

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Artes y Diseño

EL ARTE URBANO CONTEMPORÁNEO Y SU RELEVANCIA EN EL ÁMBITO SOCIO-CULTURAL EN MÉXICO

TESINA

Que para obtener el Título de:
Licenciada en Artes Visuales

Presenta: Paola Pilar García Zavala

Director de Tesina: Dr. Rubén Maya Moreno

CDMX 2019

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

TÍTULO

El arte urbano contemporáneo y su relevancia en el ámbito socio-cultural en México.

OBJETIVOS GENERALES

- Facilitar datos técnicos y procesos de creación de una pieza de arte urbano.
- Realizar un resumen histórico desde el muralismo mexicano hasta nuestros días.
- Explorar la evolución del graffiti y el arte guerrilla hacia el arte urbano.

OBJETIVOS PARTICULARES

- Realizar una investigación acerca de los orígenes del arte urbano.
- Compartir mi experiencia para facilitar la realización de un mural a gran escala.
- Reflexionar acerca del arte urbano como movimiento cultural propositivo que trasciende el estigma de ser únicamente un acto transgresor.
- Demostrar el cambio social que el arte urbano puede lograr en una determinada población.
- Ejemplificar como el arte urbano puede ser un catalizador social para reactivar economías locales y culturales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El movimiento del arte urbano como manifestación cultural y popular en México se ha incrementado a gran escala en los últimos años. Esto lleva a reflexionar acerca de el impacto que tiene en la población y las razones del por qué últimamente a alcanzado tal popularidad que incluso artistas profesionales han volteado a ver y a utilizar este medio para expresarse y sus razones para hacerlo tienen solidez y coherencia con los sucesos sociales y políticos actuales.

Al ser una disciplina que en general se aprende en la práctica y primordialmente en las calles no existe un manual de cómo realizar una pieza de arte urbano con calidad y técnicas formales y conceptuales. Con esta tesina busco compartir mi experiencia para definir algunos fundamentos de esta rama artística.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

El arte urbano se deriva del del graffiti, teniendo una connotación transgresora, y al mismo tiempo del muralismo mexicano, que proviene más de una tradición académica. Ambas manifestaciones tienen temas políticos y sociales. El arte urbano es un medio entre ambas. Esta media es la que me lleva a explorar sus antecedentes para ofrecer un entendimiento de esta actividad artística. El muralismo que se enseña en las escuelas de arte no tiene nada que ver

con el arte urbano que deriva del graffiti y que se hace en las calles, con la excepción de algunas de las técnicas para trasladar el trazo del papel a la pared. Por otro lado, lo que se aprende en la calle no está escrito en un libro ni existe una teoría para su elaboración. Las técnicas y los consejos entre los graffiteros se pasa de boca en boca. Por esta razón me interesa redactar un escrito tipo manual en donde se explican las diferentes técnicas, los consejos y métodos de realización práctica con el fin de ayudar a próximos artistas urbanos que se muestren interesados en aprender y no saben como hacerlo.

HIPÓTESIS

Es posible generar un método de reflexión formal, técnico y conceptual para construir murales de calidad con la intención de revalorizar la concepción o estigma del arte urbano como acto transgresor en la sociedad contemporánea mexicana.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación muestra la evolución que el arte urbano ha tenido para llegar a ser una manifestaciones artística con una demanda creciente y el impacto que puede tener en una sociedad, además ofrece de manera general un tipo manual técnico para la creación de una pieza de arte urbano.

ÍNDICE

1. Introducción.....	5
2. Antecedentes.....	6
2.1 Muralismo Mexicano.....	6
2.2 Surgimiento del graffiti.....	7
2.3 Arte guerrilla.....	8
3. Arte urbano en México.....	11
3.1 Artistas urbanos en México.....	13
3.2 Memoria de obra personal.....	18
4. Métodos de construcción de una obra a gran escala.....	23
4.1 Preparación de la pared.....	23
4.2 Técnicas para trasladar el boceto al muro.....	24
4.3 Herramientas para trazar.....	25
4.4 Esténciles.....	25
4.5 Herramientas para subir a las alturas.....	27
4.6 Materiales.....	29
4.7 Otros complementos de materiales.....	30
5. Conclusiones.....	33
6. Bibliografía.....	35

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el arte urbano ha adquirido una gran importancia en la escena de la expresión pictórica en las calles. ¿A qué se debe este incremento en la cantidad de obras a gran escala, de los artistas que se han inclinado a utilizar las paredes como lienzo y a que cada vez se hagan más festivales y proyectos en donde se impulse el arte urbano? A diferencia de los museos y galerías, las calles otorgan al artista la posibilidad de mostrar sus obras sin reglas de galerías, curadores o instituciones y dirigida a una cantidad masiva de personas. Los murales en las calles son visibles para espectadores de cualquier clase social y económica. El arte urbano proyecta las piezas pictóricas en un espacio en donde las personas conviven e interactúan de manera cotidiana. Esta es una razón que lleva a muchos artistas, educados o no, a tomar el arte urbano como forma de expresión ya que, al ser un movimiento que convive con la calle, se crea una conexión entre el artista y los espectadores de una manera más cercana y directa entre el autor de la obra y el que lo contempla y eso puede tener una retroalimentación más directa de los espectadores que observan el proceso y la pieza final.

Es importante mencionar que este proyecto a manera de tesina analiza de manera general la historia y razones por las que el arte urbano ha generado el interés y auge que está teniendo en la actualidad, además de que ofrece en su último capítulo una descripción a manera de breve manual de las técnicas, materiales y herramientas para generar un mural urbano. Esta tesina da la pauta para que otros estudiantes interesados en el arte urbano contribuyan y enriquezcan este breve manual. Así como para generar una investigación más profunda acerca de este tema.

