascui, Yaikel, Chiri y Santa María.

Primer mural intervenido en un espacio residencial, del artista Santiago Ascui.

2015 Plataforma de gestión

Primera exposición

2016

2016/2 Seminario de Título

Último mural

Tercera exposición

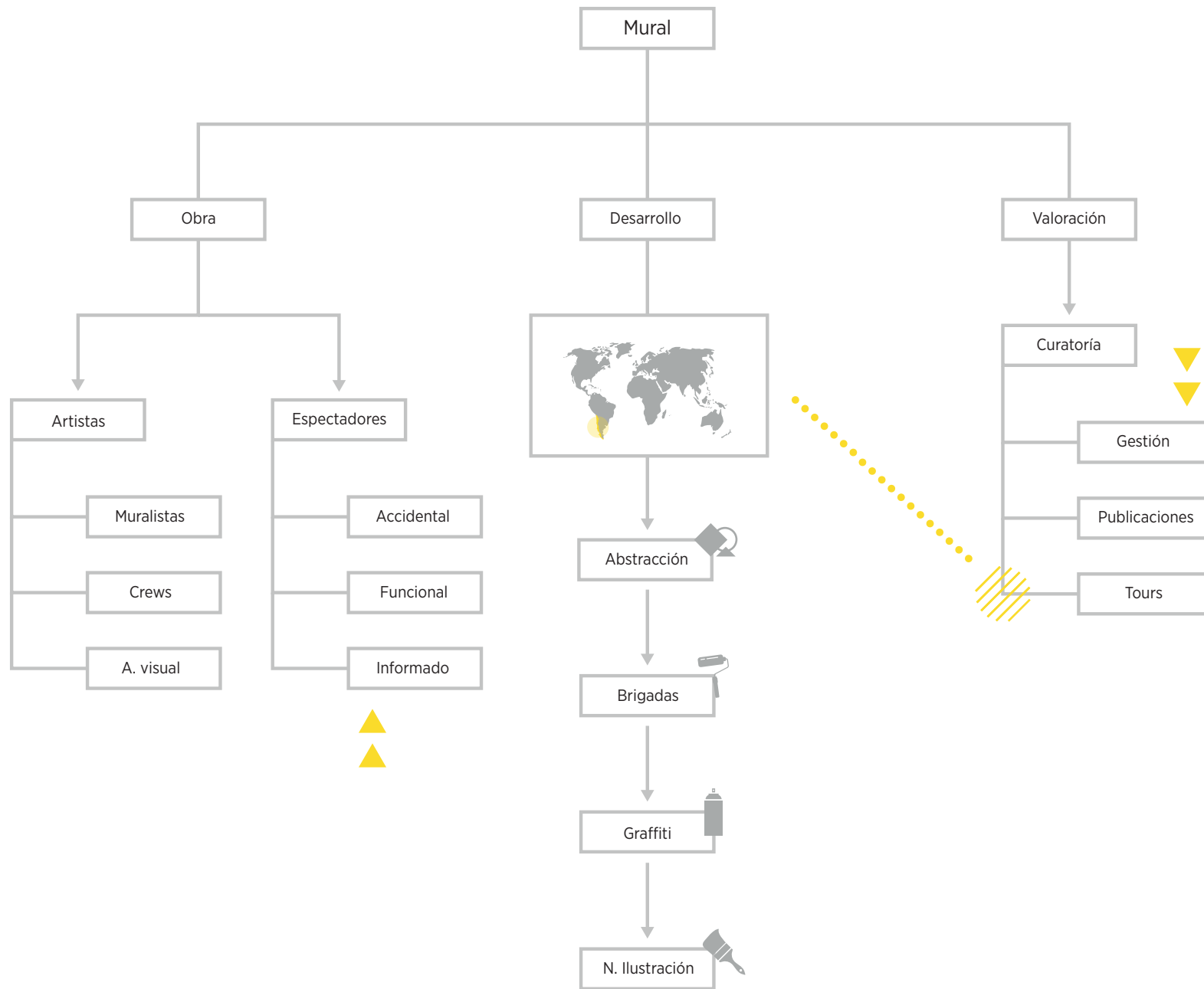
Mural de 400 m2 de Yaikel para Ruta Maipo, en túnel peatonal de la carretera Sur.

"Alunizaje" con los artistas Elisita Punto y Nicolás Manning.

MARCO TEÓRICO

MURALISMO

Conceptos claves

Hoy día, en cuanto revisamos lo que se está haciendo en el mundo en materia de arte público, automáticamente aparece la palabra “muralismo” y vemos que artículos, libros, sitios web, documentales, etc; denominan a todo lo ejecutado sobre un muro, desde los murales de Siqueiros*, una pintura de propaganda política, el rayado de una frase o un nombre en el muro, muralismo.

¿Pero podemos llamar a cualquier tipo de representación pictórica que utiliza como soporte un muro, muralismo?

Si analizamos la palabra nos encontramos con “mural” e “ismo”. Comenzando por mural, según la RAE “el mural es una pintura perteneciente al muro”. El concepto es interesante ya que se refiere a una obra de arte que nace desde un espacio arquitectónico, por lo que pasa a ser parte del espacio urbano. Así, a través del muralismo los artistas rompen con el formato tradicional imperante desde el renacimiento, donde la obra es creada en un taller para luego ser expuesta en espacios especializados de arte como museos, galerías y ferias, y por último

terminar en el espacio privado de su comprador o volver al taller del artista. La diferencia del mural es que es realizado en un espacio determinado, donde permanecerá hasta ser borrado o deteriorado, por lo que el espacio intervenido es parte fundamental de la obra. Por otra parte el vocablo “ismo” significa pensamiento o idea, por lo que relaciona la obra mural con una determinada ideología. Aunque el término muralismo es utilizado para hablar de las pinturas rupestres, las grandes pinturas en las iglesias del renacimiento hasta los murales que decoraban los palacios en la época moderna, el muralismo como ideología comenzó en México, luego de la revolución mexicana en 1922 con el manifiesto de artistas intelectuales de la

época como David Siqueiros, Diego Rivera y Clemente Orozco, el cual establecía lo siguiente: “El sindicato de Trabajadores, Pintores y Escultores a la razas nativas humilladas a través de los siglos; a los soldados convertidos en verdugos por sus jefes; a los campesinos azotados por los ricos; a los intelectuales que no adulan a la burguesía [...] Para crear belleza: el arte del pueblo mexicano es el más grande y de más sana expresión espiritual que hay en el mundo y su tradición nuestra posesión más grande. Es grande porque siendo del pueblo es colectiva, y esto es el por qué nuestra meta estética es socializar la expresión artística que tiende a borrar totalmente el individualismo, que es burgués” [4]

“Muerte al invasor” de Siqueiros. Fuente imagen: livegap.cl

En éste contexto, el muralismo habría comenzado en Chile con la llegada de Siqueiros al país en 1940, año en el que pintó el mural “Muerte al invasor” en la Escuela de México en Chillán. Pero se trata, aparte del gran prestigio del artista, de una obra de tamaño menor, realizada al interior de un espacio de difícil acceso, de escaso conocimiento y prácticamente nula influencia en el contexto local.

Como se planteó en la introducción, el interés de la investigación nace del poder transformador que tienen las obras de arte mural en el espacio público, y el gran potencial artístico que tiene Santiago gracias a los murales realizados en los muros de la ciudad, por lo que el término muralismo será abordado desde su valor artístico, Muralismo urbano, trabajaremos solo con aquellos murales realizados en y para el espacio público, pues son en estas condiciones donde la obra cumple a cabalidad su condición antes descrita.

Para ser más específicos, además de establecer la diferencia entre un mural privado con

uno público, se muestran a continuación las diferencias estéticas entre la obra de arte mural con otros tipos de expresión artísticas que muchas veces llaman murales por ser realizadas sobre muros. Las definiciones son personales ya que corresponden al análisis realizado durante los meses de investigación.

Tags: son rayados realizados con spray o plumones de un color, generalmente blanco o negro. Pueden ser firmas o frases que se escriben para marcar territorio o simplemente rayar, al ser una práctica ilegal sus autores priorizan la rapidez e intentan que sus nombres sean ininteligibles, pero sí reconocibles por la repetición de éstos.

Graffiti: son frases o nombres pintados con spray, pintura y/o rotuladores que pueden estar acompañados por dibujos, pero el protagonismo está en las letras. Existen varias técnicas de escritura que definen los

acabados, como el Throw up que prioriza la rapidez bordeando solo las letras y rellenas-dolas con la menor cantidad de pintura posible o por el contrario está el Piece que son piezas más acabadas, con una mayor gama de colores, sombreados y difuminados en las letras, como el siguiente graffiti de Nadao:

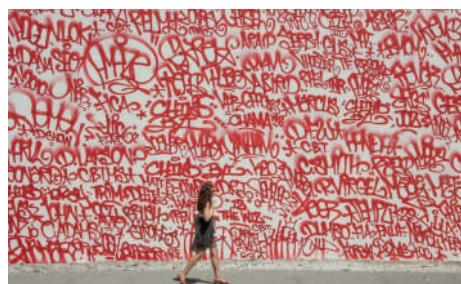
Stencil: imágenes elaboradas a partir de un molde de cartón, metal o plástico que mediante el spray quedan plasmadas en la pared. Como la siguiente imagen del artista británico Banksy, uno de los grandes referentes del street art a nivel mundial.

Fuente imágenes: kelp.cl/graffiti y Dope.cl

Si bien las intervenciones anteriormente descritas no son murales, un mural puede ser realizado con éstas técnicas, como se muestra en las siguientes imágenes donde de izquierda a derecha, los artistas utilizaron

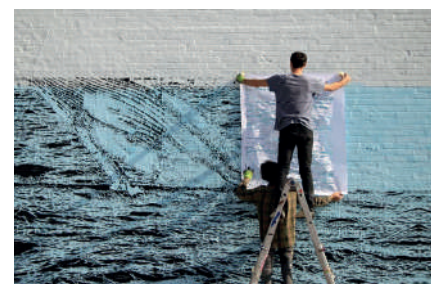
la repetición de tags, el relleno de graffiti y el stencil para realizar sus murales:

Mural de Barry MacGee y Lazcano en Houston, USA. Fuente: streetartnyc.org

Mural de Irony en Miami, USA. Fuente: wynwoodwalls.com

Isi y Sot en Brooklyn, USA. Fuente: brooklynstreetart.com

El artista chileno Grin es un ejemplo de cómo muralistas también pueden realizar simultáneamente tags (izquierda), graffiti (centro) y murales (derecha) a largo de sus carreras.

Clásico tag o firma de Grin. Fuente: kelp.cl

Graffiti en Santiago centro. Fuente: kelp.cl

Mural en el Río Mapocho, 2010. Fuente: latercera.com

OBRAS

Los artistas

La tendencia actual de salir a la calle a pintar, responde a la necesidad de los artistas por llegar a nuevos espacios de exhibición y encuentro con sus espectadores, porque el circuito de espacios institucionales o privados en Chile y el mundo no es lo suficientemente amplio y transversal para poder mostrar todas las propuestas de arte contemporáneo que no quepan dentro del sistema de exposición tradicional.

Como plantea Gaspar Galaz (1990), las artes plásticas, por sus propias características de lenguaje, necesitan imperiosamente medios a través de los cuales se facilite su difusión, tratando de extender las obras más allá de los estrechos marcos del pequeño grupo

social que tiene acceso a las manifestaciones artísticas. En este sentido, la propia ciudad en su espacio urbano y arquitectónico, puede recoger y estimular la creación plástica.

Es por esto que tanto artistas consagrados como emergentes han decidido usar el mural urbano como medio de expresión, mediante diferentes técnicas y estilos. De forma general se podría decir que el interés de los artistas consagrados está en llegar a nuevos públicos y experimentar nuevos medios, mientras que los artistas emergentes buscan medios de exhibición que no encontrarán en los espacios tradicionales como museos y galerías. Es importante definir que el término artista no está ligado de forma obligatoria al

egresado de la academia o carrera artística, sino que al individuo capaz de expresarse por medio del arte. Hoy en día, muchos de los grandes muralistas en el mundo son autodidactas y manejan con excelencia la pintura en grandes formatos para captar la atención del transeúnte/espectador.

“En la calle el espectador está en movimiento, los muros y las imágenes son efímeras. El muro vive con el espectador, es contingente, es un diálogo. Eso lo saben los que hacen, diseñan y ocupan los espacios urbanos como medio de expresión” Mono González, 2011. [5]

Festival Muchachitas Pintoras, Santiago 2017. Juanita Pérez, Aner y Vale Clave pintando sus obras. Fuente propia.

Los espectadores

La obra mural es plasmada en el espacio público para que el ciudadano que transita por la ciudad la logre percibir transformándose en espectador. Así, el artista rompe con la cotidianidad del transeúnte con una obra que busca sorprenderlos, invitarlos a observar y/o reflexionar para activar la experiencia poética de habitar la ciudad.

Dependiendo de la obra y la disposición del espectador, se generan diferentes relaciones que pueden llevar al transeúnte a convertirse en un espectador activo o pasivo frente a la intervención. Un espectador **activo** es quien logra ser apelado por la obra y se detiene a observar, registrar o reflexionar sobre lo que está viendo. Mientras que el espectador **pasivo** a pesar de ver la obra, puede continuar con su camino sin cambiar el rumbo de sus pensamientos porque puede estar acostumbrado a ella, puede parecerle insignificante o no causarle interés. Pero en ambos casos el acto de “ver” la intervención los hace ser espectadores tal como lo son quienes asisten a las exposiciones de artes visuales en espacios institucionales, conectándose aunque sea por un segundo con su

“Una ciudad nunca ha estado desvinculada de sus habitantes, pero siempre cabe el riesgo de que sus habitantes sí se sientan desligados de sus ciudades” Daniela Paz, 2013. [6]

Espectador Activo

Fuente:
parisinpolaroid.com

Espectador Pasivo

Fuente:
anuvawines.com

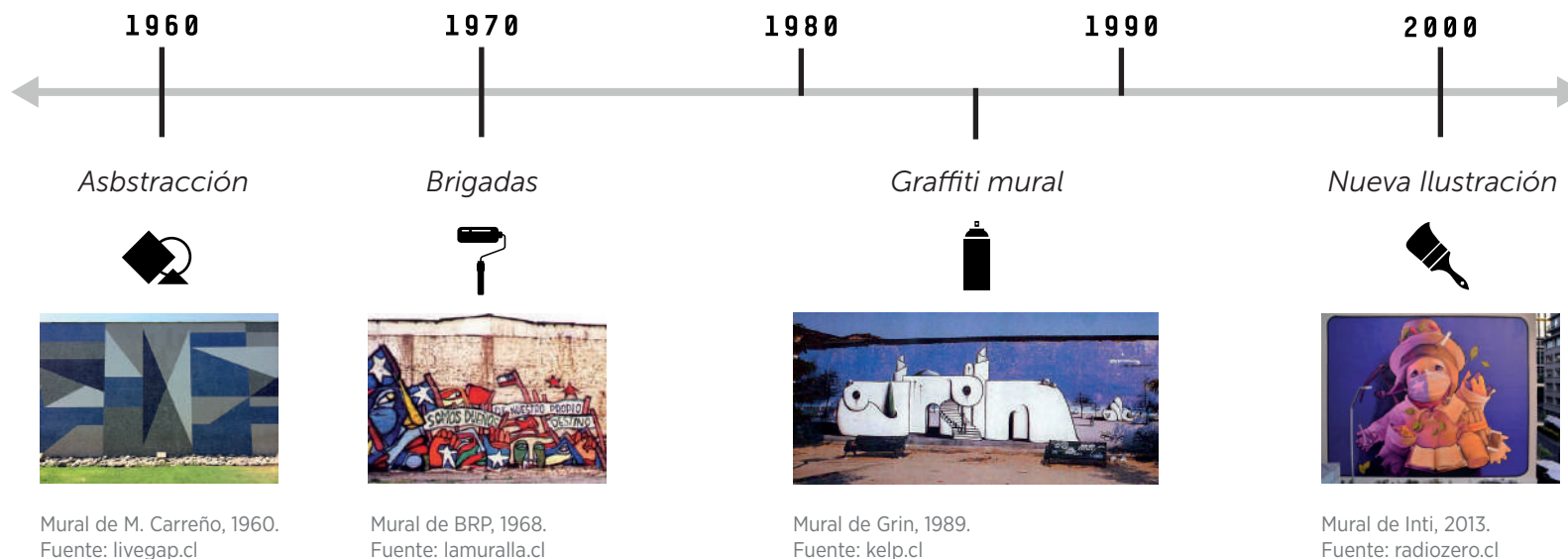
HISTORIA

Movimientos del arte mural

En el mundo, el arte contemporáneo ha captado la estética del arte urbano, y el interés del sector privado y público ha mostrado una actitud muy distinta a la de hace unas décadas. Se organizan festivales de muralismo, se compran y exponen obras callejeras, las galerías empiezan a fichar a talentos que estaban, hasta ahora, fuera de circuito. Por fin se pueden ganar la vida con su creatividad, y no tener que ocultarse en la clandestinidad y en la noche.

En el siglo XXI se logró entender el muralismo como un género artístico capaz de captar audiencias donde el arte no había logrado llegar.

En Chile el muralismo urbano se comenzó a desarrollar en Chile gracias a diferentes movimientos artísticos que decidieron utilizar los muros de la ciudad para plasmar sus obras y así integrar el arte a la vida cotidiana de sus habitantes.

ABSTRACCIÓN

Desde fines de los 50' hasta hoy

Hasta fines del siglo XIX la academia era el motor que regía el arte en Chile, que aún seguía la tradición europea de la representación, por tanto el arte nacional se limitaba al arte figurativo o imitación de la realidad. Pero con las guerras, avances tecnológicos, la industrialización y el cine se marcó una ruptura a nivel mundial en el arte de principios del siglo XX, donde los artistas buscaron alejarse de la realidad mediante nuevas formas y sistemas para crear nuevos mundos. Los paisajes y personas fueron reemplazados por figuras geométricas, y las paletas de múltiples colores que asimilaban el mundo visible fueron sustituidas por colores primarios para crear un nuevo imaginario. Este proceso de quiebre con la academia y búsqueda de un nuevo lenguaje visual fue denominado Arte Moderno en Europa, con el nacimiento de las nuevas vanguardias (impresionismo, fauvismo, cubismo, expresionismo, arte geométrico y abstracción) a mediados del siglo XIX.

En ese entonces los espacios de exhibición de artes visuales en Chile se reducían al Museo Bellas Artes y Museo de Arte Contem-

poráneo, cuya curatoría seguía limitada al arte tradicional de la representación o pintura de caballete que no dejaba cabida a las nuevas creaciones de libertad creativa del arte moderno. Pero más que limitar a los artistas que se atrevían a incursionar en esta revolución mundial, los incentivó a buscar nuevos espacios de expresión como el espacio público, abriendo un portal a los muros de la ciudad como lienzo para el arte moderno en el país.

Uno de los pioneros del arte moderno en Chile fue Mario Carreño, artista cubano que luego de vivir en México y aprender sobre el muralismo mexicano, se radicó en el país en 1958 en medio de su investigación plástica sobre las formas en el arte geométrico que en palabras del artista: “Se basa en valores puros y esenciales, libre de influencias ajenas a la propia pintura, manifestándose con una independencia comparable a aquella que goza la música, independiente de toda imitación realista” [8]. Su primera intervención urbana fue un mural para el muro exterior del Colegio San Ignacio del Bosque, obra arquitectónica a cargo del arquitecto

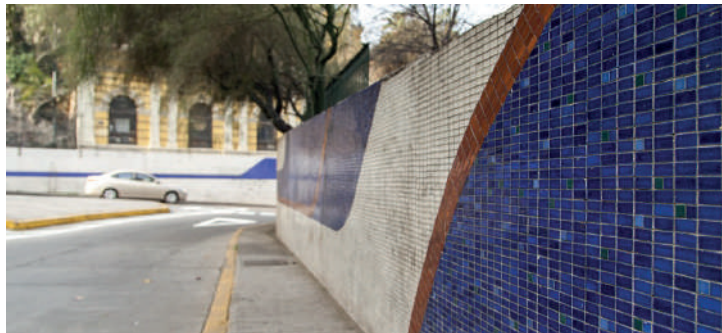
Alberto Piwonka, quien fiel a los postulados de la escuela Bauhaus quiso integrar el arte con la arquitectura para crear un edificio moderno en Providencia. La obra de 7 mts de alto por 20 mts de largo fue realizada por el artista con mosaicos en 1959 e inaugurada en 1960 con el nombre de “Homenaje a Fray Angélico”. Este mural fue el punto de partida para la abstracción geométrica en el muralismo chileno, explorado y desarrollado por diferentes artistas nacionales e internacionales en Santiago y Valparaíso.