Los adelantos tecnológicos en los materiales también han sido una razón por la que se ha facilitado el proceso de creación de los artistas. Los aerosoles han hecho que la realización de un mural reduzca el tiempo que se necesita para pintar ya que los aerosoles rellenan la pared de una manera más rápida y eficaz que los instrumentos y materiales que se utilizaban antes para la pintura mural. De igual modo, los medios digitales ayudan a la realización de bocetos encima de la fotografía del muro y esto hace que la creación de retículas no sea obligatoria para obtener un buen resultado al pasar el boceto del papel al muro.

ANTECEDENTES: MURALISMO MEXICANO Y GRAFFITI

La necesidad de expresión del ser humano se ha registrado desde que se dibujaban jeroglíficos en las cavernas pasando por toda la historia del arte y hasta nuestros tiempos. Esta expresión se ha realizado con o sin instrucción académica de las técnicas plásticas y artísticas. El arte callejero es uno de los principales puntos en donde se puede observar esta manifestación espontánea y sin reglas académicas o artísticas. Un ejemplo que ilustra esta necesidad de manifestarse es el mensaje “Kilroy was here” (Imagen 1). Esta frase se encontraba en varios puntos de Europa durante la ocupación Nazi en la Segunda Guerra Mundial para que los soldados enemigos lo descubrieran durante su camino.

Imagen 1. Kilroy was here

MURALISMO MEXICANO

El muralismo mexicano fue un movimiento artístico que tuvo un impacto significativo en la cultura mexicana. La expansión de este movimiento surge a partir del apoyo que José Vasconcelos le dio a artistas como Diego Rivera, Siqueiros y Orozco cuando es nombrado Secretario de la Instrucción Pública en 1921. El país se hallaba fragmentado después de que sucediera la Revolución Mexicana y se buscaba enaltecer el orgullo y patriotismo nacional. “Al terminar la Revolución mexicana los pintores quisieron formar parte del gran impulso histórico de transformación social y cultural que vivía el país, e hicieron de muros y paredes el lugar desde donde el México nuevo se haría escuchar y ver.”¹

¹ Jaimes, Hector. *Fundación del muralismo mexicano: Textos inéditos de David Alfaró Siqueiros*. Siglo XXI Editores. 2013. Pg. 13

El muralismo de esa época tiene una connotación social y política como una de sus principales características. Era un medio de expresión para plasmar el sentir del pueblo y reconocer a los mexicanos por su pasado y su presente. Era una manera de separarse de las influencias europeas que hasta ese momento habían estado infiltradas en el país, especialmente en las altas esferas sociales quienes eran las que consumían el arte y la cultura.

“David Alfaro Siqueiros promovió la idea de refundar el muralismo mexicano a partir de una asunción política y revolucionaria en el arte, y es así como en el seno del muralismo mexicano apareciera un sentido más social y comprometido. Además, como la visión política de Siqueiros fue desde siempre muy cercana al marxismo militante, esto generó polémicas y debates incluso entre los pintores del momento.”²

El enfoque del muralismo mexicano dio pauta a distintas corrientes ideológicas y radicales que poco a poco fueron emergiendo con más seguidores y con un mayor rango de influencia.

“La muerte del muralismo se debió a la extinción de los ideas políticos de la civilización. Este final puede datarse en 1945. El año del nacimiento de un nuevo orden mundial bajo el poder de un nuevo imperialismo nuclear. Sin embargo, el muralismo esclarecedor y político sobrevive en los graffiti contemporáneos. Este muralismo reflexivo ha sobrevivido en alianza con las estrategias de guerrilla urbana allí donde ha encontrado regímenes políticos abiertos, en ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires o México. Y son al igual que los muralistas de ayer, los testimonios públicos de nuestra existencia dañada.”³

SURGIMIENTO DEL GRAFFITI

La palabra *graffiti* proviene del latín *grafito*, cuyo significado es una inscripción que se marca rayando o rascando un muro. El graffiti inició como un símbolo de protesta, para hacer denuncias y levantar la voz acerca de temas con los que estaba en desacuerdo.

“El graffiti ha sido aliado de anhelos populares y se ha vestido de dignidad señalando abusos e injusticias. En *Graffiti* Julio Cortázar recrea la condición transgresora del graffiti, su capacidad de dar voz y visibilidad a los reclamos políticos y sociales cuando las dictaduras despliegan sus marcos autoritarios mutilando voces disidentes, mensajes amorosos, registros lúdicos y hasta dibujos infantiles.”⁴

² Jaimes, Hector. *Fundación del muralismo mexicano: Textos inéditos de David Alfaro Siqueiros*. Siglo XXI Editores. 2013. Pg 17

³ Subirats, Eduardo. *El Muralismo Mexicano. Mitos y Esclarecimientos*. Fondo de cultura económica. 2018. Pg. 151

⁴ Valenzuela Arce, José Manuel. *Welcome amigos to Tijuana. Graffiti en la frontera*. Editorial RM. 2012. Pg. 13

Durante los años 60s, Nueva York se convirtió en la cuna del hip-hop y el rap. Jóvenes que pertenecían a esta tribu urbana empezaron a firmar con pintura por toda la ciudad. Su intención era dejar su huella en una ciudad de millones de habitantes, hacerse notar en una masa de personas para no ser olvidados y devorados por el anonimato. Sus firmas estaban relacionadas con sus círculos de graffiteros y sus bandas musicales. Entre más firmas de un grupo se encontraran en la ciudad, más prestigio adquirirían. Entre más peligroso y arriesgado fuera el lugar donde pintaban esa firma, más estatus ganaban.