“Homenaje a Fray Angélico” de Mario Carreño.
Fuente: lamuralla.cl

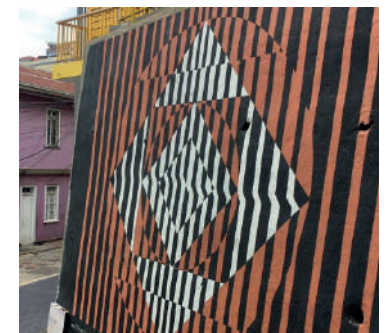

En 1971 comenzó el diseño y desarrollo de uno de los murales más grandes del país, a cargo de los artistas Carlos Ortúzar, Iván Vial y Eduardo Martínez Bonati en el paso bajo nivel de Santa Lucía, en Santiago Centro. El mural abstracto de más de 2.000 m² de mosaicos de vidrio y cerámica pertenece al movimiento de arte cinético, que busca generar efectos visuales a través de formas y colores. En palabras de Eduardo Martínez Bonati: “Está basado en un análisis de las condiciones de los automovilistas. Como es una vía de tránsito rápido, los automovilistas no pueden detenerse a mirar una obra, por eso hicimos líneas subliminales que dieran la impresión de cambio mientras se conduce”[9]

Fuente imágenes: Rodrigo Guendelman para livegap.cl

En la ciudad porteña los murales abstractos comenzaron a aparecer en 1968 en el Cerro Bellavista gracias a la primera etapa del Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, proyecto liderado por Francisco Méndez, profesor de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso y curado por el artista Israel Fraiman. Primero fueron los estudiantes de arte quienes se encargaron de intervenir los muros guiados por su profesor, quien vio en los muros del cerro una oportunidad para exhibir el arte moderno en el país y a su vez enseñar las técnicas del arte mural a sus alumnos, quienes en tres años lograron plasmar más de 60 murales. Al ver el aprecio que generaban las obras en la ciudad,

Murales de Mario Carreño, Ramón Vergara Grez y Matilde Pérez en Museo a Cielo Abierto de Valparaíso. Fuente: livegap.cl

Francisco decidió invitar a connotados artistas a unirse al proyecto para crear el primer museo a cielo abierto en Chile, pero los problemas políticos vividos en el país luego del golpe militar en el 73 obligaron a postergar la realización del proyecto, que vino a concretarse recién en 1991 con la ayuda del artista nacional Nemesio Antúnez que en ese entonces se desempeñaba como director del Museo Bellas Artes. Gracias al convenio de la Universidad Católica de Valparaíso con la Municipalidad de Valparaíso, se lograron recaudar los fondos suficientes para que 20 artistas nacionales y latinoamericanos que pertenecen al boom de artes visuales de la década de los 40 y 50, pudie-

ran realizar sus murales. Las obras que hoy se pueden ver gracias a los trabajos de restauración por parte de la Universidad Católica de Valparaíso, son de estilos pictóricos diferentes pero todos pertenecen al Movimiento de Arte Moderno y sus formas de abstracción, como el surrealismo abstracto (mural de Roberto Matta), abstracción geométrica (murales de Mario Carreño), arte cinético (mural de Matilde Pérez).

La vocación del arte geométrico por integrarse a la ciudad y a la vida cotidiana de sus habitantes por medio del muralismo siguió incentivando a artistas a crear grandes proyectos, como a Ramón Vergara Grez, quien luego de formar movimientos vanguardistas de arte moderno en Chile como el grupo Rectángulo (1955) y grupo Forma y Espacio (1962), fue invitado a realizar un mural en Santiago en la Estación de Metro Los Leones para plasmar su idea de la simplificación de las formas a través de la geometría. El mural llamado “Geometría Andina” fue hecho en cerámica policromada en 1993, recreando el paisaje andino en un total de 173 mt².

“La persistencia del trabajo de algunos artistas, quienes continúan hasta hoy en su experimentación y que han mantenido su adscripción a la geometría y abstracción, es testimonio tanto del ímpetu inicial, y más aún de la integridad del movimiento y de su renovada vigencia en el espacio público”. Texto exposición La Revolución de las Formas en el CCLM, 2017. [10]

Son muchos los murales de abstracción geométrica que se pueden ver en el país, gracias a las obras que día a día van apareciendo en los muros de las ciudades de norte a sur.

Mural de Rodrigo Opazo en Museo a Cielo Abierto de Valparaíso. Fuente: livegap.cl

“Teselaciones” de Amalia Valdés en muro exterior del Instituto San Vicente en Tagua Tagua. 2014. Fuente: artista.

BRIGADAS

Desde fines de los 60' hasta hoy

Según el escritor Desmond Rochfort “los murales representan las raíces de un pueblo, su etnia y su sentido de origen compartido, en los que el examen y la aprobación de la historia pueden enfocarse en la lucha por la libertad, la justicia y, ante todo, la identidad”^[11]

El movimiento brigadista comenzó en Chile cuando artistas, estudiantes de arte y otros ciudadanos se organizaron para salir a la calle y plasmar los deseos e inquietudes de la sociedad a través de grandes y coloridos murales. No era necesario tener una carrera artística profesional o habilidades técnicas para pintar un muro, ya que el principal propósito de las obras era hablarle a los demás chilenos para movilizarlos, entregar mensajes a los políticos y generar conciencia sobre el dolor de una sociedad que se sentía reprimida.

En 1963, como antecedente de las brigadas muralistas, aparecieron los primeros murales de propaganda política para las campañas presidenciales de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Por su parte, Frei Montalva

cargo de la comunicación de su campaña, quienes implementaron diferentes estrategias de propaganda como empapelar las calles con carteles del futuro presidente y pintar la estrella que representaba su candidatura en los muros de la ciudad. Por falta de recursos, la campaña de Allende no estaba presente en el espacio público en comparación con su contrincante, por lo que artistas socialistas decidieron combatir con sus propios medios a través de pinturas de Allende y su símbolo “x” en los muros de Valparaíso y la capital.

“Nuestro material de base estuvo constituido por sacos de humo donados por los obreros portuarios y petroleros, quienes proporcionaron también un buen número de tambores. Con todo ello pudimos preparar más de dos mil litros de pintura negra de excelente calidad. El resultado fue que llenamos literalmente todo Valparaíso con las famosas equis de la campaña de Allende.” Cuenta Patricio Cleary, artista militante del partido socialista, 1988. Revista Araucanía. ^[12]

Imagen para la propaganda de la campaña presidencial de Allende en 1963. Fuente: abacq.net

Mural para Allende en Santiago, 1964. Fuente: abacq.net/imaginarios

Mural en el Río Mapocho. Fuente: memoriachilena.cl

En 1964 Eduardo Frei Montalva fue elegido presidente derrotando al partido socialista, pero la lucha pictórica en la calle tomaba cada vez más fuerza a cargo de los partidarios de Allende, quienes comenzaron a especializarse en pintar murales de grandes formatos en el menor tiempo posible por ser un acto ilegal. Gracias a la experiencia obtenida con los años, grupos de muralistas se organizaron para formar las primeras brigadas en 1970 para apoyar la nueva campaña presidencial de Allende.

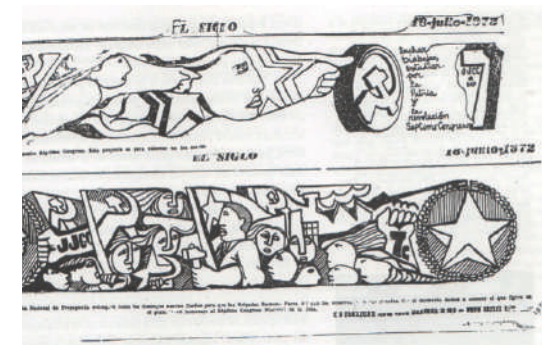
Cada brigada estaba integrada por un número de 6 a 25 brigadistas, quienes generalmente eran estudiantes liderados por artistas. Dentro de cada brigada habían cargos específicos para realizar la tarea de pintar con la mayor organización y velocidad posible, por lo que se dividían en: Trazadores: dibujaban los bordes de las figuras y letras con líneas blancas. Rellenadores: pintaban los interiores de las letras y figuras con colores. Fileteadores: con pintura negra pintaban los bordes de las figuras y letras para generar sombras y contraste.

Las principales brigadas fueron la Brigada Ramona Parra (BRP), Brigada Elmo Catalán (BEC) y Brigada Inti Peredo (BIP) y Brigada Cecilia Magni (BCM). Sus nombres conmemoran a jóvenes combatientes que perdieron su vida en manos de la fuerza policial, ya que representan la lucha de los militantes de izquierda que ellos querían transmitir a través del arte mural.

Durante los meses de campaña las brigadas siguen priorizando la cantidad de murales por sobre la calidad estética de éstos, porque pintar en la calle era penado por la ley con altas multas que muchos artistas tuvieron que pagar. Pero con el triunfo de Allende en noviembre de 1970, las brigadas se sintieron con el derecho y libertad de pintar con el tiempo y dedicación que nunca antes habían tenido, y en consecuencia el muralismo chileno comenzó a evolucionar. La Brigada Ramona Parra incluyó más colores e imágenes a sus murales, desarrollando un imaginario que ya era reconocible en todos los sectores del país y valorado por grandes artistas nacionales como Roberto Matta, José Balmes y Roser Bru por la calidad artística de

las obras y la profundidad de los mensajes que entregaban. Al ver la aclamada evolución de la BRP, las demás brigadas se sumaron al trabajo de perfeccionamiento de sus obras sin abandonar el recurso brigadista primordial: el idioma de los muros con mensajes didácticos, colores fuertes y formas reconocibles.

“Dos días después de haber triunfado el pueblo en las urnas, apareció el primer mural brigadista en las calles de Santiago. Muy pronto siguieron otros. Hasta que en un par de semanas la ciudad cambió de fisonomía. Así se inició uno de los fenómenos artísticos de mayor importancia en nuestra historia.” Gaspar Galaz. Chile Arte Actual, 1992. [13]

Gráfica de BRP. Fuente: El siglo del 18 julio 1972. Puño y letra, p.107.

Muchos ciudadanos se negaron a aceptar la importancia del fenómeno brigadista argumentando que se estaba “ensuciando” la ciudad por lo que las autoridades tenían que hacer algo para acabar con esta extraña revolución. Pero pocos escribieron en aquella época sobre la belleza de los actos ciudadanos que por primera vez en Chile estaban aconteciendo. Dentro de ellos estaba Gaspar Galaz, artista y actualmente profesor de la Universidad Católica, quien en 1988 escribió en uno de sus artículos para la Universidad Católica de Valparaíso su opinión al respecto: “Por primera vez una ciudad gris como Santiago ha adquirido vida, alcanzando un carácter único en el mundo. El arte se ha volcado a la calle, creando mundos de

imágenes y colores por donde circula el pueblo. Pocas cosas hemos hecho los chilenos más originales” [14]

Durante los tres años de gobierno de Allende y como consecuencia de los movimientos sociales llevados a cabo en ese contexto, las escuelas de arte dieron un giro hacia el espacio público con la intención de democratizar la producción artística y vincular a las comunidades como lo habían logrado las primeras brigadas. Por lo que intervenciones artísticas como performance, esculturas y murales (no necesariamente políticos) llegaron a acompañar a las brigadas en la calle. Después del golpe militar en 1973, las brigadas fueron prohibidas, sus miembros

perseguidos y se borraron muchos murales que tenían una gran importancia para los chilenos. Uno de los casos más tristes fue cuando borraron el mural “El primer gol de Chile” que había pintado Roberto Matta en colaboración con la Brigada Ramona Parra en la antigua piscina municipal de la comuna La Granja. Afortunadamente los trabajos de restauración a cargo de alumnos de la Universidad de Chile le volvieron a dar vida a la obra el 2008, pero muchos otros murales quedaron sepultados bajo capas de pintura en los muros de la ciudad.

Mura de BEC en el Río Mapocho.
Fuente: lamuralla.cl

Mural “El primer gol del pueblo” de Matta y BRP. Fuente: murales1971.blospot.cl

Por miedo a ser detenidos, muchos brigadistas abandonaron el espacio público y volvieron a sus espacios tradicionales de producción como escuelas de arte y talleres.

El auge alcanzado en los tres años de gobierno socialista había terminado, pero el movimiento brigadista estaba instaurado en el país y ya era conocido a nivel mundial. La BRP cuenta en su blog que “Aunque la producción de murales había disminuido tras el golpe de Estado, en los años 80´ las pinturas renacieron para contar la historia de la dictadura y los crímenes del régimen. Los rostros de los desaparecidos fueron fuente de inspiración. Además, se crearon entonces varias nuevas brigadas.” [15]

Con el retorno de la democracia a principio de los 90´, los murales comenzaron a mostrar nuevas imágenes en la ciudad que aún abordaban temas políticos pero desde un nuevo imaginario. Un buen ejemplo es la Brigada Negotrópica, que pinta animales en la ciudad para referirse a demandas ciudadanas.

Existe toda una iconografía que caracteriza estos murales. Por ejemplo, la espiga, el puño, la estrella, las aves y los trabajadores.
Fuente: muralesbrigadaramonaparra.blogspot.cl

GRAFFITI MURAL

Desde mediados de los 80' hasta hoy

Así como el ya mencionado mural abstracto nace de las vanguardias europeas del siglo XX, el mural brigadista desde las demandas políticas del socialismo, el graffiti mural nace en Chile a partir de un estilo de vida adquirido por jóvenes de todas partes del país y se sitúa en términos de fecha a fines de los años 80'.

Es interesante entender la génesis de este movimiento en base a un estudio etimológico de la palabra, el que habla de un movimiento mundial con adaptaciones culturales en diferentes partes del globo. La palabra graffiti viene del italiano graffito que significa "inscripción o dibujo en una pared", así, graffiti es el plural en italiano de graffito, aunque en inglés se utiliza esta palabra para referirse al término en singular. Mientras que la adaptación española es grafiti en singular y grafitis en plural. Durante este proyecto, se utilizará la palabra graffiti, aunque sea inglesa o esté en plural en italiano, pues es la forma más correcta desde el punto de vista etimológico y su utilización en Chile es más común que su adaptación en español.

Si entendemos el arte como la expresión visual de culturas y sociedades a lo largo del tiempo, es claro ver que los movimientos que

predominan en un determinado momento histórico logran ramificar sus influencias entre las distintas expresiones de artes, como es el caso del cine con el Graffiti mural. En particular, en 1985 llegaron a Chile las películas del director estadounidense Stan Lathan "Breaking" y "Beat Street", mostrando por primera vez en el país la estética del hip hop: break dance, djs, tags, crews y muros pintados con graffiti. Gracias a la pantalla grande muchos jóvenes se vieron reflejados con la tendencia norteamericana, influenciando a los primeros protagonistas de la escena del hip hop nacional como Derick y Cool Style. Ambos comenzaron grabando las canciones de hip hop en las salas de cine con máquina grabadora en mano, para luego reproducirlas en fiestas donde además de cantar y bailar break dance, se pintaban los primeros tags y graffitis inspirados en los estilos que se podían ver en los muros de las escenas de películas e imágenes de revistas que llegaban desde estados unidos al país. Con el cine, entre otras influencias, comienza a aterrizar poco a poco esta nueva forma de arte en las calles de la ciudad, son nuevos artistas que de la mano de simples herramientas hacen de su intervención una manifestación artística. La herramienta más común para realizar un graffiti es la lata de

spray, la cual puede ser complementada con plumones y pintura al agua. La lata de spray es un envase metálico que contiene pequeñas partículas de pintura suspendidas en gas (aerosol), éste mecanismo permite que la pintura se adhiera a la mayoría de las superficies con gran rapidez, además su secado es casi instantáneo por lo que se pueden complementar diferentes capas de pintura sin que se mezclen los colores. Las caps son las válvulas que extraen la pintura comprimida en la lata de spray hacia el exterior, por lo que definen la forma y tamaño de la línea de pintura. Luego del spray se usan plumones para delinear letras, hacer sombras (filetear) o pintar sobre superficies no rugosas como el plástico y el vidrio, aunque no siempre son necesarios. Otro complemento de las latas de spray son las pinturas al agua como el esmalte al agua o el látex, utilizadas fondear: rellenar las letras, formas o fondos, ya que son más económicas que el spray. Si bien son herramientas simples, en la combinación de las técnicas con éstas está la riqueza de la obra.

Entre break dance, tags, cultura de barrio y spray se va generando esta cultura. Una cultura de graffiti que adopta carácter nacional con las influencias y normas impues-

tas tácitamente entre sus exponentes chilenos. Parte de esta co-creación es la asimilación de la cultura en los barrios nacionales, como cuenta un graffitero de los primeros tiempos llamado Haze: “No hay una historia del graffiti. Depende del barrio donde hayas nacido, la línea de metro que te hayas tomado... Lo mejor es tener tu propia historia con el graffiti” [9]. En base a esta propia historia se generan los códigos anteriormente mencionados, por ejemplo es importante destacar que existe dentro del mundo de los graffiteros y muralistas la “Ley de la Calle”, ley no escrita pero por todos ellos respetada, que implica el cuidado de un muro por otro artista intervenido. Muy extraño sería el caso de un graffitero que intervenga sobre un graffiti o mural realizado por otro artista, esta acción le valdría el repudio automático de sus pares y de la comunidad graffitera. Como este son muchos los ejemplos que reflejan una cultura en torno al graffiti, y es así como entre spray, caps y plumones sigue desarrollándose esta historia, una historia escrita por las personas en las calles, que hablan de las tendencias, de la sociedad, una manifestación del arte.

En las imágenes se puede ver como el graffiti mural usa formas y figuras para acompañar la firma del autor.

Obras de Nadao, Benzo, Brako Uno, Txmbx, Ala antigua y el crew WSD.
Fuente: RRSS de los autores.

NUEVA ILUSTRACIÓN

Desde fines de los 90´ hasta hoy

El muralismo en Santiago se encuentra hoy en pleno desarrollo y expansión, aumentan los artistas que desde el circuito académico, buscan expresarse en la calle, se multiplican las iniciativas oficiales (estatales o municipales), que favorecen la intervención artística como medio de rescate del espacio urbano, algunas empresas comienzan a reconocer el potencial de este medio para comunicarse con su audiencia potencial, favorable es también el acceso como nunca antes, a infinidad de materiales de arte, a precios posibles para todo tipo de artistas.

Este muralismo, se aleja de los contenidos político partidistas, se interesa más bien en una política doméstica, la representación de su entorno, la biografía íntima, la ecología, los problemas de género, la violencia, la globalización, etc. Todo ello dentro de un campo libre de experimentación artística, sin ejes programáticos, como en décadas pasadas, donde el discurso político o un camino artístico específico, como la abstracción, dominaban su desarrollo.

Libre de tendencias y abierta a todo conteni-

do, el muralismo actual tiene en común su apego a lo representativo, lo figurativo, como un medio que establece una comunicación directa con el espectador, imágenes que representan sus temores, deseos o fantasías. Esta representación busca instalarse como una extensión natural del espacio privado en lo público, diluyendo las fronteras del individuo en lo colectivo.

Nueva ilustración me parece la definición más apropiada para esta tendencia, figurativa en su esencia, pero que busca anclarse en la historia y cotidiano del grupo específico de habitantes donde interviene, alejándose al mismo tiempo de la literalidad de lo meramente ilustrativo.

Piero en Concepción.
Fuente: Crónica del Graffiti

Daniel Marceli en Valparaíso.
Fuente: Crónica del Graffiti

Agotok en Santiago Centro
Fuente: Cortesía del artista.

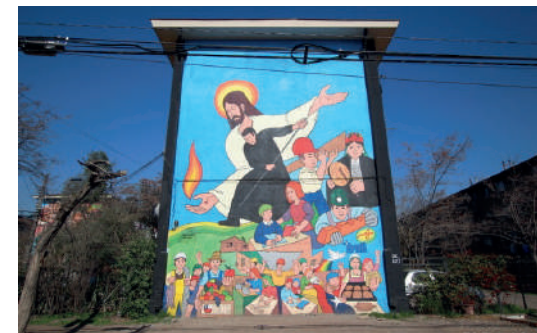

Así como se pueden visitar museos de impresionismo, surrealismo, arte geométrico, etc. para entender la estética que hay detrás de cada movimiento, la Nueva Ilustración se puede comprender estéticamente visitando el Museo Cielo Abierto de San Miguel.

Museo compuesto por más de 50 obras en los muros ciegos de los edificios residenciales, ubicados al sur de la ciudad de Santiago, suman más de 5 km de pinturas de gran formato en el espacio urbano. Incluyendo varios murales de menor tamaño en sedes sociales, casas, panderetas y kioskos.

El museo fue inaugurado el 2010, gracias a un Fondart Nacional que le permitió a Roberto Hernández y David Villarroel, gestionar el proyecto.

Como afirma Guisela Latorre (2015), “La creación de Museos a Cielo Abierto representa una de las maneras más poderosas de reformular el ámbito callejero. El mural, en sí, puede representar una apropiación, recuperación y re significación del ámbito público, quedando explícito con la fundación de estos museos al aire libre. No se miran como obras individuales, sino como un todo en dicho espacio”, comenta. [10]

Murales de los artistas: Dasic Fernández, Ekeko, Olek, Tamah, Mono Gonzáles, y Académicos de la Plata. Fuente: Plataforma web del museo.

VALORACIÓN

Curatoría, turismo y publicaciones

Existen diversas formas de valorización para el patrimonio cultural, a continuación se describen las principales en torno al mural urbano. Ser las principales no significa que sean las más potenciadas a nivel nacional, sino que las más importantes según mi juicio y estudio sobre el muralismo.

Curatoría

La curatoría es una disciplina que permite establecer la calidad artística de un conjunto de obras de arte. Por medio de la curatoría se crean jerarquías cualitativas de obras específicas, junto con ello, se genera el debido diálogo entre obras diversas, potenciando su lectura individual y al mismo tiempo enriqueciendo su visión global.

La figura del curador o editor, se hace imprescindible hoy en la organización de cualquier conjunto de obras relevantes que deban ser presentadas al público. El curador actúa como garantizador de una selección rigurosa, naturalmente debe contar con las necesarias competencias para realizar esta

esta labor, estas son, conocimiento del medio artístico específico, visión global y al mismo tiempo local de la actividad, todo ello junto con una mirada externa, que aporte la debida distancia objetiva del conjunto.

A pesar del aporte que significa, la presencia de curaduría es escasa en el espacio público a nivel mundial y casi nula en el contexto local. Uno de los pocos casos de curaduría de muralismo en Chile es el trabajo realizado por el artista Israel Fraiman en el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso (página 17), quien estableció relaciones sobre las obras que ahí se exponen, escribió una crítica para cada una de ellas y así el material fue difundido para aportar al conocimiento del museo, los artistas y sus propuestas.

Turismo

Según la UNESCO, el turismo cultural como lo serían los tours de arte urbano, corresponden a una dimensión cultural en los procesos socioeconómicos para lograr un desarrollo duradero de los pueblos como un modelo de desarrollo humano integral y sostenible. [17]

Es considerada una actividad que, no sólo contribuye al desarrollo económico, sino a la integración social y al acercamiento entre la comunidad; siendo el turista cultural una modalidad en la que convergen políticas culturales y turísticas, portador de valores y respeto por los recursos, tanto culturales como naturales (UNESCO, Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, 1982). El turismo cultural busca desarrollar actividades que permitan al visitante acercarse y comprender culturas distintas.

El patrimonio tiene un gran potencial turístico que debe ser desarrollado en armonía con el medio ambiente y la cultura local, de modo que la comunidad no sea vea perjudicada, más bien se beneficie no sólo en el plano económico, sino que también cultural, ambiental y social.

Fomentar el turismo cultural en Chile es un camino ineludible para que nuestro patrimonio sea conocido, apreciado, querido por la gente que lo visita y por la comunidad donde se inserta, de modo que su conservación y promoción se conviertan en prioridad

realizable y sustentable, gracias al desarrollo de una actividad productiva en torno al turismo. Como cuenta Andrés Rojas (2014). “La actividad turística desarrollada sobre la base de la sustentabilidad económica, ambiental y social, constituye una herramienta eficaz en materia de protección dado que ejerce un efecto directo sobre la comunidad al permitir un mayor conocimiento de los valores culturales”. [18] De esta forma el turismo cultural puede generar un incentivo para la recuperación del patrimonio cultural y un estímulo para la creación de nuevas ofertas y atractivos culturales.

Según un estudio del Sernatur (2014), cerca de un 40% de los turistas extranjeros que ingresó a Chile lo hizo por los atractivos culturales, patrimoniales y de tradiciones. Durante mayo del 2013, Chile recibió 228.542 visitantes de otros países, lo que significó un incremento de un 9%. Destaca Europa entre mercados receptivos durante el 2013 con un aumento en sus visitas de un 13%. Además se suma el aumento de un 14% de Argentina. Desde enero del 2014 el país ha recibido 1.661.683 turistas extranjeros. En términos de

volumen las visitas son lideradas por: Argentina con 675.691 visitantes, Bolivia con 172.919, Perú con 150.249 y Brasil con 122.959 visitantes. De Europa, es Alemania el país que más visitas registra con 32.284 visitantes, le sigue España con 31.319 y Francia con 30.653 visitantes. [19]

En Chile existen tres tours de arte urbano, los cuales son autogestionados y guiados por artistas callejeros o expertos autodidactas en el tema. De los tres, dos son realizados en Santiago y uno en Valparaíso.

Stgo Street Art Tour: Enfocado principalmente en el graffiti, el arquitecto Sebastián Cuevas y el grafitero Claudio Cuevas guían el tour que parte en el frontis del GAM y luego recorren tres barrios que representan las diferentes etapas del arte urbano capitalino. Primero, el muralismo en del río Mapocho, donde estudiantes de la U. de Chile pintan para apoyar a los partidos políticos de izquierda. Luego, se pasa por la Remodelación San Borja, donde en los 90 apareció el graffiti estilo neoyorquino, sobre todo en las pasarelas y muros cercanos a las torres.

Finalmente, llegan al street art que aparece en el 2000 en el barrio Lastarria, donde abundan los murales de stencil.

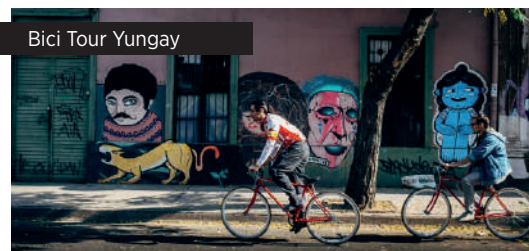
Bici Tour Yungay: Enfocado en los murales Brigadistas y como llamamos anteriormente, nueva ilustración, Julio Prada guía el tour por los muros del Barrio Patrimonial Yungay a través de recorridos en bici. La idea es una réplica del tour sobre ruedas que se realiza por los murales de Nueva York, donde los participantes tienen que traer su propia bicicleta. Parten en Av. Brasil, y por dos horas se lanzan a conocer los coloridos murales de calles como Cueto y Libertad. La idea del Bicitur Yungay es reflexionar sobre las problemáticas reflejadas en los muros.

Valpo Street Art: está enfocado en aprender sobre la historia y técnicas del muralismo, donde artistas recorren las calles de Valparaíso enseñando las propuestas que hay detrás de cada obra. Además ofrecen un taller para “aprender a graffitear” cuando terminan el recorrido. Se juntan los domingos a las 4 pm en la Plaza Lukas, en la salida del ascensor Reina Victoria. Durante la caminata explican

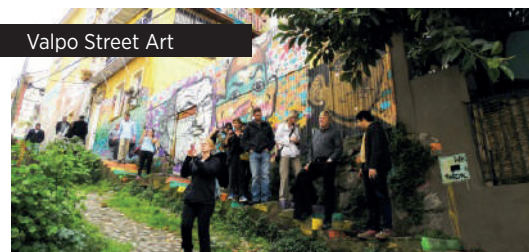
Stgo Street Art Tour

Precio: \$8.000 (propina sugerida)
Duración: 4 horas

Bici Tour Yungay

Precio: \$5.000
Duración: 2 horas

Valpo Street Art

Precio: \$5.000 + \$4.000 por el taller.
Duración: 3 horas

Fuente imágenes: RRSS tours.

Publicaciones

Durante el proceso de investigación y recopilación de la información, quedó en evidencia la escasa información respecto al muralismo en Chile, los escasos datos se encuentran dispersos y desactualizados, no existe ninguna publicación rigurosa que se haga cargo de este valioso patrimonio, imprescindible además que publicaciones futuras sean bilingües, ante el alto interés que despierta fuera del país nuestro muralismo.

En los tiempos de la globalización, asistimos a una demanda por contenidos de naturaleza exportable, el vino chileno por ejemplo, gracias a una favorable campaña país se ha posicionado en el mundo, con ello adicionalmente su naturaleza y paisajes, nadie puede desconocer estos logros, pero todo indica que en materia cultural estamos en deuda. El fomento y divulgación del muralismo en nuestra ciudad colaboraría, aparte de su cuidado y desarrollo, con situar a nuestra ciudad en el mapa global, no solo como una región cultural de interés, que potencia un

turismo específico, sino una ciudad amable, donde el arte se encuentra al alcance de todos, donde la cultura, sinónimo de desarrollo, se expresa en las bases de nuestro tejido social.

The image shows a close-up of a weathered wall. The surface is covered in various shades of grey, blue, and white, with significant peeling and chipping of paint. A horizontal line, possibly a joint or a ledge, runs across the middle of the frame. On the left side, there is a vertical pipe or conduit with a small white electrical box attached to it. In the lower right quadrant, there is a white rectangular box containing the word "OPORTUNIDAD" in black, uppercase letters.

OPORTUNIDAD

CONTEXTO

La expansión de **metro veintiuno** al espacio público es una forma de ampliar sus propuestas creativas, relacionarse con un mayor número de artistas y lo más importante, generar un aporte a la ciudad por medio de la valorización de los murales urbanos.

Para esto es importante entender el complejo escenario que viven las artes visuales en Chile, partiendo desde el origen, con los hábitos de consumo, y citando los apuntes tomados en clases de Arte en Chile, de Gaspar Galaz (2016), “En educación asistimos a una cada vez menor presencia de las artes plásticas en educación básica y media, debido en buena parte a la débil formación de los profesores, sumado a la escasa preocupación de las autoridades, las artes visuales tienden prácticamente a desaparecer ya en la educación media”. Como contraparte, en Chile se gradúan anualmente cerca de 500 egresados de las 13 escuelas de arte existentes en el país, es decir formamos un gran número de profesionales en un área donde descuidamos su audiencia. Chile es dentro de los países del OCDE con mayor profesionalización en el área de las artes

visuales, si sumamos los autodidactas, de los que no existen registros confiables, contamos con un número considerable de artistas, naturalmente muchos de ellos buscando un lugar para exponer.

En el último tiempo se ha mejorado la infraestructura cultural, el caso del Centro Cultural Cerrillos es un buen ejemplo, pero su audiencia es escasísima y su relación con el barrio es inexistente. Continuaremos creando elefantes blancos mientras no dotemos de contenidos seductores a los pocos espacios existentes, mientras no creamos audiencia, para el ciudadano común, el contenido de un museo está en otro planeta, objetos que vienen de lugares desconocidos, que se comunican en otro lenguaje, dirigido a otro tipo de personas. Mientras nuestros escasos museos y centros culturales no desarrollen verdaderos programas educativos, esto no cambiará.

La situación de las artes visuales se refleja en nuestros principales museos; Chile no tiene un museo de arte moderno, tenemos el MAC, pero es un museo universitario (propiedad de

la Universidad de Chile), el Museo de Arte Contemporáneo por tanto vive las mismas crisis presupuestarias de su universidad, basta recordar que se mantuvo cerrado por muchos tiempo, pero en justicia no podemos exigirle nada más. Su vecino el Bellas Artes, construido para el bicentenario, parece fosilizado en el tiempo, su última ampliación (sala Matta) fue hace ya más de 40 años, su programa educativo y relación con la comunidad es prácticamente inexistente. Otro caso de estudio podría ser el Centro Cultural Palacio de la Moneda, diseñado originalmente como el Museo de las Naciones, es un espacio ceremonial que carece de un programa educativo, línea curatorial y sus contenidos son accidentales, parecen estar siempre esperando la caridad de alguna embajada.

Las escasas galerías de arte se concentran en barrios cercanos a su clientela, sector oriente, por lo tanto se dirigen a un sector minoritario en el país. Para terminar el cuadro, la presencia de las artes visuales en los medios de comunicación es cada vez menor (colabora sin duda lo descrito anteriormente), son menos del 50% frente a las artes escénicas

por ejemplo. Las pocas revistas especializadas son de nicho y sus tiradas no superan los 1.000 ejemplares.

No es extraño entonces que el ciudadano común no tenga relación con las artes visuales, relación oficial, mediada por alguna institución. Si nos detenemos aquí, el muralismo cobra una especial dimensión al ocupar prácticamente en exclusiva su medio de relación posible con las artes visuales. Nos encontramos entonces con que la principal vía de contacto para la mayoría de la población, carece de apoyo y recursos oficiales. Por el contrario, vive en parte sujeta a la sensibilidad municipal. Es importante considerar que según los últimos índices de consumo de bienes culturales de la Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural realizada el 2012 por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, tan solo el 20% de los santiaguinos asistió a una muestra de artes visuales durante el año. Por lo que alrededor del 80% de los ciudadanos tiene a través del arte urbano el único contacto potencial con las artes visuales contemporáneas en Chile.

“El disfrute del patrimonio cultural es un derecho humano”. UNESCO, 2010. [20]

Los murales transforman el espacio público en un territorio de diálogo horizontal entre artistas y espectadores, donde las propuestas, ideas e imaginarios son plasmados en muros para integrar el arte en la vida cotidiana de los ciudadanos. De esta forma se genera un espacio de exhibición, donde el exterior no surge para contradecir un acto en el interior, sino que proponer una nueva forma de compartir el arte de forma libre y desinteresada. Pero aunque capte a un mayor número de espectadores, los artistas pasan desapercibidos porque al contrario como sucede en las exposiciones institucionales o interiores, en el exterior no es evidente el valor artístico de la obra.

Como se mencionó anteriormente, si existen fuentes de información como publicaciones webs e impresas y tours que ayudan a entender y por tanto aprovechar el arte expuesto en la ciudad; pero entendiendo la necesidad que tienen las artes visuales en Chile, éstas no dan a basto.

USUARIO

Por su naturaleza, el muralismo urbano pertenece a la ciudad, sus espectadores son sus habitantes y transeúntes, pero naturalmente se puede vivir en una ciudad y jamás enterarse de que existe, o caminar cotidiana o accidentalmente frente a él y no verlo. El usuario del proyecto es quién si se interesa por conocerlo, motivado por diferentes razones. Estas razones permiten dividirlo en cuatro segmentos: usuarios activos, pasivos, profesionales y cotidianos.

Activos:

Son chilenos o turistas extranjeros en Santiago con un interés especial en los eventos culturales, según la definición de audiencias realizada por The Audience Agency, 2016 son buscadores de experiencia: “Son una parte importante y significativa de las audiencias de arte urbano. Este grupo es altamente activo, diverso, social y ambicioso, solteros o en parejas, y gente joven relacionándose con las artes de forma regular. A menudo son estudiantes, o graduados recientemente y en los comienzos o mediados de sus carreras profesionales. Sus

intereses cubren las tendencias principales contemporáneas y las otras ofertas culturales. Están principalmente en búsqueda de nuevas cosas que hacer y cuentan con un presupuesto para gastar en una variedad de actividades de ocio como deportes o membresías de arte, visitar cafés, bares y restaurantes. Inteligentes digitalmente, ellos compartirán sus experiencias mediante las redes sociales a través de su smartphone.”

Al tener un especial interés por el arte urbano está predispuesto a ser interpelado o ser crítico de la obra. Establece una relación dinámica con el mural que muchas veces lo lleva a registrarlo y difundirlo (rrss, a otros interesados, medios especializados, etc.). Su disposición a pagar por actividades culturales es alrededor de \$10.000 según la investigación citada.

Pasivos:

Aunque le interesa el arte urbano, su motivación no es suficiente para ser un espectador presencial. Se conforma con ver las obras a través de medios especializados como

plataformas webs y fuentes impresas, o ver las imágenes en las RRSS. Aunque no sea presencial, su rol como espectador es importante para el artista porque al igual que el usuario activo, tiende a compartir las imágenes de las obras que le parecen interesantes y así generar conocimiento sobre lo que está pasando en muralismo.

El rango de edad está condicionado por el uso de plataformas digitales, ya que es ahí donde encuentra la información e imágenes de arte urbano. Por lo que va desde los 15 a los 40 años aproximadamente. Su disposición a pagar es media o baja, ya que estarían dispuestos a pagar alrededor de \$5.000 por una fuente impresa que encuentren en librerías cercanas o libros digitales.

Profesional:

Su relación con el arte urbano es interesada, busca generar nuevos conocimientos para utilizarlos como herramienta en su profesión (profesor, gestor, esteta, curador o historiador de arte) o entender lo que está pasando en su entorno como artista. Pueden ser tanto

presenciales, asistiendo a tours, festivales o exposiciones, o ser no presenciales y utilizar la información que esté disponible en internet para resolver sus dudas, buscar inspiración o conocer nuevas obras y artistas.

Su disposición a pagar es nula porque sienten el derecho a obtener la información que necesitan por su profesión. De ésta forma, los profesores de artes visuales y gestores podrían exigirle a su institución que compre el material para que puedan utilizarlo, y los artistas pedirlo gratis por ser un bien cultural necesario para su desarrollo creativo.

Su relación con el arte urbano es cercana ya que están familiarizados con el tema y cuentan con conocimientos previos de teoría y técnicas artísticas.

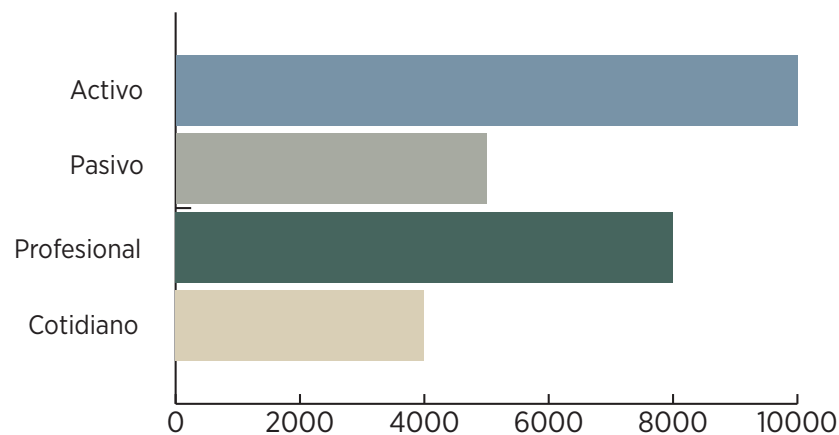
Cotidiano:

El usuario cotidiano es quien convive con los murales por vivir en el lugar intervenido o cercano a él, ésto le genera un sentido de pertenencia con la obra y adquiere un rol crítico respecto a su estética. Por otra parte

un usuario cotidiano es quién transita cotidianamente por el lugar intervenido, ya que forma parte de su rutina diaria. Aunque no tiene el sentido de pertenencia del vecino, genera una opinión respecto a la obra.

Es presencial por naturaleza, y su disposición a pagar es baja ya que podría interesarle el material que lo informe sobre el lugar que habitúa, pero no pagaría más de \$4.000 independiente de su diseño o novedad.