“Además de su valor estético, el graffiti presenta características del arte moderno, ya que irrumpe en el espacio social retando todo convencionalismo, reinventando el medio plástico, creando un lenguaje original con un enorme poder de enfrentar la tradición y destronar las vanguardias anteriores, incluso dentro de su propio medio.”⁵

Existe un estigma acerca de que la finalidad del graffiti es vandalizar y hacer daño a la propiedad privada. Sin embargo, el arte urbano se divide del graffiti principalmente por que no se realiza con el fin de vandalizar. El arte urbano no destruye ni se mete con la propiedad de los demás sin pedir permiso, respeta el espacio con el fin de aportar algo positivo al espacio público y a la sociedad.

“Hay muchas dimensiones subsumidas por el sustantivo genérico graffiti y múltiples estados de ánimo que lo crean, y es importante distinguir entre los escritores de graffiti que son impulsados principalmente por el deseo de desfigurar la propiedad. Estas diferentes motivaciones forman los fundamentos del argumento entre los defensores del graffiti y los opositores. El vandalismo es un crimen, el graffiti y los murales pueden ser arte”⁶

ARTE GUERRILLA

El movimiento de arte guerrilla inicia a partir de 1980 de manera underground y cuenta con leyendas del arte que causaron sensación en su tiempo y que han sido ejemplos e inspiración para otros artistas sumergidos en el arte guerrilla. Entre ellos está la escultura del toro de bronce que el artista Arturo Di Modica instaló sin permiso en Nueva York y que se convirtió en una obra famosa y parte irónica de la ciudad.

Uno de los objetivos más atacados por el arte de guerrilla es el de la publicidad, que utiliza el bombardeo continuo con imágenes y mensajes intentando crear deseos y necesidades, como ya advertía el filósofo Guy Debord en “La Sociedad del Espectáculo”: vivimos en un mundo donde todo es apariencia. Como respuesta al marketing tradicional, el arte de guerrilla hace

⁵ Valenzuela Arce, José Manuel. *Welcome amigos to Tijuana. Graffiti en la frontera*. Editorial RM. 2012. Pg. 31

⁶ Carlo McCormick, Ethel Seno, Marc & Sara Schiller. *Trespass. A History of Uncommissioned Urban Art*. Taschen, 2010. Pg. 312

buen uso del “Street art” con mucha crítica social e irreverencia. Los artistas de guerrilla utilizan el espacio urbano como espacio de juego, la calle se convierten en el lienzo donde plasman su insatisfacción social. Es una expresión creativa que surge de las entrañas de la urbe, es una reacción ante lo que la sociedad rechaza y reprime. Es un movimiento social alternativo que va de la mano con la contracultura que surge en las grandes ciudades.

“La manera en que los artistas callejeros confían en nuestra capacidad colectiva de interpretar imágenes demuestra, casi accidentalmente, un elemento ineludible de la vida contemporánea: nuestra confianza en lo visual. Tenemos bancos de imágenes en nuestras cabezas y actuamos como teóricos visuales. Somos bombardeados por imágenes todo el día, en todas partes, y los artistas callejeros se han vuelto hábiles en exigir nuestra atención en el desordenado paisaje urbano.”⁷

El arte guerrilla surge espontáneamente en la calle, en el espacio público con el fin de reinventar los espacios cotidianos para hacer reflexionar a las personas, para sorprenderlas, divertirlos o hacer un nuevo uso del espacio. Se usa para expresar ideas, redefinir la creatividad y reclamar un espacio libre que ahora está saturado por publicidad.

“El mayor obstáculo para crear arte de guerrilla no es siempre cómo decir algo. sino qué decir. A ti te toca decidir qué tipo de obras o de ideas quieres lanzar al mundo. Ciertamente, cualquier obra resulta más efectiva si nos sentimos llamados a crearla, si nos motiva un sentimiento o si una idea nos inspira o nos emociona. Presta atención a esos momentos de tu vida cotidiana en los que experimentas emociones intensas.”⁸

Un grupo importante en el arte guerrilla fueron las Guerrilla Girls, un grupo artístico de Nueva York que surgió en el año 1984, son las pioneras del arte de guerrilla y del activismo feminista. Iniciaron denunciando las discriminaciones en el mundo del arte por motivos de raza y género. Con el tiempo fueron abarcando también el mundo del cine y denunciaban el estereotipo de Hollywood y los clichés de género, en los cuales se consideraba a la mujer Hollywoodense meramente como una cara bonita con un cerebro vacío.

En 1985 las Guerrilla Girls se juntan para manifestarse en contra de una exposición en el MoMA porque no había ni una mujer en ella. Lo primero que hicieron fue colocar posters en las calles de Nueva York para manifestar el desequilibrio de género y el racismo dentro de la esfera artística de galerías y museos (Imagen 2). Ellas utilizaban máscaras de gorilas para permanecer en anonimato y a veces minifaldas y mallas de red. Se desconoce el número exacto de integrantes pero se presume que llegaron a ser más de 50.

⁷ Riikka Kuittien. *Street art contemporary prints*. V&A Publishing. Londres. 2010. Pg 13.