Cuánto pagaría por un servicio asociado al arte mural:

INVESTIGACIÓN

Para diseñar el proyecto en función a las necesidades e intereses del usuario fue importante realizar una investigación sobre:

¿Cuál es su percepción frente a la cantidad y calidad de murales que hay en los muros de la ciudad?, ¿Qué información les gustaría obtener sobre el tema? y ¿En qué formato les gustaría obtener ésta información?

Se utilizaron las siguientes herramientas para desarrollar la investigación: observación participante y entrevistas en profundidad. La observación participante fue realizada en dos actividades claves para conocer el comportamiento del potencial usuario, entender cómo se desenvuelven e interactúan en la actividad y cuáles son los temas que preguntaron para conocer más sobre el muralismo. Y las entrevistas en profundidad fueron realizadas a 8 personas, escogiendo a dos por cada segmento de usuario. Las preguntas fueron abiertas para investigar de forma cualitativa sus preferencias.

Observación participante:

1. Encuentro de Arte Urbano Los Reyes

Durante Muchachitas pintoras, festival de arte urbano de mujeres muralistas, se realizó un encuentro ciudadano para ver a las artistas pintando y una reunión en la plaza para hablar sobre la mujer en el arte mural. Cuándo: domingo 12 de abril.

Dónde: frente al Parque de los Reyes.

Asistentes: 20 personas.

Herramienta: cámara para grabar y cuaderno de apuntes.

2. Tour de Stgo Street Art Tour

El guía fue Jeinst, un reconocido grafitero chileno que se dedica a enseñar la cultura del arte mural desde hace 5 años en Santiago. Cuándo: sábado 17 de junio, de 10 a 15:00 hrs

Dónde: partiendo desde el Gam hasta llegar a Bellavista.

Asistentes: 15 personas.

Herramienta: cuaderno de apuntes para escribir las preguntas e interacciones principales de los participantes.

Shalackattack pintando su mural.

Graffiti en Remodelación San Borja

Observación participante

1. Encuentro de Arte Urbano Los Reyes

Mientras las artistas pintaban sus obras, niños y jóvenes se acercaban a preguntarles de qué se trataba su trabajo y si les podían ayudar. La buena disposición de las artistas fue sorprendente, algunas entregaron sus brochas y dejaron que los asistentes participaran pintando.

Cuando se dio inicio a la “mesa redonda”, que en realidad era un círculo de personas sentadas en el pasto de la plaza, la artista Juanita Pérez contó la importancia de la mujer en el muralismo chileno, motivando a las asistentes a tomar un rol activo en el arte urbano. La motivación fue tal, que la mayoría se inscribió en su taller “aprender a pintar un mural” que se realizaría el día siguiente.

La mayoría de los asistentes eran niñas acompañadas por sus padres, quienes también participaban en las actividades.

Las preguntas que más se repetían eran: ¿Cómo puedo ayudar?, ¿Qué significa su mural?

Problemas detectados:

Habían 10 artistas pintando a la vez en muros que a veces no eran tan visibles, por lo que encontrarlas fue difícil sin un mapa o infografía del lugar.

Solo en el convectorio sobre mujer en el muralismo, se habló sobre historia en el arte mural, pero no se abordaron temas técnicos.

Busqué carteles o folletos que informaran sobre quién era cada artista, pero no había ningún material de apoyo en la actividad.

Observación participante
2. Santiago Street Art Tour

Desde el comienzo del tour, los asistentes mostraron mucho interés por los temas abordados. Las caminatas para encontrar los murales parecían una aventura en la ciudad, experimentandola desde otro punto de vista.

Algunos asistentes llevaron cámaras profesionales para tomar fotografías, mientras que los otros lo hacían mediante su celular. Todos sacaron por lo menos una foto durante el recorrido.

Preguntas que más se repitieron:
¿Cómo lo hizo?, refiriéndose a la técnica
¿Cuántos años tiene?, ¿Cuándo lo hizo?

Los asistentes en su mayoría eran santiaguí-

nos entre 25 y 30 años, con especial interés en el arte urbano. Además habían 5 extranjeros: 3 brasileños y 2 alemanas. El problema fue que el guía hablaba en español y las alemanas no entendieron nada, pero siguieron el recorrido hasta el final.

Los temas abordados fueron:
Historia del Graffiti en Chile, con especial énfasis en la remodelación San Borja.
Historia detrás de cada mural, abordado desde una perspectiva anecdótica.

Actividades claves:
Fue muy entretenido hacer un stencil con el logo del tour, actividad que realizan con los asistentes en cada ocasión.

Cuando se acabó el recorrido, los guías invitaron a todos los asistentes a compartir una cerveza. En total, 7 asistentes aceptamos la invitación y tuvimos una muy buena experiencia conversando de arte urbano (tema que nos convocaba) con los guías y asistentes del tour.

Apuntes con los murales que vimos:

Entrevistas en profundidad

Las preguntas a potenciales usuarios fueron las siguientes:

En Santiago hay una gran cantidad de artistas urbanos que día a día pintan los muros de la ciudad. ¿Qué le parece esta expresión artística?

¿Cómo considera que deben ser los murales para que sean un aporte en la ciudad?

¿Cuáles murales y artistas urbanos le parecen relevantes?

¿Qué le gustaría preguntarle a los artistas urbanos respecto a sus obras para conocer más sobre el muralismo en Santiago?

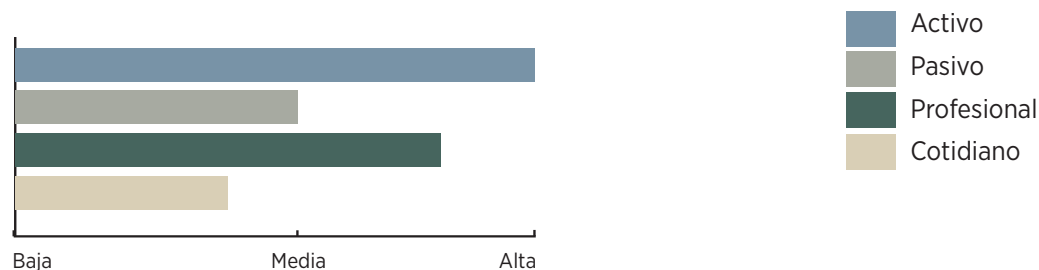
¿Qué medios cree que aportan al conocimiento sobre arte urbano en Santiago?

¿Dónde obtiene usted la información sobre esta expresión artística?

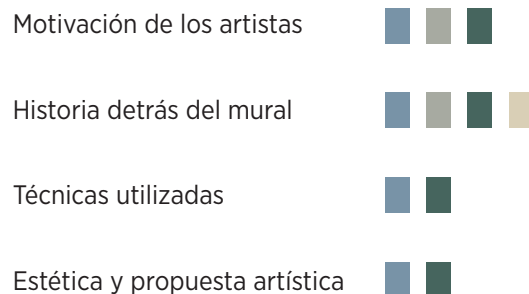
¿Cómo cree que debería ser dispuesta la información relevante sobre los murales que hay en Santiago?

Las respuestas y conversaciones están en el Anexo. A modo de resumen se concluye lo siguiente:

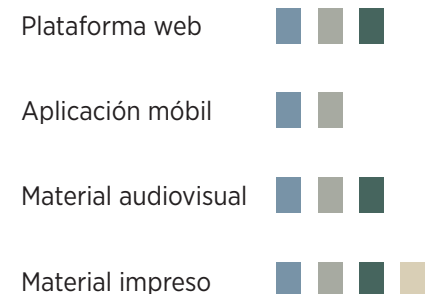
Valoración del muralismo:

Temas de interés:

Fuente de información preferible:

PROYECTO

Formulación

¿Qué?

Guía urbana con la selección de los 100 principales murales que hay que ver en Santiago, dispuestos en 8 recorridos que invitan a descubrir las obras con sus autores, valor artístico e historia.

¿Por qué?

La ciudad de Santiago es reconocida mundialmente por la calidad de sus murales urbanos. Pero la falta de información respecto a las obras y su ubicación, impiden que los mismo ciudadanos disfruten este patrimonio

¿Para qué?

Para contribuir a la difusión, valorización y conservación de las principales obras de arte mural en Santiago, descubriendo la ciudad por medio del arte.

Objetivos del proyecto

General

Poner en valor los principales murales realizados en espacios públicos en la ciudad de Santiago a través de una fuente de información asequible, atractiva y funcional.

Específicos

1. Realizar un completo catastro de los murales urbanos de Santiago.
2. Establecer un método riguroso de selección de los murales de mayor calidad artística de Santiago, por medio de un equipo curatorial integrado por profesionales ligados estrechamente al arte mural.
3. Diseñar una guía impresa que ilustre las obras seleccionadas, las organice en diferentes recorridos e invite a los interesados a descubrirlas.
4. Permitir y promover el acceso amplio y gratuito de la guía digitalizada, a través de la página web de **metro veintiuno**.

Modelo de negocios

Se ha definido el cliente objetivo de la guía que corresponde a dos segmentos específicos. El primero consiste en instituciones educacionales que pueden estar interesados en el servicio como una actividad educativa para sus estudiantes. En segundo lugar se ha definido un segmento de adultos santiaguinos y/o turistas interesados en actividades culturales.

Para cumplir los objetivos propuestos, la guía será impresa gracias al auspicio de una marca relacionada con el arte urbano. Y se podrá descargar gratuitamente desde la página web de metro veintiuno.

Para difundir la guía desarrollada para instituciones educacionales y para adultos interesados en actividades culturales, se han dispuesto cinco tipos de instancias difusivas:

- Publicación de la guía en versión web en la página de metro veintiuno
- Contratación de un agente encargado de la difusión en instituciones educacionales
- Activaciones durante eventos culturales a realizarse en la ciudad de Santiago

- Distribución gratuita de la guía en centros de información turística y municipalidades

Dicho lo anterior, con la guía dispuesta en sus dos formatos, se pretende durante la difusión alcanzar tres objetivos comerciales:

1. Generar venta de tours normales asociados a la guía

Se realizan dos tours pagados semanales de una capacidad de 10 a 20 personas cada uno con una duración de 90 minutos. El costo de éstos es de \$6.000 CLP por persona e incluye una guía impresa para cada uno de los asistentes. El tour está basado en los contenidos de la guía, por lo que cuenta con 8 recorridos diferentes.

2. Generar venta de tours educativos asociados a la guía.

Se realizan tours para instituciones educacionales con una capacidad de 20 a 40 personas, con una duración de 90 minutos aprox (dependiendo el recorrido). Se ha desarrollado un complemento de la guía para profesores que facilita una instancia educativa con mayor contenido y actividades diseñadas para realizar en torno al muralismo. Tiene un costo de \$8.000 CLP por estudiante e incluye

una guía impresa para cada uno de los asistentes y un complemento de la guía para profesores.

3. Aumentar la visibilidad de metro veintiuno y percibir ingreso con socios auspiciadores para la impresión y difusión de la guía. Con estos recursos, la marca auspiciadora podrá aumentar su visibilidad en el contexto urbano y contar con presencia en el Street Art.

Serán socios claves del proyecto los auspiciadores y las organizaciones culturales que gestionen la difusión de la iniciativa para mejorar su cobertura y penetración.

<p>Socios claves</p> <p>Generadores de contenido (prensa especializada en el tema y general)</p> <p>Organizaciones culturales</p> <p>Equipo curatorial</p> <p>Urban Art Scl Tour</p> <p>Profesores e instituciones educativas relacionadas al tema</p> <p>Auspiciador</p>	<p>Actividades</p> <p>Presentación del proyecto en Enero</p> <p>Activación en tours de metro veintiuno</p> <p>Generar contenido semanal sobre obras urbanas que se realizan</p>	<p>Propuesta de valor</p> <p>Poner en valor el muralismo en Santiago a través de recorridos por las obras que hay en la ciudad. Generando conocimiento sobre las propuestas, artistas e historia que hay detrás.</p>	<p>Relación con cliente</p> <p>Unilateral de difusión y venta.</p> <p>Relación de largo plazo, bidireccional, de cocreación y feed back por parte de las instituciones educativas.</p>	<p>Segmento de cliente</p> <p>Instituciones educativas.</p> <p>Santiaguinos y turistas adultos interesados en actividades culturales.</p>
<p>Costos</p> <p>Costos fijos: Impresión de la guía, Gestor (RRHH) Generador de contenidos Vendor del tour</p> <p>Costos variables: Sueldo del Guía. Impresión complemento de Guía Educativa</p>	<p>Recursos</p> <p>Auspicio para impresión.</p> <p>Complemento para profesores.</p> <p>Conocimiento actualizado sobre las obras en la ciudad</p> <p>Plataforma web de metro veintiuno</p>		<p>Canales</p> <p>Página web de metro veintiuno</p> <p>Prensa especializada</p> <p>Centros de información turísticos y culturales</p>	

PLAN DE EJECUCIÓN

CONTENIDO

Catastro de murales

Para poner en valor los principales murales urbanos de Santiago, primero hay que comprender el universo de obras que hay en la ciudad. A través del catastro se podrá identificar la cantidad de obras, la calidad artística y el estado en que se encuentran. Las herramientas para generar el catastro serán las siguientes:

1.

Investigar los murales publicados por los mismos artistas a través de sus redes sociales y las plataformas webs especializadas en el tema. *Ver página X del Anexo con las fuentes consultadas.

2.

Realizar un recorrido por los barrios de mayor actividad artística para el muralismo: Barrio Yungay, Bellavista, San Miguel, Estación Mapocho y Santiago Centro. Los murales serán registrados, se averiguará quiénes son sus autores y se describirá su ubicación. Las imágenes con el detalle sobre sus autores y ubicación serán organizadas en el siguiente mapa de Google. *Ver página X del Anexo con link del mapa colaborativo.

3.

Hacer una carpeta colaborativa en Google Drive para que artistas y personas interesadas en el tema suban las fotos de murales que les parezcan relevantes y que se encuentren en buenas condiciones. Para esto se realizará el siguiente llamado a través de la página web y RRSS de metro veintiuno:

*“Estimados, estamos diseñando una Guía Urbana para difundir y generar conocimiento sobre los murales que hay en Santiago, porque necesitamos una fuente de información que ponga en valor el patrimonio cultural que ustedes han dispuesto en la ciudad. Para lograrlo necesitamos que ustedes, artistas y amantes del arte urbano, colaboren subiendo imágenes de murales que se encuentren en el espacio público a la siguiente carpeta colaborativa en Google Drive:
<https://drive.google.com/drive/folders/OBOTNhzbETI4HeEFtWkNXZjRPeW8?usp=sharing>*

Los murales serán seleccionados por un equipo curatorial de profesionales y artistas relacionados al arte urbano, el cual será dado

*a conocer durante la próxima semana a través de nuestra página web. La Guía Urbana estará disponible para su libre descarga en la página web de metro veintiuno y será impresa para que se la entreguemos a municipios e instituciones culturales, que a veces no entienden el valor que generan las obras en la ciudad. Además las utilizaremos como material para nuestros nuevos tours de murales por Santiago!
Muchas gracias, metro veintiuno.”*

Utilizar **metro veintiuno** como medio para comunicar el proyecto responde a la necesidad de llegar a la mayor cantidad de artistas y personas interesadas en el arte urbano, porque solo en las RRSS (facebook + instagram) tiene más de 5.000 seguidores, quienes interactúan activamente con las publicaciones, y la página web tiene un flujo promedio de 10 visitantes diarios (según Google Analytics, Junio 2017). Además el llamado a colaborar genera expectativa respecto al proyecto y el usuario objetivo se hace parte del proceso.

Curatoría de murales

Para seleccionar las obras se debe definir qué es lo que las hace ser valorables y por tanto un aporte en la ciudad. Diferenciarlas del resto de las obras no es desmerecer el trabajo de los demás artistas, si no premiar aquellas obras que hacen que la ciudad sea un espacio de exhibición de arte y generador de identidad. Según lo aprendido sobre muralismo durante los meses de investigación en mi proyecto de título, hice la siguiente definición sobre los criterios de selección que debían tener los miembros del equipo curatorial para seleccionar las obras:

1. Condición autoral: el trabajo debe ser genuino, estableciendo un aporte personal de un artista en específico. Se puede reconocer el carácter estético o la imagen significativa del autor y por tanto la pregnancia de la obra.

2. Relación con su entorno: la obra dialoga con la arquitectura y contexto del espacio intervenido, entendiendo el muralismo como un site específico.

3. Calidad de ejecución: el muralismo a

diferencia de otras intervenciones urbanas, cumple el rol de obra que transforma el espacio por un tiempo prolongado. La materialidad de la obra debe propiciar su duración y la calidad con la que es ejecutada debe justificar la propuesta de su autor.

El equipo curatorial fue integrado por 5 profesionales y artistas que se relacionan con el mundo del street art desde diferentes aristas, porque para generar una adecuada selección es importante contar con diferentes puntos de vista. El equipo curatorial los siguientes:

Constanza Robles: Magíster en teoría e historia del arte de la Universidad de Chile (2015), Diplomada en Gestión Cultural UC (2009). Se desempeña académicamente en el área de artes visuales y gestión cultural en el Instituto de Estética. Actualmente es Coordinadora de Extensión del Instituto de Estética de la Universidad Católica.

Nadao: Daniel Aspillaga, más conocido como Nadao, es un destacado artista del graffiti y diseñador gráfico. Es uno de los witters más

activos de la capital chilena por las innumerables obras que ha realizado, donde experimenta diferentes estilos y formatos. Miembro de la destacada crew WSDM.

Constanza Martínez: Periodista de la Universidad de Santiago de Chile (Usach). Diplomada en Desarrollo y Gestión de Contenidos Digitales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Actualmente trabaja en Plataforma Urbana, donde escribe sobre temas relacionados al arte urbano.

Sebastián Cuevas: Arquitecto de la Universidad de Chile. Director y fundador de la ex galería BOMB, primera galería de arte urbano en Santiago. Arquitecto del proyecto Plazas de Bolsillo y director de Stgo Street Art Tour.

Coco González: Licenciado en Artes con mención Pintura Universidad de Chile. Paralela a su labor creativa, ha realizado: investigación, gestión, producción, edición y curadurías para proyectos artísticos y ha ayudado a fundar diversas plataformas colectivas. Miembro de SXC, social cooperativa de artistas y socio director de Espacio O.

Gestión y difusión

Sebastián Cuevas

Experiencia en street art

Nadao

Artes visuales y gestión:

Coco González

Medios de comunicación

Constanza Martínez

Estudio y teoría del arte

Constanza Robles

ANTECEDENTES Y REFERENTES

ANTECEDENTES

Local: información impresa

JOIA Magazine

Es una revista de diseño y artes visuales que se dedica a seleccionar trabajos de todo el mundo para mostrarlos al público chileno y latino en general. En sus 8 años de trayectoria, se ha instituido como una enciclopedia del arte de vanguardia, reseñando en sus páginas la obra de más de 300 artistas y diseñadores de los 5 continentes, además de actualizar todos los días su sitio web con lo más fresco en música, eventos, cine, animación y, por supuesto, artes visuales.

Temas:

- Graffiti
- Nueva Ilustración

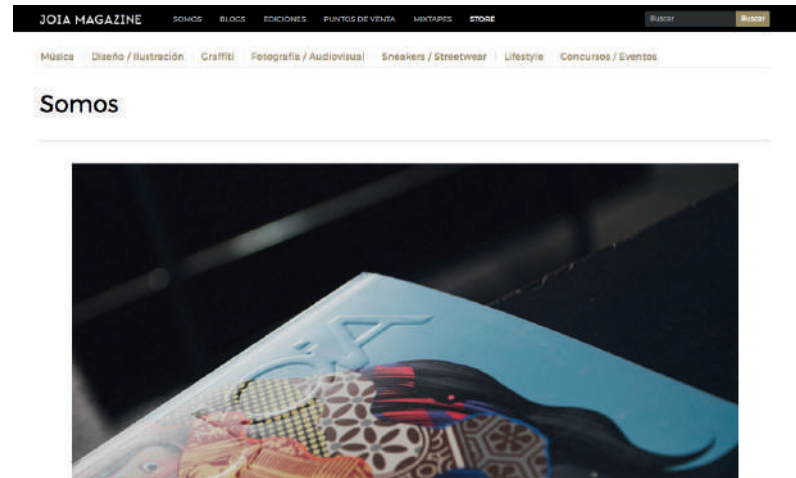
Precio:

\$10.000 en puntos de venta

Puntos de venta:

- Librería Contrapunto
- Que Leo Italia
- What Up Santiago
- Fluorescencia Diseño
- Fluorescencia Diseño
- Galería Madhouse
- Galería Plop
- Needle

Además de la revista impresa, mantienen su página web y RRSS actualizados.