⁸ Keri Smith. *Guerrilla Art Kit*. España: Editorial Paidós, 2013.. Pg. 18

La manera de expresar sus puntos de vista era con un humor divertido y descarado, lo que hizo que su público creciera aún cuando ese mismo público inicialmente estuvo en desacuerdo. La manera de expresarse de este grupo artístico hizo que las personas reflexionaran y que con frecuencia cambiaran su modo de pensar ante el tema del feminismo.

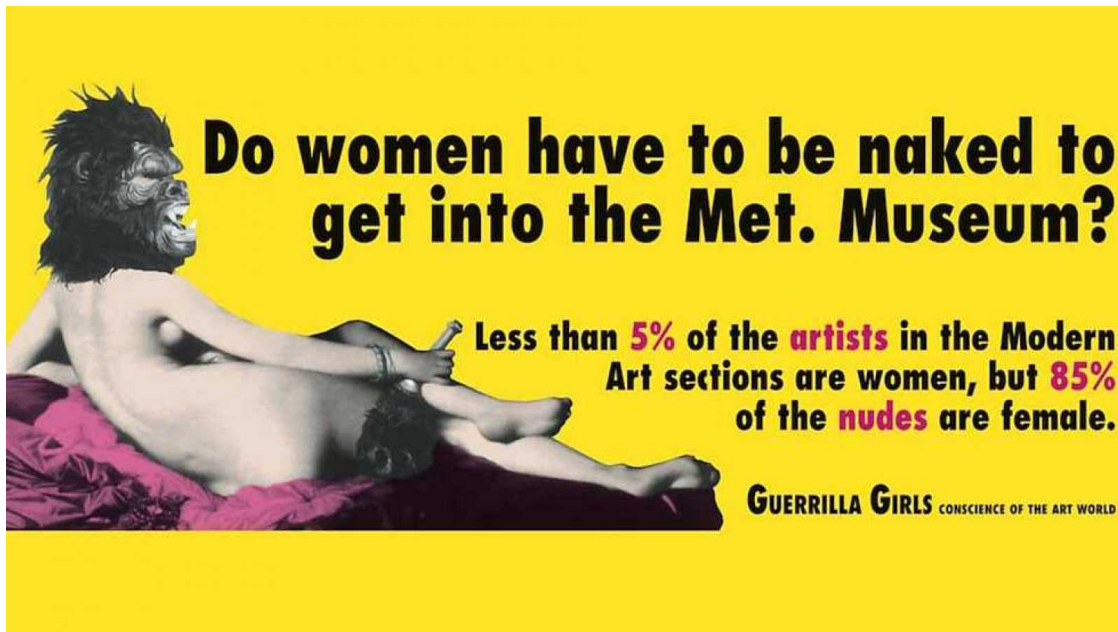

Imagen 2. Poster MoMa. Guerrilla Girls

ARTE URBANO EN MÉXICO

Como vimos con anterioridad, la expresión artística en las calles y espacios públicos tiene un pasado relevante en México. Actualmente el graffiti y el muralismo han unido sus principios básicos de expresión plástica en una intersección para que surja el arte urbano, mismo que cada vez se vuelve más común en muros con representaciones pictóricas en las calles y edificios de muchas ciudades de México. En los últimos años se ha popularizado mucho más a tal grado que ahora se encuentran artistas urbanos en exposiciones en galerías y recintos privados. Así como son invitados a festivales y encuentros a nivel nacional e internacional.

Partiendo de la premisa de que el arte genera en las personas un estímulo positivo, propositivo o negativo (propuestas para mejorar la sociedad, resaltar valores y cualidades o mostrar la parte oscura y violenta del ser humano). El fin es el mismo: crear una reacción en el observador que lo haga reflexionar acerca de su propia existencia.

“Hoy en día, el arte urbano se entiende como un movimiento del arte contemporáneo. En realidad, el arte visual en el espacio público tiene uno de los antecedentes más largos y extendidos de todas las formas creativas, con ciertos puntos en la historia que tienen una fuerte influencia en la producción de artistas actuales. Sostenemos que la obra de artistas callejeros contemporáneos continúa una larga tradición de producción de arte visual en el espacio público a lo largo de la historia del arte.”⁹

El arte urbano tiene un acercamiento más profundo con la sociedad por que el proceso de creación y el resultado están siempre a la vista del público. Cuando el arte se exhibe en las galerías se crea una barrera entre la obra y el espectador que sólo puede observar la pieza ya terminada y el espectador no tiene acceso al proceso de creación lo que podría derivar en que no tenga un entendimiento profundo acerca del proceso creativo y puede dificultar que se sensibilizarse a una mayor escala con la pieza. El arte urbano permite que el espectador tenga acceso total al proceso de creación de la pieza ya que al estar en la calle está a la vista del público. El espectador puede involucrarse desde el principio con la creación de la pieza, puede apreciar cada uno de los pasos que se necesitan llevar a cabo para hacer un mural, también puede acercarse al artista y preguntarle acerca de su obra y de sí mismo. Esta interacción hace que el arte se acerque más a la sociedad en general, a todas las clases sociales, económicas y políticas por que la calle es de todos y sin importar el grado social o económico que tengamos, todos vamos a transitar por la misma calle.

⁹ Bjørn Van Poucke & Elise Luong. *Street Art Today*. Colophon. 2016. Pg. 06

“Trabajar fuera de las instituciones tanto física como ideológicamente es ahora muy valorado, gracias a movimientos artísticos como el dadaísmo y el surrealismo” ¹⁰

En México existe una barrera cultural ya que el arte de museos y galerías no es siempre accesible para todos. Existen pueblos en donde no tienen museos o galerías pero si tienen arte urbano, ya que es una expresión que se sale de la estructura establecida de los lugares donde se pueden mostrar exposiciones de obras pictóricas-plásticas.