ARTE AL LIMITE

Es una plataforma web de venta y difusión de artes visuales en Chile, que además cuenta con un periódico mensual, que se reparte en galerías y centros culturales a lo largo del país. También publica una revista de colección bimestral con artículos sobre el trabajo de artistas de Chile y el mundo. Por último, complementa estos medios el sitio web y galería virtual, que funciona como un portal de información sobre los distintos eventos y noticias relacionados al mundo del arte.

Han publicado dos libros sobre arte urbano en Chile.

Precio libros: \$45.000

Puntos de venta:

- Su pagina web
- Membresías

Aunque estén a la venta, tanto sus libros como revistas son publicados en su pagina web para poder leer online gratuitamente.

REVISTAS
REVISTA N° 82

OCHO LIBROS EDITORIAL

Editorial chilena, dedicada a publicar libros ilustrados de diferentes temas, entre ellos el Arte Urbano.

Hasta hoy solo han publicado 3 libros del tema, 2 del Historiador Rod Palmer (Arte Callejero en Chile y Murallas del Cono Sur) y 1 del muralista nacional Inti (biografía personal).

Los temas se enmarcan dentro del Graffiti mural (Rod Palmer) y Nueva Ilustración (Inti y Rod Palmer).

Los precios de los libros están dentro de los márgenes de la editorial: entre \$15.000 y \$25.000.

No cuentan con digitalización de sus libros.

Arte callejero en Chile

Palmer, Rod

Sin Stock

Precio Normal: \$ 25.000

Precio Oferta: \$ 21.250

Válido solo para compras por internet.

Inti

Castro, Inti

En Stock

Precio Normal: \$ 18.000

Precio Oferta: \$ 15.300

Válido solo para compras por internet.

Arte callejero en Chile

Palmer, Rod

En Stock

Precio Normal: \$ 24.000

Precio Oferta: \$ 20.400

Válido solo para compras por internet.

Información digital

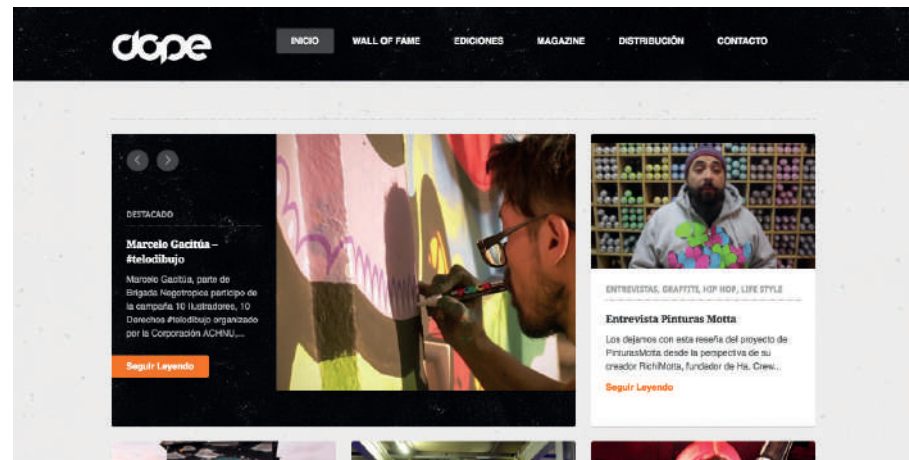
DOPE MAGAZINE

Plataforma web dedicada al Street Art chileno y mundial. Además de su plataforma han publicado 5 ediciones de su revista Dope Magazine.

“Dope Magazine crea un registro visual, gráfico e informativo con lo mejor del Graffiti, Street Art y todo lo relacionado con la cultura urbana. De manera autogestionada, el año 2010 comienza a generar contenido e instancias para compartir la escena nacional e internacional en sus medios, consolidándose de esta manera como la revista de Graffiti y Street Life en Chile y una de las más importantes en América Latina.”
www.dope.cl

Tema principal: Graffiti y Tags.

Blog writers
Karim / Le Dorien / Andres M Beltran / Javiera Moreno

ENTREVISTAS, GRAFFITI, HIP HOP, LIFE STYLE

Entrevista Pinturas Motta

Los dejamos con esta reseña del proyecto de PinturasMotta desde la perspectiva de su creador RichiMotta, fundador de Ha. Crow...

[Seguir Leyendo](#)

Hace 4 días

#03

#04

#05

Además de los artistas, hacen entrevistas a las personas que se relacionan con el Street Art, como vendedores de materiales, gestores y galeristas.

PLATAFORMA URBANA

Plataforma web especializada en urbanismo. Publican artículos diarios sobre actualidad en Urbanismo, Ciudad, Crecimiento y Participación pública.

El Arte Urbano es abordado desde una mirada arquitectónica y urbanista, lo que se traduce en artículos de gran interés.

La periodista Constanza Gaete es quien se encarga de los temas de Arte y Ciudad.

El mural que el festival de arte urbano La Puerta del Sur le regaló a Santiago

Por [Constanza Martínez Gaete](#)

Cuentan con Guías Urbanas de diferentes ciudades en Chile, para conocer su patrimonio arquitectónico. No hay mapas, pero si un buen registro de los lugares.

Búsqueda personalizada

Enlace en [Plataforma Urbana](#) - Guía Urbana de Chile

3 de March, 2014

Guía Urbana de Chile: Chonchi, Chiloé

Por [Constanza Martínez Gaete](#)

26 de February, 2014

Guía Urbana de Chile: Dalcahue

Por [Constanza Martínez Gaete](#)

19 de February, 2014

Guía Urbana de Chile: Ancud

Por [Constanza Martínez Gaete](#)

REFERENTES

Global: diseño de información

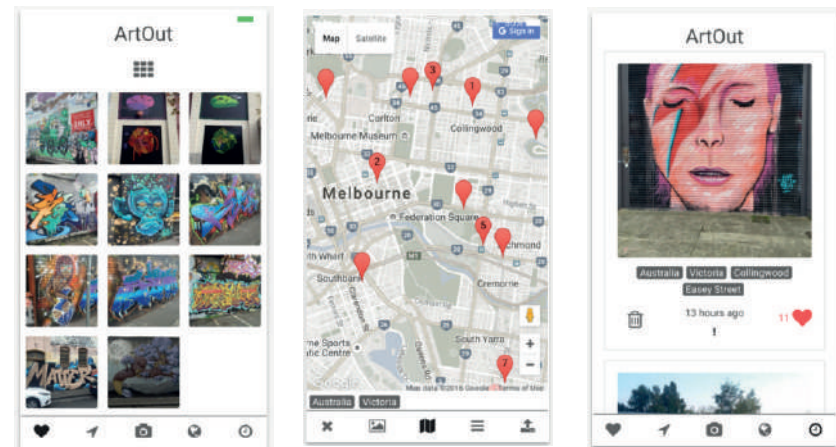
APLICACIONES

GEO STREET ART

Aplicación para ver los murales en la ciudad. A través de mapas, se pueden seleccionar las obras y luego visitar el perfil de su autor.

Está disponible para descargar gratuitamente desde el Apple Store. La organización Geo Street Art busca posicionarse en las ciudades más relevantes en cuanto a street art. Actualmente está disponible para Londres y California.

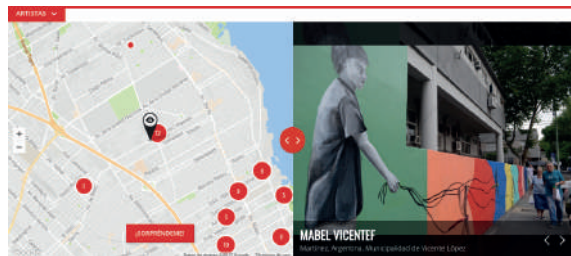
Art Out es una aplicación que funciona como red social para amantes del arte urbano.

Al inscribirse con una cuenta, se pueden subir fotos, seguir a artistas y “darle me gusta” a las fotos compartidas por otras personas. La idea es que solo se suban murales o graffities.

El mapa global muestra los puntos donde se han compartido imágenes.

Street Art project es un proyecto realizado por Google, para mostrar el arte en el espacio urbano a nivel mundial.

Tienen el mayor catastro mundial con murales en los 5 continentes. Lamentablemente los murales chilenos se encuentran desactualizados y solo muestran 100, pero su diseño ayuda a navegar fácilmente por los países conociendo las diferentes obras.

EVENTO

OH! Stgo es un evento para conocer la ciudad. Durante un fin de semana al año organizan paseos para conocer los edificios de Santiago que durante el año se mantienen cerrados.

“OH! Stgo es una invitación no solo a redescubrir nuestra ciudad, sus historias y personas, sino que también a reflexionar sobre cómo espacios de gran valor arquitectónico, ingenieril y de diseño urbano contribuyen a la calidad de vida de la ciudadanía.”

Su plataforma web es dinámica, fácil de usar y permiten ver online el catálogo con todos los lugares a conocer.

El proyecto toma como referencia el Open House, que se realiza a nivel internacional en más de 30 ciudades del mundo hace veinte años. El concepto Open House tiene su origen en la Fundación Open City de Londres pionera en el desarrollo de programas de educación, arquitectura, urbanismo para toda la ciudadanía.

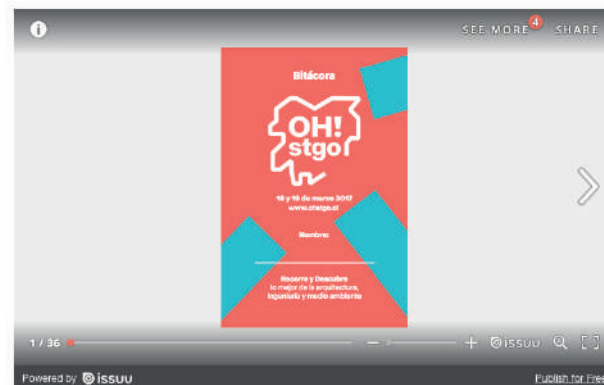
ORGANIZAN:

FINANCIA:

APOYA:

Realizan llamados a voluntarios a través de su página web y redes sociales, lo que les facilita las tareas de ejecución.

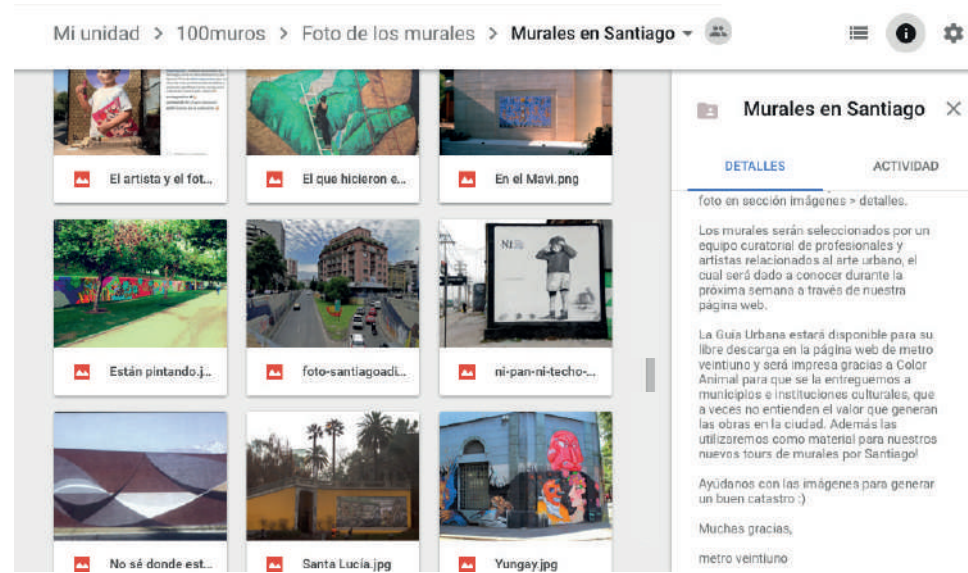
DESARROLLO

CONTENIDO

Diseño de información

Gracias a la buena disposición de muchos artistas y amantes del arte urbano, se lograron recopilar más de 100 murales en la carpeta colaborativa, sumado a los murales registrados en mis recorridos, los recaudados vía redes sociales y páginas webs, y los sugeridos por los miembros del equipo curatorial se llegó al número 280.

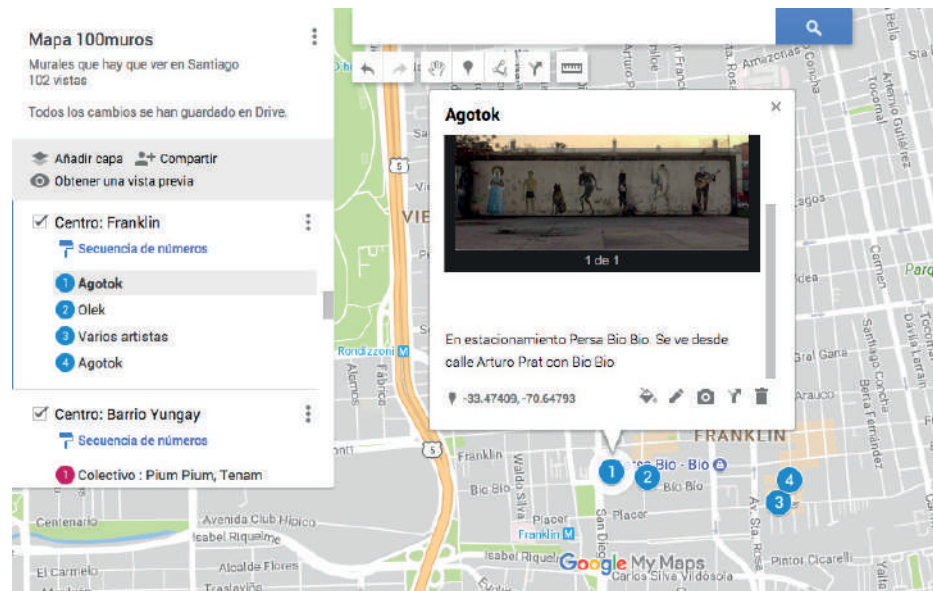
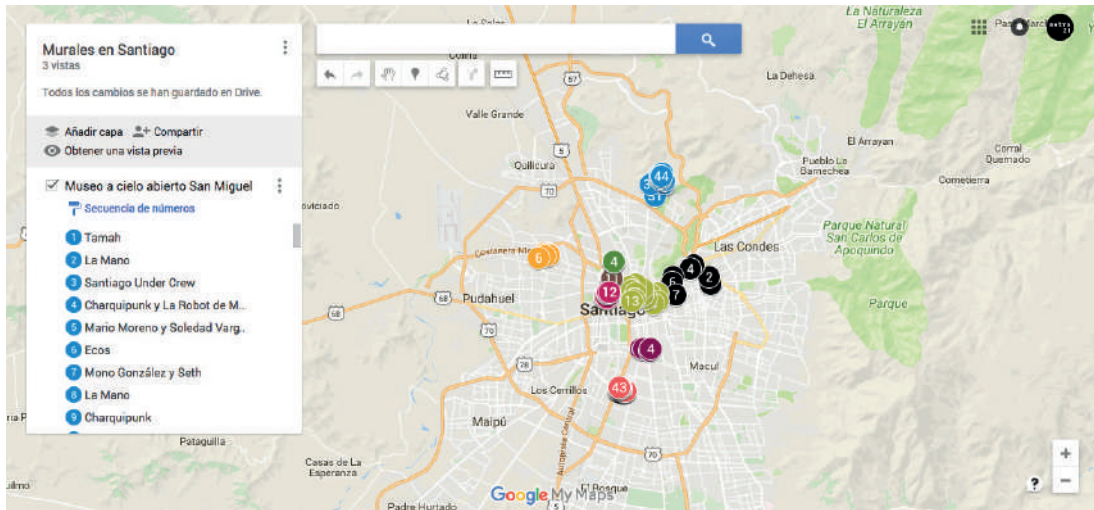
Las RRSS de metro veintiuno ayudaron a captar la atención de muchas personas, y los miembros del equipo curatorial participaron vía mail sugiriendo obras que debían formar parte del catastro, como se muestra en las imágenes.

Para ordenar la información, realicé un mapa online con las fotos de cada mural y sus respectivos autores.

Al comprender el universo que conformaban las obras en la ciudad, pude realizar un catálogo con las obras divididas en 9 sectores de la capital:

- La pincoya
- Cerro Navia
- Independencia
- Providencia
- Parque los Reyes
- Barrio Yungay
- Barrio Franklin
- Santiago Centro
- San Miguel

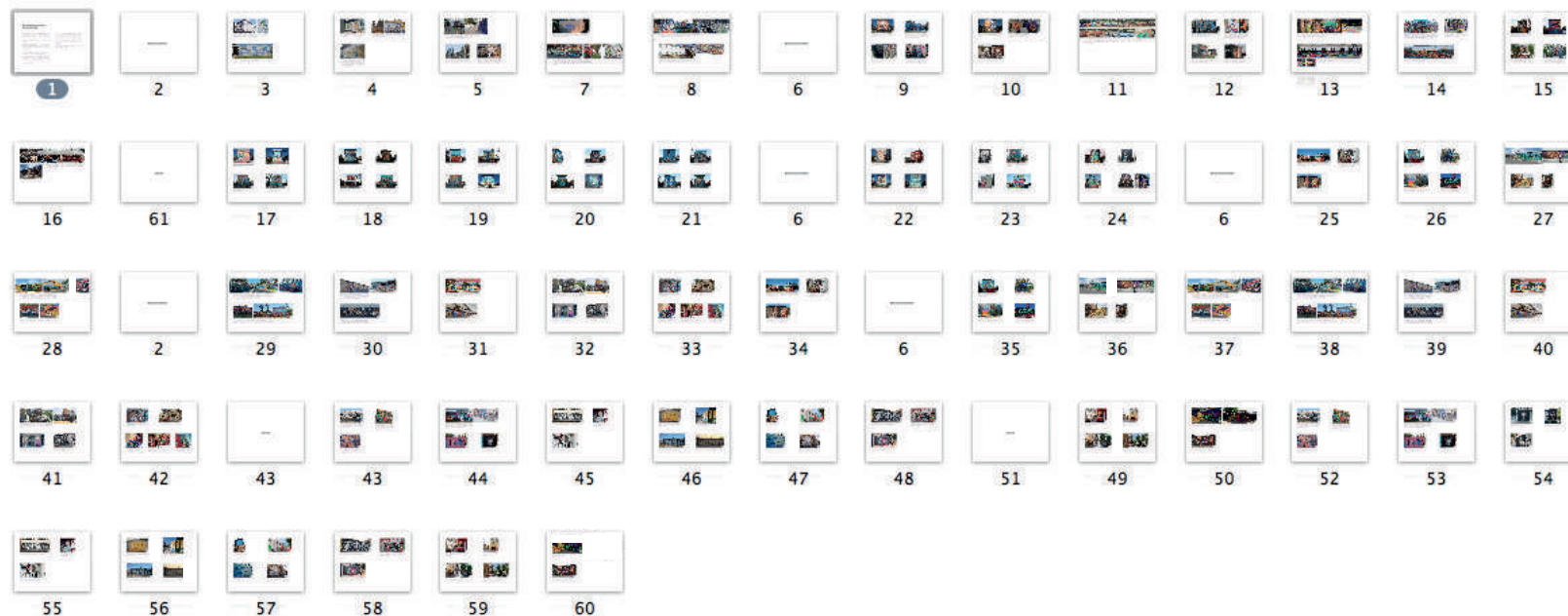
Las imágenes pertenecen al registro personal realizado durante los recorridos por la ciudad y el material entregado por los mismos artistas.

El material (mapa y catálogo) fue compartido vía mail al equipo curatorial, quienes tuvieron 10 días para seleccionar las obras más relevantes según los criterios mencionados.