El trabajo de los artistas urbanos ha logrado ser aceptado con el paso del tiempo en distintas instituciones artísticas y ahora forma parte de rutas turísticas que buscan enseñar exclusivamente los murales de artistas en las calles de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, México, Bogotá, Sao Paulo, Lima, etc.

“A medida que el arte urbano y sus estrellas se establecen, las representaciones pictóricas se han movido de lo interior a lo exterior, de lo efímero a la permanencia. Galerías y casas de subastas ahora están exhibiendo y vendiendo arte callejero, creando un mercado de arte primario y secundario para un género que se define esencialmente por su condición de forastero.

El arte hecho al aire libre ha trascendido el límite de la galería-calle a partir de los más famosos en la escena: los artistas americanos Jean-Michel Basquiat y Keith Haring en los años 80.” ¹¹

México es uno de los principales exponentes de arte urbano a nivel mundial. Cada vez es más común escuchar de festivales de arte urbano en todos los estados de la República. Marcas internacionales están volteando hacia artistas urbanos para crear ediciones especiales y murales en vez de promocionar sus productos en espectaculares impresos. El gobierno del país también se ha unido a esta euforia y es común que publiquen convocatorias para realizar murales con temáticas específicas. En países europeos también se observa mucho arte urbano pero es más difícil que cualquiera pueda hacerlo ya que tienen códigos y lineamientos muy estrictos que no permiten que se pinte cualquier cosa en sus paisajes urbanos. Es por eso que países en Latinoamérica; Perú, Brasil, Colombia, tengan un mayor número de murales y artistas que están pintando constantemente las calles.

“Con los murales, los organizadores de festivales de arte callejero embellecen un vecindario por el costo de los materiales y los honorarios de los artistas, en lugar de asumir los costos de producción y la burocracia burocrática involucrada en la escultura pública a gran escala y el paisajismo. Reclutar artistas para crear murales en los costados de los edificios no sólo da

¹⁰ Bjørn Van Poucke & Elise Luong. *Street Art Today*. Colophon. 2016. Pg 12

¹¹ Riikka Kuittien. *Street art contemporary prints*. V&A Publishing. Londres. 2010. Pg. 11

orgullo a los locales en su entorno, sino que también atrae a los turistas de arte callejero, que ayudan a fortalecer las economías locales.”¹²

ARTISTAS URBANOS EN MÉXICO

Ya que se ha dado una visión general de la evolución del arte urbano y como se ha manifestado de manera exponencial, es indispensable hablar de la procedencia tanto social como académica de los artistas urbanos y de las corrientes que han surgido a partir de esto. Surgen de tres escenarios: los artistas urbanos cuyo origen viene de la cultura del graffiti, los diseñadores e ilustradores que tomaron las calles y los artistas plásticos con carrera profesional que tomaron el muro como lienzo.

Los artistas que vienen de la cultura graffitera son los que más trucos y consejos saben, dominan el manejo del aerosol ya que es la manera más rápida de pintar sin ser descubierto. Sus propuestas tienden a tener tintes anarquistas y rebeldes ya que ellos se han encontrado con problemas con la autoridad pues pintar bombas y tags sigue siendo ilegal teniendo repercusiones con la policía. Su aportación estética y su manejo de la composición puede llegar a ser carente ya que no han estudiado de manera profesional acerca de temas técnicos, conceptuales y teóricos referentes al arte pictórico. Su fuerte es la técnica efímera y sus mensajes sociales que retoman de los muralistas mexicanos del siglo XX. Algunos ejemplos de artistas urbanos mexicanos reconocidos internacionalmente que viene del mundo del graffiti son: Cix (Imagen 3), Spaik (Imagen 4) y el colectivo Xfamilia (Imagen 5).

Imagen 3. Mural de Cix

¹² Lori Zimmer. *The Art of Spray Paint*. The Quarto Group. 2017. Pg. 33

Imagen 4. Mural de Spaik

Imagen 5. Mural de XFamilia

Los artistas que vienen de una profesión relacionada con el diseño tienen un enfoque meramente visual. Sus propuestas gráficas se enfocan en la ilustración, las combinaciones de colores y las texturas. Muchos de sus diseños son vectorizados, lo que significa que son propuestas altamente influenciadas por el diseño en programas digitales. Estos artistas muchas veces carecen de propuesta conceptual ya que sólo se enfocan en ilustrar y embellecer el espacio con formas y texturas como ya se ha mencionado y su estética es fiel al diseño gráfico. Algunos diseñadores mexicanos que son reconocidos a nivel mundial son: Alex Lechuga (Imagen 6), Hilda Palafox (Imagen 7) y Cocolvú (Imagen 8).

Imagen 6. Mural de Alex Lechuga

Imagen 7. Mural de Hilda Palafox

Imagen 8. Mural de Cocolvú

Los artistas visuales de profesión se enfrentan con el reto de pasar sus conocimientos del bastidor a la pared. Los materiales con los que se trabaja en la academia no son los que se utilizan en las calles sin embargo, las técnicas de representación pictórica y las técnicas de los materiales se pueden trasladar fácilmente a los que se utilizan en el arte urbano y con práctica se puede aprender como utilizarlos hábilmente. Estos artistas pueden ofrecer no sólo una buena calidad pictórica y formal, también pueden desarrollar murales con un método reflexivo y conceptual que revaloriza el arte urbano y puede aportar al bagaje cultural de la sociedad y que deja de ser un acto meramente transgresor.