Para comunicar su elección debían mandar los números de sus murales vía mail. El límite definido de murales a seleccionar fue 30 máximo por persona, para poder realizar un proyecto abordable.

Imagen, autor, nombre de la obra, fecha de realización y ubicación

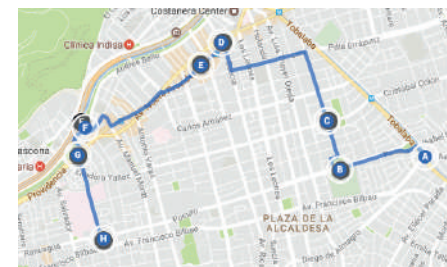
Número del mural

En promedio cada miembro seleccionó 10 a 20 murales, los cuales afortunadamente se repetían bastante. La preselección con los números que me enviaron fue de 130 murales en total. Con éste material hice un nuevo catálogo y nos reunimos el viernes 5 de mayo para definir la selección final.

Durante la reunión se descartaron las obras que evitaban generar recorridos, quedando en un total de 100 obras de arte mural electas.

Con la selección pude diseñar los diferentes recorridos, llegando a los 8 siguientes:

Providencia

Independencia

Franklin

Centro

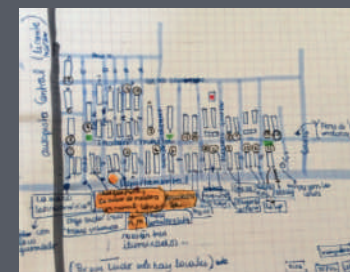
Barrio Yungay

Parque de los Reyes

Cerro Navia

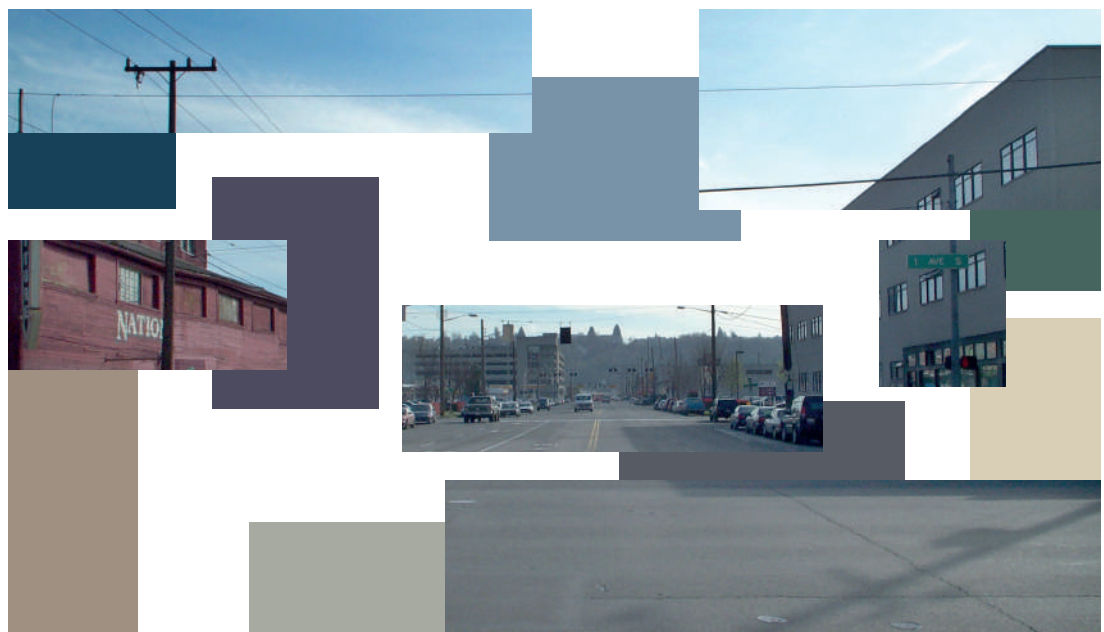
San Miguel

Identidad gráfica

La gráfica fue diseñada en función a la exhibición de murales, que en sí tienen muchos colores. Por eso se escogieron colores suaves o mate, que están relacionados con el espacio urbano. A cada recorrido se le asignó un color distinto para poder identificarlos fácilmente.

Se escogió la tipografía DINPro regular, por su simpleza y carácter juvenil.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Phasellus pellentesque
bibendum aliquet, nisi

C:61 M:51 Y:42 K:32	PROVI
C:93 M:65 Y:42 K:36	CENTRO
C:15 M:24 Y:32 K:30	INDEP
C:14 M:13 Y:28 K:1	REYES
C:69 M:39 Y:54 K:30	YUNGAY
C:18 M:10 Y:21 K:24	FRANK
C:69 M:64 Y:40 K:32	MIGUEL
C:53 M:32 Y:22 K:5	NAVIA

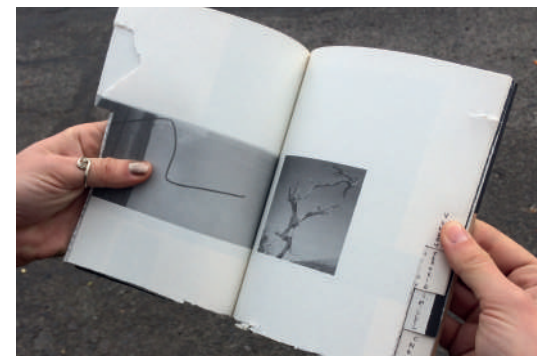
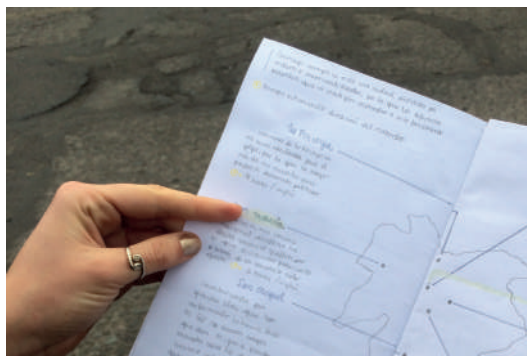
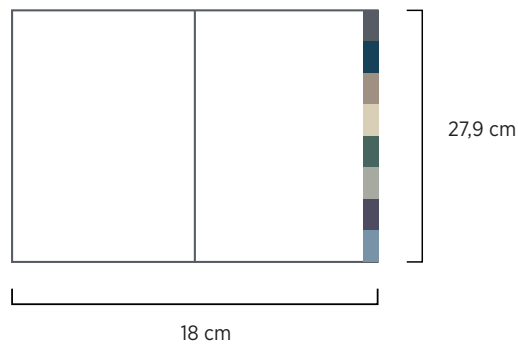
Se realizaron mockups de testeo para definir el tamaño de la guía en función de su uso en la calle.

Tomando como base el tamaño carta (21,5 × 27,9 cm) para su fácil impresión, se indentificaron interecciones claves, donde el usuario no se sentía cómodo con la altura al intentar tomar la guía con una mano. Para resolverlo, se disminuyó la altura a 18 cm y se decidió dejar el índice con los recorridos visibles al costado derecho, para poder manipularla con mayor rapidez y facilidad.

Imagen referencial
Índice al costado:

Dimensión de la guía:

Las imágenes fueron editadas en Photoshop para que la obra resalte del espacio urbano, y así se puedan analizar sus colores:

Izquierda: Olek en Franklin,
derecha: Vale Clave en Parque
los Reyes y abajo: varios artistas
en Franklin.

Cada recorrido cuenta con 3 a 5 páginas de desarrollo dependiendo la cantidad de obras que tengan. En total son 30 páginas:

Introducción / breve historia del muralismo en Chile

Movimientos del arte mural / identificadores gráficos

Equipo curatorial / criterios de selección

Mapa general de Santiago con los 8 recorridos

Recorridos / mapa y obras con su descripción

Índice de artistas con sus contactos
Créditos fotográficos

Las obras fueron acompañadas con su identificador gráfico para reconocer visualmente a qué movimiento pertenecen:

Abstracción

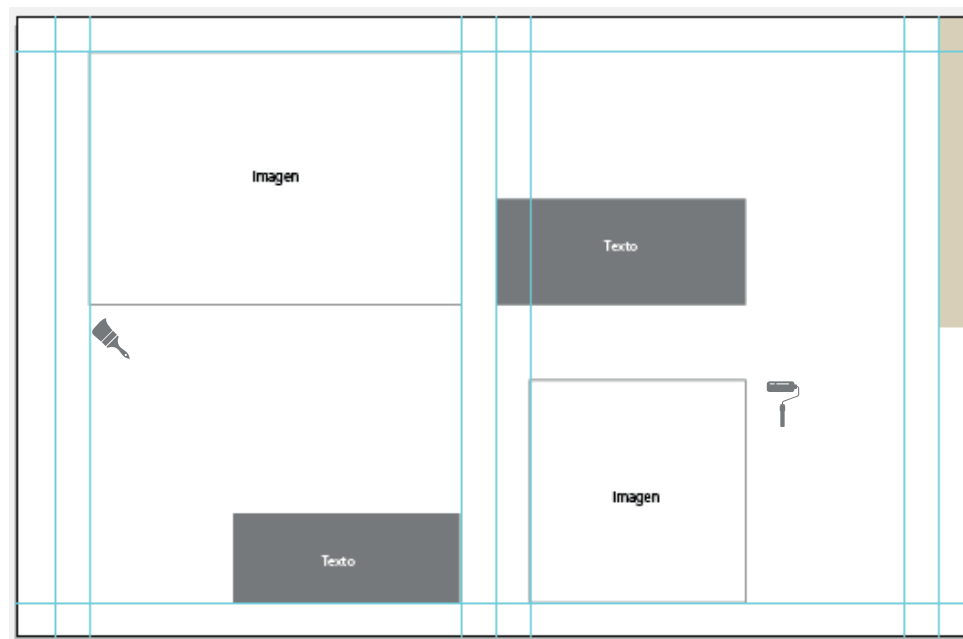
Brigadas

Graffiti mural

Nueva Ilustración

Logo

El proyecto pasó de llamarse “Guía Urbana” a “100 muros”, porque el número total de murales seleccionados da cuenta de la gran cantidad de obras que hay en los muros de la ciudad.

Para el diseño del logo, le encargué a Nicolás Mardones que desarrollara una imagen según su criterio como diseñador y graffitero, el resultado fue el siguiente:

Aunque me gustó la tipografía que desarrolló, tuve problemas visuales con la imagen al trazarla, porque aunque parece interesante no se relaciona con la identidad gráfica desarrollada.

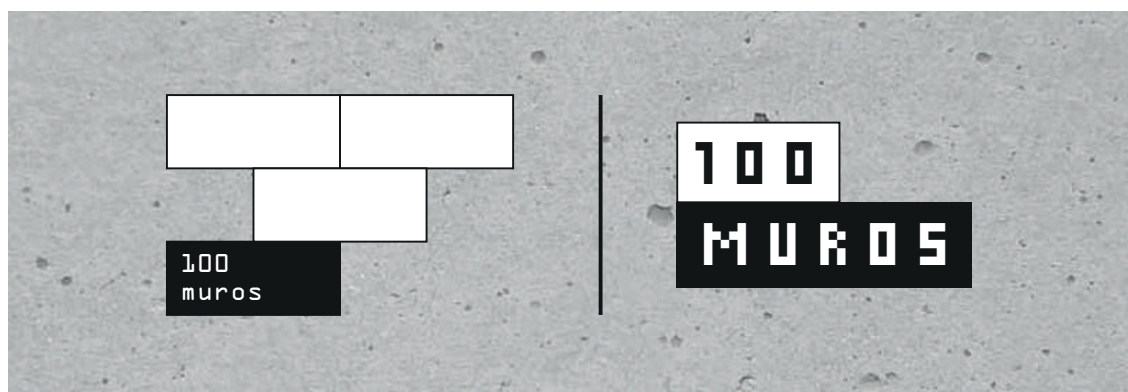
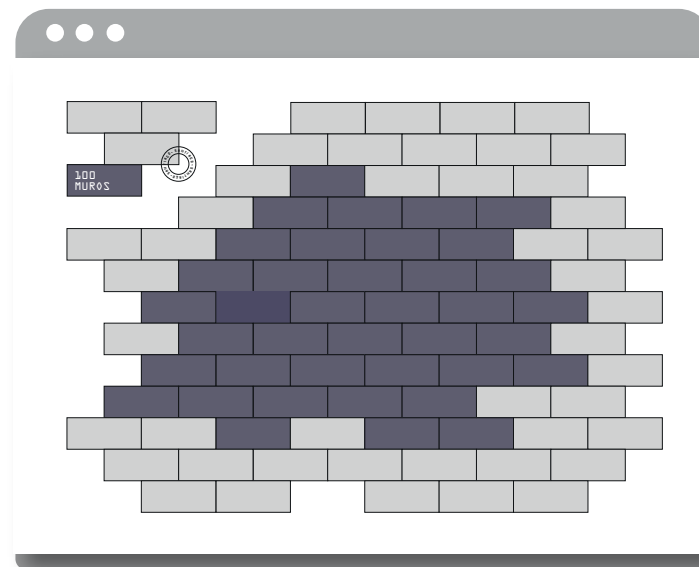
Intenté desarrollar un logo modular para evocar el concepto de muros en la ciudad, pero fueron descartados por no relacionarse con la gráfica de metro veintiuno, y en el caso del segundo, tener una visible similitud con el logo de Matucana 100.

La tipografía utilizada Hama, se parece bastante con el 100 de M100.

La gráfica modular compite con el logo de metro veintiuno, por lo que no se relacionan bien.

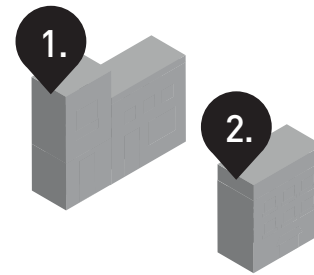
Aunque es el logo más simple, es el que mejor se relaciona con la gráfica expositiva del proyecto. Y al utilizar la misma tipografía que el logo de metro veintiuno, se entiende como una extensión de éste.

Mapas

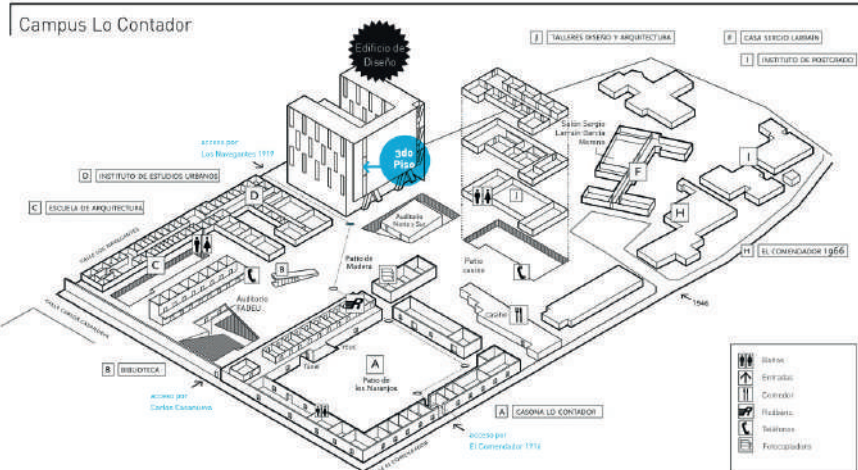
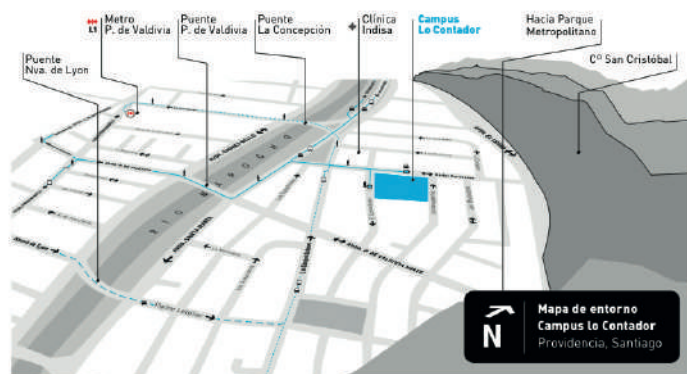
Al ser parte fundamental del proyecto, dediqué dos meses a la realización de los mapas. El referente principal son mapas desarrollados en la Escuela de Diseño, que indican cómo llegar al campus y ayudan a ubicarse en él.

La vista isométrica ayuda a la fácil comprensión y ubicación espacial, mientras que levantar las edificaciones es una estrategia para mostrar en qué muro se encuentra cada mural.

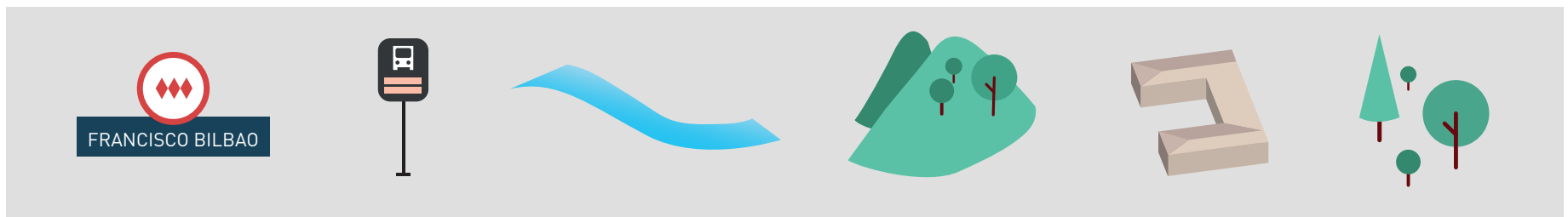

Los edificios fueron desarrollados a partir de los siguientes vectores. El número indica cuál es el muro intervenido.

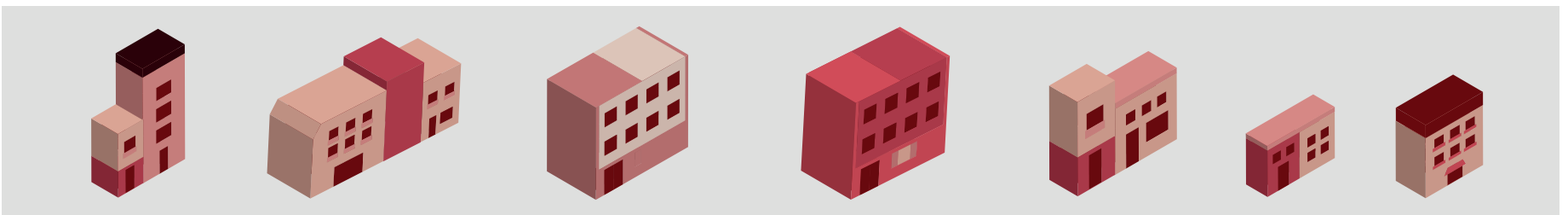
Cómo llegar al Campus Lo Contador

Además de las edificaciones, desarrollé diferentes íconos para mostrar las estaciones de metro, los paraderos de micros, el Río Mapocho y las áreas verdes:

Parte de las edificaciones desarrolladas para los mapas que se muestran a continuación.

CENTRO

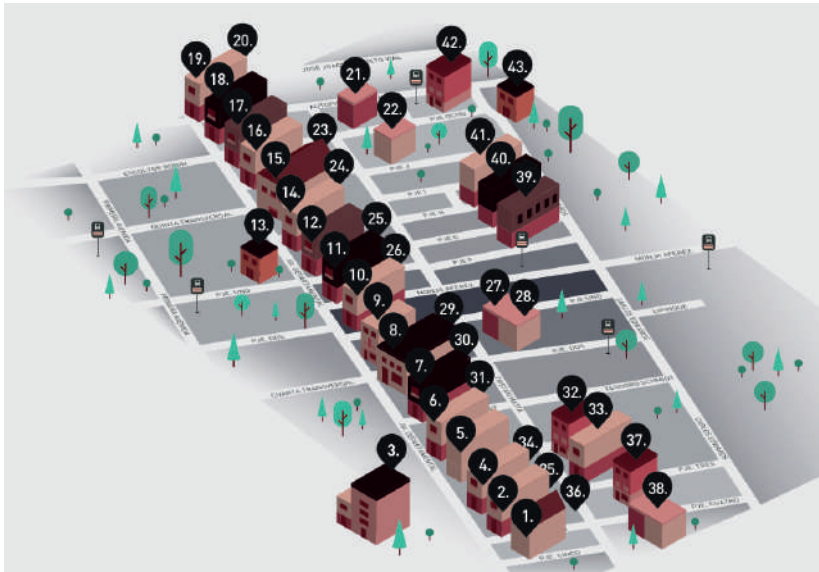
PROVIDENCIA

INDEPENDENCIA

LOS REYES

SAN MIGUEL

CERRO NAVIA

MVP

Deseabilidad, Factibilidad y Viabilidad

Para analizar la usabilidad, factibilidad y viabilidad del proyecto inscribí 100 muros en el Día del Patrimonio Cultural, que se celebró el 25 de Mayo, para testear el proyecto mediante un tour por el recorrido Santiago Centro. Para esta instancia realicé una alianza con la organización Bici tour Yungay, quienes incluyeron el recorrido del Centro en su evento de facebook. El acuerdo fue que mientras ellos guiaban el tour por Yungay, yo realizaría el recorrido de Santiago Centro con los inscritos.