Algunos de los artistas que han usado al arte urbano como su medio principal de expresión son: Curiot (Imagen 9), Sejo y Ovbal (Imagen 10) y Minoz (Imagen 11).

Imagen 9. Mural de Curiot

Imagen 10. Mural de Sego y Ovbal

Imagen 11. Mural de Minoz

MEMORIA DE OBRA PERSONAL

En mi caso, al estudiar la licenciatura de artes visuales, tengo una perspectiva académica en donde percibo que la técnica pictórica y plástica tiene la misma importancia que el concepto y el contexto de la obra. En mi experiencia, el arte urbano tiene la capacidad de transmitir una idea de una manera masiva ya que se encuentra en las calles a la vista de mucha gente que transita por ella diariamente. Para mi ha sido una oportunidad de contar las historias, las tradiciones y la esencia de una comunidad para así preservarlos a través de los murales. De igual manera, me he dado cuenta de que un lugar con murales es más cuidado y valorado por sus habitantes ya que al observar y ser parte del proceso de creación, los habitantes adoptan las piezas y las cuidan para que sean una representación de sus valores, tradiciones y de su propio entorno. El arte urbano es una manera de retomar una autonomía, de decidir sobre nuestro entorno para promover un espacio con una propuesta visual y conceptual que hable de la cultura de nuestro país y de quienes lo habitan.

Mi obra se centra en mostrar las energías y fluctuaciones que no se pueden ver a simple vista pero que unen a toda la materia existente en el cosmos. Es importante para mi mostrar esta red por que pone una semilla de conciencia para entender que todo está conectado y que al estar en desarmonía con la naturaleza, con los animales, con la sociedad y con nosotros mismos, estamos creando caos que nos terminará afectando a nosotros, a los demás y al planeta entero. Cada acción tiene una reacción y al ser empáticos podemos entender la importancia del respeto y de honrar la vida misma.

Las formas que utilizo en mis composiciones se basan en el concepto de la dualidad. Por ejemplo; colores cálidos y fríos, formas geométricas y orgánicas, abstracciones y formas figurativas. El fin es encontrar un balance entre los opuestos y generar una reflexión para buscar este equilibrio en nuestras vidas, las cuales están llenas de matices de experiencias que fluctúan entre el caos y el orden. Encontrar un punto medio nos da paz y claridad para estar en armonía con nosotros mismos y con nuestro alrededor.

La técnica que utilizo en su mayoría son pinturas vinílicas y en algunas ocasiones me auxilio de pintura en aerosol para cubrir superficies rugosas.

Imagen 12. Pintando un mural con los habitantes de la comunidad en Xulha, Quintana Roo. 2017

Imagen 13. Mural en homenaje a los mineros que perdieron la vida durante la época de la minería en El Oro, Estado de México. Pintura vinílica sobre pared. 2019

Imagen 14. Mural en Ecatepec que representa la unión entre el lado femenino y masculino, es parte de un proyecto realizado para concientizar acerca del feminicidio y la violencia hacia la mujer. Intervención realizada con Amauri Esmarq y Leo Monzoy. Pintura vinílica sobre pared. 2017

Imagen 15. Pintura vinílica y aerosol

sobre pared. Tepojaco, Hidalgo. 2018

Imagen 16. Oficinas de CLIP.
Pintura vinílica sobre pared.
2019

Imagen 17. Proceso I. Atlacomulco, Edo. De Mex. 2019

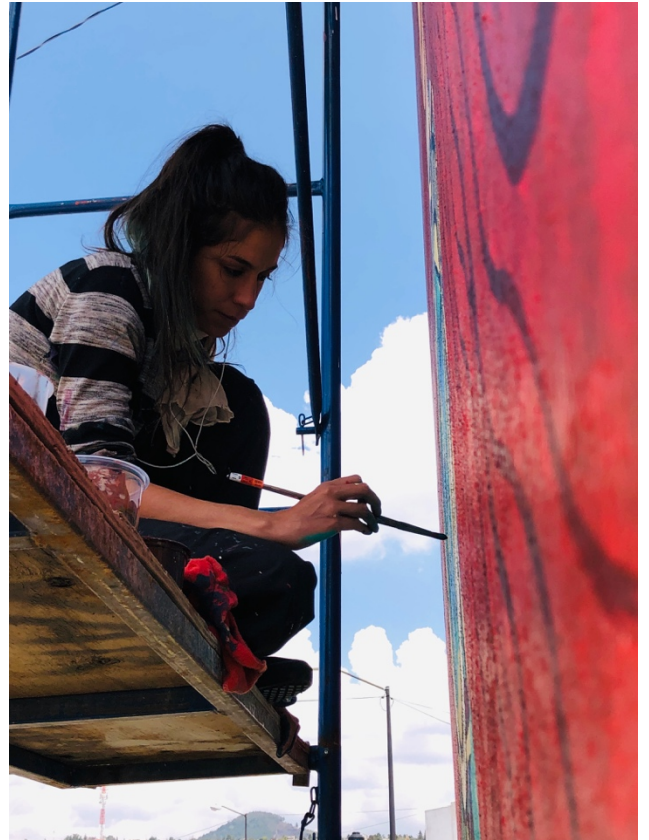

Imagen 18 y 19. Proceso II. Proceso III

Imagen 20. Pintura vinílica y aerosol.
Atlamoculco, Estado de México, 2019.

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA A GRAN ESCALA

A continuación, proporcionaré un manual con los puntos más importantes en cada paso del proceso de creación de un mural. La finalidad es compartir esta información que, comúnmente, no se da en las aulas académicas y se tiene que aprender con la experiencia de pintar en las calles y observando y preguntando a otros artistas que tienen más tiempo dedicándose a esta disciplina.

PREPARACIÓN DE LA PARED

Para iniciar de manera correcta se necesita observar el muro para conocer su estado. Si las capas de pintura que fueron colocadas anteriormente se están descascarando es necesario raspar la pared con una espátula grande para deshacerse lo más que se puede de los pedazos de pared sueltos. Después es recomendable aplicar una capa de sellador acrílico 5x1 de Comex, diluido con agua, 3 medidas de agua por 1 de sellador. Si la pared está virgen, es decir que no tiene una capa de pintura, es necesario sellar la pared. Si no se sella, la pared absorberá la pintura y los colores no tendrán una buena intensidad, de igual modo la humedad puede afectar la pared en un determinado tiempo.

La pared también se puede sellar con una combinación de sellador vinílico y pintura vinílica blanca para crear una buena base blanca para empezar a pintar ya que si la pared está demasiado oscura afectará el brillo e intensidad de los colores. En vez de blanco, se puede utilizar el color de fondo de la composición y así se sella la pared al mismo tiempo de que se fondea. Un buen recurso para cubrir la pared rápidamente es utilizar una esprayadora (Imagen 12) con una compresora ya que ayuda a realizar el trabajo mucho más rápido y cubre una mayor superficie en una sola pasada. Si no se cuenta con este material la segunda mejor opción es pintar la pared con rodillos y extensores para llegar a las zonas más altas.

Imagen 21. Esprayadora de pintura

TÉCNICAS PARA TRANSLADAR EL BOCETO AL MURO

- Trazo con el cuerpo

Esta técnica es útil para los artistas que dominan el dibujo ya que dibujar con el cuerpo implica trasladar los movimientos de la muñeca al brazo. En vez de utilizar la muñeca como pivote se utiliza el hombro o codo. Para trazar a gran escala se recomienda utilizar un rodillo de nylon de 4" y un extensor ya que éste funciona como una extensión del brazo y es sencillo de manipular y trazar sobre la pared. Al contar con esta longitud que da el uso de un extensor, el artista puede observar los trazos desde una distancia más amplia que le permite ver una superficie mayor del dibujo y de la pared.

- Cuadrícula

La cuadrícula es una técnica muy precisa para traspasar el dibujo del papel a la pared. Dependiendo la complejidad del boceto, se traza una cuadrícula con la cantidad de segmentos que el dibujo requiera. Esta cuadrícula se traza en el papel a escala del tamaño de la pared y a su vez se traza sobre el muro. Es importante que el boceto en papel esté bien escalado y que la cuadrícula tenga la misma proporción en el papel y en el muro. Esta cuadrícula sirve como guía para saber donde se encuentra cada elemento del boceto y colocarlo de manera correcta y proporcionado sobre el muro.

- Técnica millennial

Esta es una variación de la técnica de la cuadrícula. La diferencia radica en que se trazan sobre el muro rayones; rayas, cruces, círculos, etc. Preferentemente se hacen con aerosol ya que facilita la rapidez y la fluidez del trazo. Ya que está la pared llena de trazos al azar, se le toma una fotografía y se manipula digitalmente para colocar el boceto sobre dicha fotografía con una transparencia para que se puedan ver los trazos millenials y también se vea el boceto sobrepuesto al muro con los rayones. Esta nueva composición sirve de mapa para saber con exactitud donde se coloca cada uno de los elementos del boceto sobre la pared.

Imagen 22. Técnica Millennial

- Proyección

Esta técnica funciona cuando el tiempo y/o los recursos son limitados. Lo que se requiere es una buena fotografía del boceto y un proyector para plasmar el boceto directamente sobre el muro y trazar el dibujo sobre la pared. Para hacer esta técnica se requiere una fuente de luz para conectar el proyector a la corriente y una extensión lo bastante larga para tener la longitud adecuada para que el proyector tenga la distancia necesaria para abarcar todo el muro. La proyección se realiza preferentemente de noche para que la luz del reflector se vea de manera precisa sobre el muro.

- Calca del papel al muro

Esta técnica no es muy recomendable ya que utiliza mucho tiempo y recursos pero hay artistas que la utilizan así que es parte del manual. Primero se traza el dibujo sobre un papel del tamaño del muro, generalmente se utilizan varios pliegos de papel pegados entre sí con cinta. También se puede imprimir el boceto directamente en plotter. Después se coloca carbón en la parte trasera del boceto y se pega el papel sobre el muro. Ya que está bien sujeto a la pared se traza el dibujo sobre el papel y el carbón quedará como una guía para empezar el mural.

HERRAMIENTAS PARA TRAZAR

Hay varios complementos que ayudan para pasar el boceto a la pared. Para realizar líneas rectas se puede utilizar un tira-líneas, que traza líneas rectas con una cuerda impregnada con gis. El extensor del rodillo también puede funcionar como una regla. Si se necesitan líneas paralelas o perpendiculares al suelo se puede utilizar un nivel para construcción y albañilería. Se puede utilizar un maskin tape azul de Comex que funciona para enmascarillar ciertas partes del mural y crear líneas o trazos de manera más sencilla. Se pone el maskin en las partes donde no se quiere pintar y posteriormente se pinta la superficie enmascarillada. Se espera a que se seque la pintura y se quitan el maskin revelando el espacio previamente enmascarillado. La desventaja de esta herramienta es que produce mucha basura.