100 muros - recorrido por los murales del Centro de Santiago

Total de inscritos: 24

Asistentes: 11

Horarios: 11:30 am - 13:30

Recursos: Contenidos desarrollados para el recorrido Santiago Centro: autores, descripción y técnicas de la obra.

Mapas del recorrido Santiago Centro para ver cuán útil son a la hora de encontrar un mural. Mapas de los demás recorridos para ofrecerlos en el tour y ver cuántos asistentes se interesaban en obtener el material.

Interacciones claves:

1. Mientras hablaba sobre las obras, los asistentes prestaban mucha atención. Solo hacían sus preguntas y comentarios cuando yo les pedía su opinión para poder obtener feedback.

2. Las primeras reacciones al mostrarles los mapas eran de asombro, con frases como “que lindo”, “que interesante”, pero cuando les preguntaba como llegarían al siguiente mural, se complicaban al no estar señalado el recorrido lógico.

3. Luego de hablar sobre la técnica de la obra, los asistentes se acercaban al mural y algunos lo tocaban y sacaban fotos de los detalles.

Una señora comentó: “Esque uno nunca se detiene a mirarlos y son hasta mejores de cerca”.

Resultados

Deseabilidad:

Cuando se les preguntó si estarían dispuestos a pagar por un proximo tour, 9 dijeron que si y dos que no.

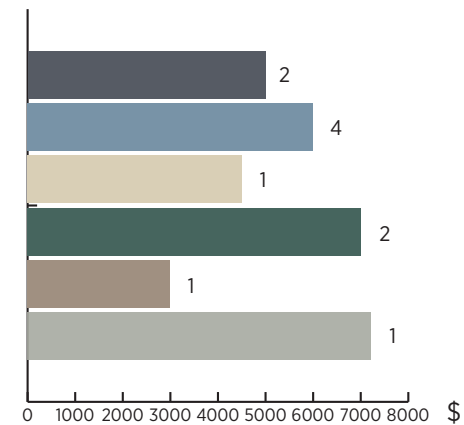
Si, dependiendo el precio.

No, los eventos culturales deberían ser gratuitos.

o que más les interesó fueron los contenidos sobre la historia del mural, por qué había sido hecho en ese lugar.

Todos quisieron llevarse mapas de los demás recorridos, y cuando les pregunté si les interesaría una guía con los contenidos del tour y los mapas para recorrer por su cuenta otros lugares de la ciudad, la respuesta fue afirmativa de parte de todos los participantes.

A la pregunta de cuánto estarían dispuestos a pagar por la guía, las respuestas fueron las siguientes:

Promedio: \$6.000

Factibilidad:

Como guía, me sentí empoderada de los contenidos que se hablaron durante el tour porque conocía cada obra, historia y técnica gracias a la guía urbana. No hablé sobre temas que no aparecieran escritos, por lo que cualquier persona con habilidades comunicativas e interés sobre el tema, podría haber guiado el tour.

Los contenidos de la guía son alimentados gracias a la información disponible en internet y el interés de los artistas por difundir su obra, por lo que puede ser actualizada y enriquecida fácil y gratuitamente.

Si cada año se vuelve a hacer la campaña de catastro de murales, no solo podrá ser renovada sino que irá aumentando sus contenidos, porque a medida que el proyecto sea conocido captará más atención de los artistas y amantes del arte urbano, quienes son sus principales fuentes de información.

Viabilidad:

Según el estudio realizado a los potenciales usuarios y el testeo, hay una disposición a pagar por la guía urbana desde \$6.000 hasta \$8.000.

Al cotizar la guía en diferentes imprentas, da un promedio de \$2.300 por ejemplar. Por lo que una marca con intención de posicionarse en el espacio urbano, tendría que pagar menos de \$3.000 y así aportar a la difusión y comprensión del muralismo. Metro veintiuno por su parte, no busca generar ganancias económicas, si no presencia en el mundo urbano para generar conocimiento, nuevas redes y contacto con nuevos artistas. Aún así, el excedente para metro veintiuno es de \$4000 por asistente. Si al tour asisten 10 personas en promedio, como se mencionó en el modelo de negocios, el sueldo del guía es de \$256.000 por 12 horas de trabajo mensuales. *El sueldo es el excedente menos un 20%, que será destinado a difusión (el excedente total sería \$320.000).

	Cant.	Artículo	Detalle	V/U	SubTotal
☒	10000	Guías	18 x 28 cm. 40 Páginas Color Interior: 4 - 4 Papel Interior: Couché Matte Gramaje Interior: 80 grs. Color Tapa: 1 - 0 Papel Tapa: Bond Gramaje Tapa: 140 grs. Encuadernación Tapa Dura	\$ 3.056	\$ 30.560.000
<small>Observaciones: ☐ Plazo de Entrega Fecha próxima: 25-09-2017, Fecha Máxima: 08-10-2017 \$ Precio Máximo: \$ 3.000</small>				Neto	\$ 30.560.000
<small>Pago Anticipado 50% = \$18.195.100</small>				IVA	\$ 5.810.200
				Total	\$ 36.390.200
<small>Recuerdas, tu pago anticipado queda en custodia, solo se libera a la imprenta una vez terminado tu trabajo.</small>					Aceptar Presupuesto

	Cant.	Artículo	Detalle	V/U	SubTotal
☒	10000	Guías	18 x 28 cm. 40 Páginas Color Interior: 4 - 4 Papel Interior: Couché Matte Gramaje Interior: 80 grs. Color Tapa: 1 - 0 Papel Tapa: Bond Gramaje Tapa: 140 grs. Encuadernación Tapa Dura	\$ 3.300	\$ 33.000.000
<small>Observaciones: ☐ Plazo de Entrega Fecha próxima: 25-09-2017, Fecha Máxima: 08-10-2017 \$ Precio Máximo: \$ 3.000</small>				Neto	\$ 33.000.000
<small>Pago Anticipado 20% = \$7.854.000</small>				IVA	\$ 6.270.000
				Total	\$ 39.270.000
<small>Recuerdas, tu pago anticipado queda en custodia, solo se libera a la imprenta una vez terminado tu trabajo.</small>					Aceptar Presupuesto

IMPLEMENTACIÓN

La inauguración del proyecto será el día sábado 9 de septiembre del 2017.

Este día se realizó el primer mural de arte geométrico en el país, a cargo del artista Mario Carreño, por lo que durante el fin de semana se realizarán los primeros tours oficiales de 100 muros en el recorrido de Providencia (donde se encuentra el mural).

Se realizarán 2 tours, uno durante el día sábado a las 11:30 am - 13:30 pm y otro el domingo durante el mismo horario. Luego de la activación, se continuarán realizando dos tours a la semana durante los mismos horarios y días establecidos. Cada semana se realizará el tour en un recorrido diferente, en el siguiente orden: Providencia, Centro, Independencia, Parque Los Reyes, Barrio Yungay, Franklin, San Miguel y Cerro Navia.

Sebastián Cuevas, director de Santiago Street Art y curador de 100 muros, me manifestó su interés en participar como guía en los tours, por lo que establecimos luego de una reunión que él será quien guíe los tours los días sábados y yo lo haré durante los días domingos.

Difusión: El martes 1 de agosto comenzará el plan de difusión del proyecto según el siguiente calendario:

Semana 1 y 2: activación en redes sociales de metro veintiuno. Se anunciará el proyecto y cada dos días se subirá la información de un recorrido diferente.

Semana 3: Se realizará un evento en facebook para los interesados en asistir al primer recorrido. Se enviará un comunicado de prensa a medios especializados para aumentar el alcance de difusión.

Semana 4: Se subirá un video promocional del proyecto.

La guía urbana se encuentra disponible en la página web de metro veintiuno (www.metroveintiuno.com) para que puedan revisarla como comisión de Título. Pero una vez terminado el Título, será ocultada la sección 100 muros, para estrenarla el Lunes 10 de septiembre, después del primer tour.

The background of the image is a light-colored, textured surface, possibly paper or fabric, with a pattern of soft, dappled shadows cast across it. Two rectangular pieces of bright yellow sticky tape are affixed to the surface: one large piece in the upper left quadrant and a smaller one on the right edge. A white rectangular box is positioned in the lower right area, containing the text 'PROYECCIONES'.

PROYECCIONES

Además de renovar los recorridos con las obras que van apareciendo y desapareciendo cada año en la ciudad, se pretende desarrollar un segundo paso hacia la valorización del muralismo en Chile, a través del proyecto Galería Solar.

La propuesta consiste en luminarias led conectadas a paneles fotovoltaicos, diseñadas para iluminar los murales. El uso de energía solar permite funcionar de forma autónoma al sistema de alumbrado público y aprovechar el recurso energético que es suficiente para iluminar durante todo el año los murales de la ciudad.

El propósito de Galería Solar es conformar circuitos nocturnos para apreciar el arte urbano en diferentes barrios de Santiago

La idea nació en el Seminario de Título, pero como proyecto a realizar era inviable al no conocer a cabalidad las obras que hay en la ciudad, sumado a mi falta de conocimientos sobre iluminación.

Pero con la guía urbana diseñada (catastro de murales y diseño de recorridos), logré comprender cuáles murales deben ser iluminados por su calidad y ubicación. Con

este material me junté con Sebastián Cuevas (Director de Santiago Street Art Tour y curador de 100 muros) para plantearle la idea y desarrollar juntos el proyecto. Durante el OPR de Iluminación comprendí los conceptos básicos sobre iluminación para diseñar el proyecto y Sebastián por su parte trabajó en la gestión de permisos y estudio del territorio a intervenir.

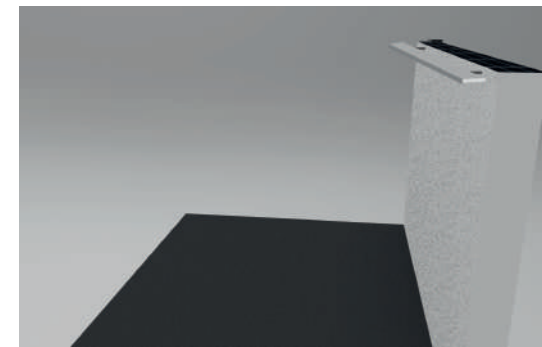
El proyecto se enmarca dentro 100 muros, ya que la idea es iluminar cada recorrido. Partimos con el recorrido del Barrio Yungay por ser el que más necesita iluminar sus murales.

En forma paralela al proyecto de título trabajé con Sebastián para postular la idea al Concurso Espacios de Luz 2017, en el cual ganamos el primer lugar en la categoría de profesionales. Para la postulación contamos con la colaboración de la estudiante de arquitectura Karen Troncoso, quien conoce el barrio a cabalidad por vivir y trabajar ahí.

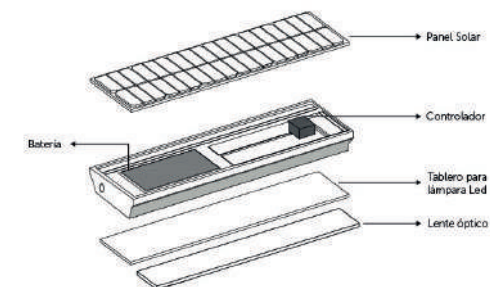
El premio significa una beca de estudio para el Diplomado de Iluminación en la Escuela de Diseño UC, durante el primer semestre del próximo año. Gracias a este premio podré especializarme en iluminación y desarrollar el

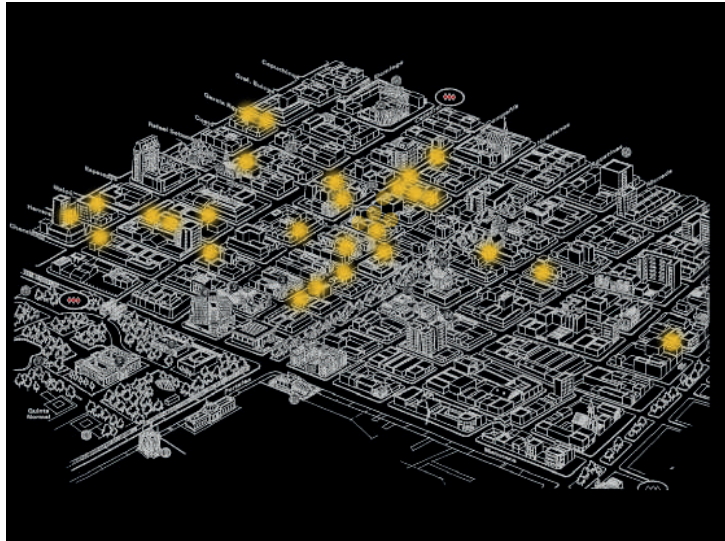
proyecto junto a Sebastián el segundo semestre del 2018.

Primera visualización del proyecto, realizada durante el Seminario de Título:

Especificaciones de la luminaria:

En la imagen superior se muestran los murales a iluminar en el Barrio Yungay, donde la guí urbana podrá ser utilizada de noche para recorrer las obras de arte mural.

Hoy en día no se puede porque a pesar de ser un polo cultural y tener un gran valor patrimonial, durante la noche el barrio pierde su intensa actividad debido a la escasa iluminación que genera una sensación de inseguridad y abandono en los vecinos y visitantes.

En los muros ciegos de estos rincones se han consolidado una serie de murales de artistas locales, los cuales otorgan una nueva imagen

del barrio por medio de colores y formas. Con las luminarias se busca revitalizar el espacio público a través de los murales que se prenden de noche, transformándose en espacios de contemplación de arte urbano, aportando a la identidad y conocimiento del barrio.

Los artistas reaccionaron entusiasmados luego de conocer el proyecto que publicó DAC, los organizadores del concurso y Plataforma Arquitectura. Nos mandaron mensajes y solicitudes en facebook para que iluminemos sus murales, lo que nos pareció un buen indicador de la necesidad de realizar el proyecto.

Imagen de la presentación en el concurso:

Hispanoamérica

plataforma arquitectura
El sitio web de arquitectura más leído en español

Obras Noticias Artículos Productos Entrevistas Concursos Eventos Clásicos Más

Encuentra los mejores productos para tus proyectos en nuestro [catálogo de productos](#).

ArchDaily > Noticias > Galería Solar transforma la experiencia nocturna del arte urbano

Galería Solar transforma la experiencia nocturna del arte urbano

19:00 - 5 Julio, 2017 | por [Piedad Rojas](#)

+ Guarda este artículo Like 513 Tweet Pin it

metro veintiuno
Publicado por Josefina Andreu | 11 - 6 de julio a las 11:21 - 48

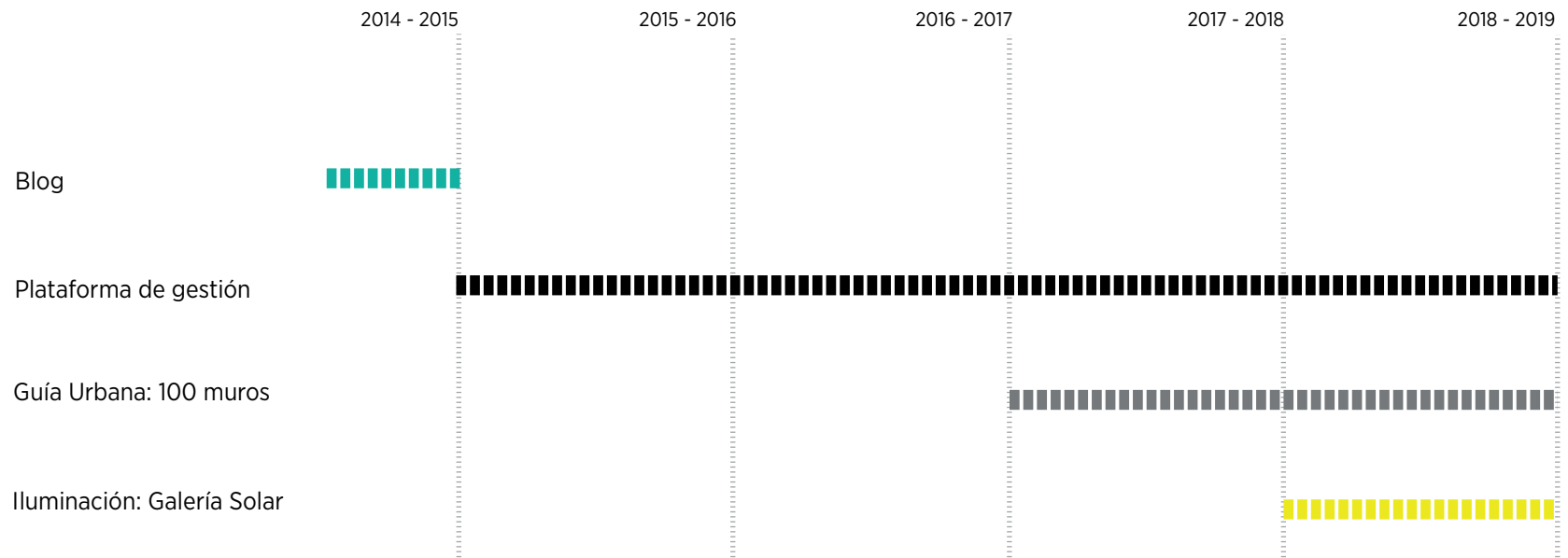
Publicaron el proyecto que estamos desarrollando en Plataformas Arquitectura !!

A través de energía solar vamos a iluminar murales para generar recorridos nocturnos por el arte urbano de la ciudad. #GaleríaSolar

<http://www.plataformaarquitectura.cl/.../galeria-solar-transf...>

Sebastian Cuevas Vergara Josefina Andreu @karentroncoso

Galería Solar transforma la experiencia nocturna del arte urbano Galería Solar transforma la experiencia nocturna del arte urbano

The background of the slide features a vertical wooden post on the left side, set against a clear blue sky. On the right side, the spine of a light green book is visible, partially cut off by the edge of the frame. A white rectangular box is positioned on the right side of the slide, containing the text 'BIBLIOGRAFÍA'.

BIBLIOGRAFÍA

1. Terzaghi, Cristina. (2008). Presentación de la cátedra de muralismo y arte público, UNLP 2006. p. 121, 122.
2. Stefano Tonchi. (2009). "Cartier Foundation: Off The Wall", The New York Times, T Magazine. 7/07/2017: <<http://themoment.blogs.nytimes.com/2009/07/07/cartier-foundation-off-the-wall>>
3. Katherine Brooks. (2014). The 26 Best Cities In The World To See Street Art. 31/05/2017, de Huffington Post Sitio web: http://www.huffingtonpost.com/2014/04/17/best-street-art-cities_n_5155653.html
4. Mariana Cruz. (1990). El muralismo mexicano. 02/05/2017, de Identidad Cultural Mexicana Sitio web: http://identidadculturamexicana.blogspot.cl/2011/03/el-muralismo-mexicano_08.html
5. González, Alejandro (2011). The Clinic. [Santiago: s.e.], 1998- volúmenes, páginas 17-19.
6. Daniela Paz. (2013). Creativity. Barcelona, España: Editorial Lemo. p. 120, 140.
7. Sanfuentes Von Stowasser, Francisco (2016) "Lecturas de la calle como espacio de inscripción y huellas de experiencia". Material del curso online "Arte y Espacio Público", impartido en UAbierta, Universidad de Chile.
8. Carreño, Mario. "Algunas consideraciones sobre la pintura abstracta constructiva", Revista de arte, 1959-1962, No 13-14. Universidad de Chile, p. 15.
9. La Tercera. (2014). Restaurar el mural de mosaicos más grande de Santiago. 03/06/2017, de La Tercera Sitio web: <http://diario.latercera.com/mobile/contenido/2012/03/24/01/contenido/santiago/32-104550-9-restauraran-el-mural-de-mosaicos-de-santa-lucia-el-mas-grande-de-santiago.shtml>
10. Centro Cultural La Moneda. (06/06/2017). La Revolución de las Formas. Cuaderno Educativo, 2, 13.
11. Rochfort, Desmond. "Mexican Muralist", London: Laurence King Publishing, 1993 (ed. cast: Pintura mural mexicana: Orozco, Rivera, Siqueiros. México, Limusa, 1993).
12. Patricio Cleary. (1989). Cómo nació la pintura mural política en Chile. Araucaria , 42, 70.
13. Galaz, Gaspar; Ivelic, Milan. "Chile, arte actual" . Valparaíso : Eds. Universitarias de Valparaíso, 1988 (Santiago :Tamarcos) p. 367, 109.
14. Galaz, Gaspar. "Brigadas muralistas". Valparaíso :Eds. Universitarias de Valparaíso, 1988. p. 45.
15. Alondra. (11/12/2011). Contexto político. 03/05/2017, de Brigada Ramona Parra Sitio web: <http://muralesbrigadaramonaparra.blogspot.cl/2011/12/contexto-iii.html>

16.
Danysz, Magda. (2016). Antología del Arte Urbano. Bosnia: Promopress. p13.
17.
Chile logra record histórico en llegada de turistas extranjeros durante el 2014. 12 junio 2017. [http:// www.sernatur.cl/noticias/chile-logra-record-historico-en--llegada-de-turistas-extranjeros-durante-2012](http://www.sernatur.cl/noticias/chile-logra-record-historico-en--llegada-de-turistas-extranjeros-durante-2012)
18.
Álvaro Bustos, Felipe Godoy, Andrés Rojas. (2014). Lecciones para un turismo cultural en barrios patrimoniales. Turismo, 6, 94. 02/05/2017, De Barrio Yungay Base de datos.
19.
SERNATUR. (2014). Turistas extranjeros. Turismo cultural, 6, 67.
20.
UNESCO. (2010). Derechos culturales. Documentos básicos de Naciones Unidas. Documentos básicos de Naciones Unidas, 3, 168. 02/04/2017, De unescoetxea.org Base de datos.

21.
The Audience Agency is a mission-led organisation, which exists to give people better access to culture, for the public good and the vitality of the sector.

Fuentes consultadas:

Libros

- Galaz, Gaspar; Ivelic, Milan. "Chile, arte actual" . Valparaíso : Eds. Universitarias de Valparaíso, 1988 (Santiago :Tamarcos) p. 367, 109.
- Bellange, Ebe. El mural como reflejo de la realidad social en Chile . Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile. <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-132304.html>.
- Richard, Nelly. Arte en Chile desde 1973 : escena de avanzada y sociedad. Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8722.html>.

Revistas

- Centro Cultural La Moneda. La Revolución de las Formas. Cuaderno Educativo, 4 volúmenes, número 3, (2017), páginas 1 - 50.
- Araucaria de Chile. Madrid : Ediciones Michay, 1978-1989 (Madrid : G. Robles) 12 volúmenes, número 24, (1983), páginas 108-117.
- Patricio Cleary. (1989). Cómo nació la pintura mural política en Chile. Araucaria , 42, 70.
- AUCA : arquitectura, urbanismo, construcción, arte. Santiago : Ediciones AUCA Ltda., 1965- 1986 (Santiago : Impresores Planet) 51 partes, número 37, agosto 1979, páginas 64-65.
- The Clinic. (Santiago: s.e.), 1998- volúmenes, 13 de enero 2011, páginas 17-19

Página web

- Alondra. (11/12/2011). Contexto político. 03/05/2017, de Brigada Ramona Parra Sitio web:<http://muralesbrigadaramonaparra.blogspot.cl/2011/12/contexto-iii.html>

ANEXOS

ENTREVISTA

Respuestas más relevantes para el proyecto

Joaquín Echeverría
Ingeniero Industrial, 27 años, dedicado a la industria audiovisual.

- En Santiago hay una gran cantidad de artistas urbanos que día a día pintan los muros de la ciudad. ¿Qué le parece esta expresión artística?

El muralismo es para mí una forma muy interesante de acercarse al arte, siento que son las paredes las que intentan transmitir este contenido y no es uno el que tiene que acercarse a los museos para poder ver en el día a día a los artistas y sus expresiones. Para mí tiene un rol de evangelizador impresionante: necesitamos arte público, gratuito y de calidad para todas las personas en Chile.

¿Cómo considera que deben ser los murales para que sean un aporte en la ciudad?

Esa es una tremenda pregunta, finalmente ahora tenemos museos al aire libre pero, como todo buen museo, necesitan de curatoría. A mí en general me gustan los murales que existen en Santiago pero la verdad es que hay algunos que encuentro horribles y que hasta sería mejor que no estuvieran. Para que sean un verdadero

aporte deben poder entregar un mensaje, tienen que estar integrados a la arquitectura en donde fueron emplazados y ojalá que cumplan con estándares estéticos mínimos para que sea agradable poder verlos a diario.

¿Cuáles murales y artistas urbanos le parecen relevantes en Chile?

Pensando en Chile, me gusta un artista pero que según yo es bien rebuscado, Agotok. Me encanta su surrealismo medio sincrético con nuestra cultura, creo que son pocos los que admiran su obra y no se sienten de alguna forma identificados con ella porque es demasiado interpeladora. Y ellos saben elegir muy bien donde situarse, obviamente no eligieron el Costanera Center o una oficina para pintar, eligen lugares surreales dentro de la ciudad, en ese sentido me encanta lo que hicieron afuera del persa BíoBío, el lugar más surreal de la ciudad. Así también creo que lo que hizo Carreño desde su visión del arte más sesentera es muy relevante al momento de pensar cómo fue aterrizando el muralismo en las calles de Santiago.

- ¿Qué le gustaría preguntarle a los artistas urbanos respecto a sus obras para conocer más sobre el muralismo en Santiago?

Me encantaría saber más acerca de las motivaciones para poder hacer lo que hicieron. Siempre me acuerdo de haber ido a ver una obra a Santiago a Mil y después disfrutar de tres horas seguidas en conversatorios con los mismos actores y eso te abre un mundo para conocer las mociones de por qué llegaron a eso y es así como se logra comprender a cabalidad la obra, es como poder leer toda la bibliografía de un libro de una.

En este caso, más que encasillar al artista por corriente o por época, lo que de verdad habla de la obra son sus intenciones, su imaginario y por sobre todo el contexto.

-¿Qué medios cree que aportan al conocimiento sobre arte urbano en Santiago?
¿Dónde obtiene usted la información sobre esta expresión artística?

Creo que las redes sociales y las revistas son los principales motores mediante los cuales yo me informo para saber más de arte urbano. Está bueno, tener a Santiago Adicto o a veces la revista El Sábado hablando acerca de muralismo me gusta mucho aunque preferiría tener algo más de primera fuente, siento que pasa por una edición anterior que me gustaría saltármela para

poder conocer sin filtros a todos los artistas y yo poder elegir. Me gusta también la vitrina que tiene el GAM para poder mostrar artistas y organizar micro-festivales al interior con murales y entretenimiento. Me encantaría, la verdad, poder juntar toda esa información en un lugar: una página web, una guía como las que entregan para el día del patrimonio o quizás una edición especial de algún diario en los que abunde la información, desde la ubicación hasta la historia y las motivaciones de los artistas.

- ¿Cómo cree que debería ser dispuesta la información relevante sobre los murales que hay en Santiago?

Como te contaba antes, creo que un lugar donde se reúna toda la información obviamente no los miles de murales pero si un número razonable sería muy interesante. Poder contar con una especie de repositorio a donde pueda llegar y buscar información para ir a recorrer o para mostrarle a mis padr. Joaquín Echeverría

Alfonso Abé
Arquitecto, 29 años, dedicado al paisajismo.

En Santiago hay una gran cantidad de artistas urbanos que día a día pintan los muros de la ciudad. ¿Qué le parece esta expresión artística?

Es increíble. Debo confesarte que es algo que he ido descubriendo los últimos dos años porque estaba más acostumbrado a ir a museos y exposiciones y quizás no valoraba tanto la información que había en las paredes. Si bien, me declaro un ignorante en cuanto a muralismo creo que es impresionante la capacidad de comunicar que tiene a través de la penetración y visualización a tantas personas. Es cosa de estar en Europa o en Australia y ver cómo hay ciudades enteras pintadas en murales, son las personas que se están comunicando e intentando llegar más personas, de verdad que me fascina su potencial.

2. ¿Cómo considera que deben ser los murales para que sean un aporte en la ciudad?

No sabría decirte a priori. A mi me gustan los murales porque son visibles para mucha

gente necesitas ser bonito, es cosa de ver la televisión. Creo que mientras el mural sea bonito y obviamente aceptado por los vecinos que habitan las paredes aledañas, ya se convierte en un aporte. Entre ver muros ciegos o rayados y ver una obra existe un abismo de mejoras.

3. ¿Cuáles murales y artistas urbanos le parecen relevantes?

Como te comentaba, no soy muy ducho en el tema. Creo que en base a la permeabilidad que tiene y su frecuencia, el más conocido para mí es la Brigada Ramona Parra. He leído mucho sobre ellos y me gusta en parte su estética pero mucho más su mensaje y su historia de rebeldía. Pensar que todas las noches salían en toque de queda durante la dictadura a pintar y manifestarse es algo fascinante, imagínate teniendo cooptado todos los medios de prensa, tener el riesgo de ser asesinado en una protesta y poder pintar las paredes para decir todo lo que te parece, lo que te molesta y en fin poder expresarte a través del arte. Me encanta esa capacidad, esa rebeldía como de brigada mexicana que permiten darle contenido y vivencias a la ciudad.

4. ¿Qué le gustaría preguntarle a los artistas urbanos respecto a sus obras para conocer más sobre el muralismo en Santiago?

Me gustaría saber el momento histórico por el que estaban pasando cuando decidieron pintar las paredes, esa es la gran anécdota que te puede comunicar cualquier mural, poder saber en qué contexto se creó y cuál era el contexto del edificio, quizás ahora es un edificio residencial por ejemplo y antes era la oficina de un senador o algo por el estilo. Eso me gustaría saber detalles antes de que fuera pintado.

5. ¿Qué medios cree que aportan al conocimiento sobre arte urbano en Santiago? ¿Dónde obtiene usted la información sobre ésta expresión artística?

Lo que yo he visto en verdad ha sido por prensa escrita. Me acuerdo todos los años con el Festival Hecho en Casa que siempre hacen reportajes en los diarios acerca de lo que está pasando y de ahí pasan un par de días en que están difundiendo información profusamente en todos lados, me gusta porque siento que es como una bomba de esta información que uno nunca ve.

6. ¿Cómo cree que debería ser dispuesta la información relevante sobre los murales que hay en Santiago?

Me encantaría poder ver esto más seguido de alguna forma, tener una especie de lugar al que acudir para saber de murales. Como el Zomato de los Restaurantes que te permite ver todos los que hay, dónde están, tener reseña, saber opiniones. Me gustaría un lugar así, puede ser una oficina de turismo, una página web o hasta un libro que pudiera mostrar todo esto.

Vicente Cruz

Sicólogo, 32 años, consultorías y coaching.

1. En Santiago hay una gran cantidad de artistas urbanos que día a día pintan los muros de la ciudad. ¿Qué le parece esta expresión artística?

Considero que cualquier expresión de arte es positiva para el ser humano. Me gusta como ha venido el cine chileno apareciendo en la escena mundial, las obras de teatro de primer nivel que estamos exportando, los nuevos artistas emergentes que estamos cultivando y junto a todo esto una nueva forma de

de expresión que es el muralismo. En lo personal, el muralismo me gusta pero siempre y cuando logro entender las motivaciones. A veces he hablado con mi familia al respecto y claro, es muy difícil poder diferenciar si es efectivamente un graffiti o un mural, si es una obra o un rayado entonces siento que es algo positivo pero que en cuanto a información está un poco en pañales para los chilenos.

2. ¿Cómo considera que deben ser los murales para que sean un aporte en la ciudad?

Entendiendo al mural como una expresión de arte, creo que tiene que cumplir con dos factores claves para poder considerarse como tal. Primero, tiene que ser una obra representativa del contexto social y urbano del lugar donde se emplaza, tiene que hablar sobre una cultura y no sobre una persona de modo tal de poder expresar un momento en la historia. Segundo, tiene que interpelar al observador, a través de la estética, a través de su mensaje o a través del sentimiento, toda buena obra de arte requiere de esto para poder constituirse como tal.

3. ¿Cuáles murales y artistas urbanos le

parecen relevantes?

La verdad no conozco mucho sobre artistas urbanos, me acuerdo de un italiano que vino el año pasado a pintar un mural gigante en Miraflores que me encantó pero no sé su nombre. Me gusta Matta como un artista consolidado que supo sacar su obra a las calles, me encantaría que ese fuese el sueño de todo artista consagrado: dejar las cuatro paredes y salir a fascinar al mundo con sus obras al aire libre.

4. ¿Qué le gustaría preguntarle a los artistas urbanos respecto a sus obras para conocer más sobre el muralismo en Santiago?

Para que una obra pueda contar su contexto y además interpelar a los usuarios considero que sería interesante escuchar la voz del artista y saber de información relevante, es la única forma de poder tocar sensibilidades y consolidarse como una obra.

5. ¿Qué medios cree que aportan al conocimiento sobre arte urbano en Santiago?
¿Dónde obtiene usted la información sobre ésta expresión artística?

Me gusta el rol que tienen los centros culturales y académicos para poder difundir este tipo de obras. Creo que de alguna manera intentan integrarlo como una manifestación artística más al plasmarlo en sus hojas con información relevante.

6. ¿Cómo cree que debería ser dispuesta la información relevante sobre los murales que hay en Santiago?

La verdad a mi me gustaría saber más de muralismo pero es verdad, es escaso el acceso a la información más allá de lo que te comentaba por los centros culturales. Yo uso Instagram y Facebook a diario y creo que a través de esa plataforma se podría dar a conocer mucho más. Pero si creo que debiera haber una especie de "tratado sobre murales" el que uno pueda abrir y saber toda la información que necesita de los murales, a veces me inquieta saber que este arte es tan efímero y que en cualquier momento se va a perder un pedazo de cultura si es que es borrado.

Sofía Alcalde
Geógrafa, 32 años.

1. En Santiago hay una gran cantidad de artistas

Me gusta. Me gusta como antropológicamente tratamos de centrarnos en las personas para habitar los lugares, sino serían muy impropios. Como especie necesitamos reconocernos en nuestro hábitat y eso me gusta de esta expresión artística. Debo decirte si que muchas veces me molesta el vandalismo asociado al muralismo, saber que existe gente que puede rayar en tu casa y hacer lo que quiera también me perturba y hay una línea muy delgada entre la expresión artística y el vandalismo.

2. ¿Cómo considera que deben ser los murales para que sean un aporte en la ciudad?

Un mural debe ser bien intencionado y representativo. Tiene que ser parte de un proyecto comunitario en el que se involucre a todos los vecinos de modo de poder co-crear una obra interesante y representativa. Si no hay inclusión no existe contexto ni un mensaje claro.

3. ¿Cuáles murales y artistas urbanos le parecen relevantes?

Me gusta mucho la obra de Matilde Pérez y de Mario Carreño. Representan un Chile muy

muy interesante y hacen el acto noble de mostrar su arte al ciudadano común y corriente, democratizando el arte y motivando a todo transeúnte, desde el niño que ahora que sale cada día de su casa y ve el mural como una obra de artes, hasta los más abuelitos que pueden sentirse identificados con una obra que embellece su barrio.

4. ¿Qué le gustaría preguntarle a los artistas urbanos respecto a sus obras para conocer más sobre el muralismo en Santiago?

Mira, yo en verdad no soy mucho de ir a ver los murales y todo. Pero me gustaría por ejemplo tener un libro en el living que me pueda mostrar la historia de los murales y el contexto, saber cómo fue el trabajo con la comunidad y quién fue efectivamente el que realizo esto.

5. ¿Qué medios cree que aportan al conocimiento sobre arte urbano en Santiago? ¿Dónde obtiene usted la información sobre ésta expresión artística?

Yo me informo por amigos que tengo muy apasionados al muralismo que siempre están publicando en redes sociales acerca de

nuevos murales en Santiago y en distintos lugares del mundo. El problema es que siempre tienen información que viene desde distintas fuentes entonces yo siento que no existe sólo un lugar para entrar periódicamente y saber qué es lo nuevo que está pasando.

6. ¿Cómo cree que debería ser dispuesta la información relevante sobre los murales que hay en Santiago?

Me gustaría que hubieran sitios sólo dedicados a esto y pudieran entregar la información relevante toda reunida en un solo lugar. O quizás afiches como se hace para el día del monumento nacional, pero algo que permita aunar información lo considera en realidad súper relevante para alguien inquieto y que se quiere informar.

Magdalena Infante
Profesora de arte, 49 años.

1. En Santiago hay una gran cantidad de artistas urbanos que día a día pintan los muros de la ciudad. ¿Qué le parece esta expresión artística?

Preciosa, maravillosa, una hermosura. El arte

El arte en todas sus expresiones dan vida a las personas y el muralismo creo que cumple ese rol entre todas las artes visuales de poder dar vida a más personas sin que las personas tengan la capacidad de dilucidar, están expuestos quiéranlo o no al arte. A mi me encantaría poder hacer esto con mis estudiantes escolares, poder hacer que entre por osmosis una buena parte de arte para después poder penetrar y conocer sus sensibilidades y trabajar en base a eso.

2. ¿Cómo considera que deben ser los murales para que sean un aporte en la ciudad?

Bellos. Deben ser expresión de belleza y cultura para las personas.

3. ¿Cuáles murales y artistas urbanos le parecen relevantes?

Siempre me acuerdo de los murales de Javier Barriga porque yo vivo en Providencia. Me encanta su aporte estético a la ciudad, poder ver sus murales en la Plaza Las Lilas, en Suecia o en esquinas donde uno no se espera encontrarse con una bella dama peinándose, mostrando su femeneidad al público. Es para mí una especie de oda a la mujer y a la

4. ¿Qué le gustaría preguntarle a los artistas urbanos respecto a sus obras para conocer más sobre el muralismo en Santiago?

Me gustaría saber de sus referentes, de sus ambiciones, de sus corazones. Eso define todo, me permite entender el mural y poder conectarme con esa obra que nos habla a diario y que cada día nos muestra una faceta distinta, es como si los murales tuvieran vida.

5. ¿Qué medios cree que aportan al conocimiento sobre arte urbano en Santiago?
¿Dónde obtiene usted la información sobre ésta expresión artística?

Las revistas especializadas de arte creo que son una muy buena fuente de información así como los festivales urbanos que se llevan a cabo en distintas partes del país. Me gusta este tipo de activaciones porque de alguna forma permiten a las personas poder informarse en base a algo que está pasando en la ciudad y que es mucho más que una pared pintada, es una historia de belleza y conexiones en torno a un dibujo, a una profecía.

6. ¿Cómo cree que debería ser dispuesta la información relevante sobre los murales que

hay en Santiago?

A mi como académica me encantaría poder contar con tours para poder recorrer circuitos de muralismo. Nosotros vamos con los niños a museos, a plazas, a monumentos pero nunca hemos ido a valorar el camino a, nuestro circuito del día a día. Me encantaría que hubiese un tour guiado para poder llevarlos y hacerlos ver que tienen que estar con sus ojos abiertos, que no pueden perder la capacidad de asombro porque todo está pasando frente a ellos y muchas veces no se dan cuenta, quiero que su tránsito por la ciudad sea más que un traslado, que sea una experiencia de admiración y de contenido.