Para trazar círculos se pueden utilizar plantillas como una tapa de un bote de basura o poner un clavo en la pared, amarrarle un hilo y del otro extremo del hilo amarrar una brocha y trazar con ella como si fuera un compás.

ESTÉNCILES

Una herramienta utilizada en el arte urbano son los esténciles. Se pueden utilizar para pequeñas partes del mural, para dar texturas y también se puede utilizar como recurso predominante en la mayoría de sus piezas.

Los esténciles en formato grande se usan con varios pliegos de papel que se pegan como rompecabezas sobre el muro y se necesita más de una persona para realizar la tarea ya que el papel se debe mantener sobre el muro para que el diseño no se modifique. Si el diseño es muy

grande, es recomendable pegar los esténciles a la pared con maskin tape azul. Estos esténciles no tienen muchos usos ya que se realizan con papel delgado para que se puedan manipular y doblar fácilmente. En cambio, los esténciles pequeños se puede realizar en un cartón o cartulina gruesa y se puede utilizar muchas veces. Se pueden cortar con cúter o se pueden mandar cortar con laser lo cual da más libertad y complejidad en el diseño y se pueden cortar en materiales más rígidos para darle una mayor durabilidad al esténcil.

Ya que se coloca el esténcil sobre la pared, se utiliza aerosol para rellenar los espacios vacíos con pintura, se debe hacer rápidamente para que la pintura no escurra y manche el mural, si necesita otra capa de pintura es preferible esperar unos 2 minutos entre capas para que el aerosol no se choree.

Otra utilidad del esténcil es para firmar los murales. Se puede mandar imprimir la firma del artista en un material grueso y durable como MDF y así ya se cuenta con una firma uniforme que quedará siempre igual en todos los trabajos.

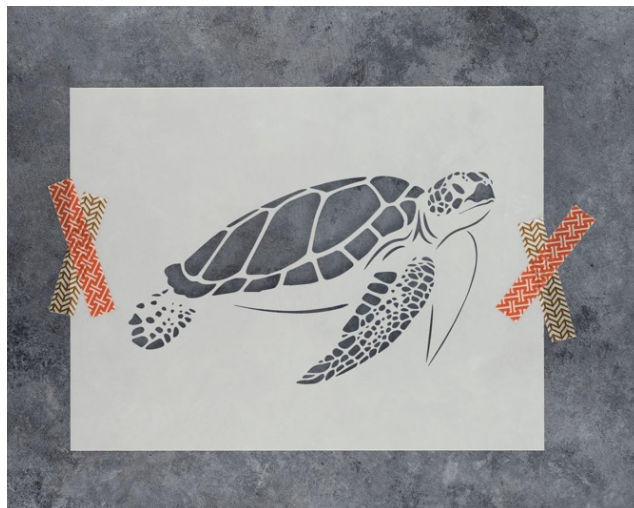

Imagen 24. Esténcil de tortuga

Imagen 23. Esténciles para crear texturas

HERRAMIENTAS PARA SUBIR A LAS ALTURAS

Es muy recomendable utilizar estos recursos y herramientas para evitar recurrir a la silla o a la cubeta volteada por que es importante tener en cuenta la seguridad de uno mismo ya que, al estar trabajando en alturas considerables, un accidente podría tener consecuencias graves o fatales.

Para proyectos en los que se rebasen los tres metros de altura es indispensable utilizar línea de vida y arnés para evitar cualquier accidente. Éste se puede anclar al andamio o a una estructura lo suficientemente fuerte en la azotea del edificio. En las cotizaciones de proyectos es altamente recomendable incluir un seguro de vida durante el tiempo que se realizará la intervención y personal que sepa operar las grúas.

- Escalera

Las escaleras son el recurso más accesible para pintar un mural de una altura pequeña.

Las escaleras de tijera son las más recomendables ya que brindan mayor estabilidad y no se tienen que recargar sobre el mural. Una escalera recta puede dañar el mural ya que, con nuestro peso la escalera tiende a moverse y raspa la pared. Si se utiliza una de estas escaleras se puede colocar un trapo en la orilla de la escalera para evitar que dañe el mural.

Las escaleras de tijera tienen un alcance máximo de trabajo de 6-7 metros. Las rectas con extensión nos permiten tener un alcance máximo de trabajo de 12 metros. Es recomendable utilizar otras herramientas para trabajar en una altura mayor de 5-6 metros pero en caso de no ser posible, se recomienda ampliamente amarrar la escalera a un soporte fijo como una viga o un poste para evitar accidentes ya que se puede resbalar con facilidad.

- Andamios

Un cuerpo de andamio sencillo tiene una altura de 2 metros y se pueden extender hasta 4 metros. Un cuerpo de andamio doble tiene 8 metros de altura. Los cuerpos se van colocando uno sobre otro hasta alcanzar la altura necesaria. Entre los andamios se colocan plataformas para poder pararse y moverse entre los cuerpos sin dificultad alguna. Después de 3 cuerpos de andamios es recomendable amarrarlos con una cuerda a un soporte firme para evitar que se muevan y en el peor caso, que se caigan. De igual modo, es necesario utilizar una cuerda de vida y un arnés amarrados a la estructura del andamio para evitar cualquier tipo de accidente.

Imagen 25. Un cuerpo de andamio

- Grúas y plataformas

La manera más óptima para pintar paredes y edificio de más de 6 metros son las grúas. Las más utilizadas en el arte urbano son las de tijera y las de plataforma articulada ya que dan la posibilidad de moverse en todas direcciones a través del muro. Los andamios colgantes también son útiles y se necesita contar con personal que sepa como operarlas y como montarlas para evitar cualquier tipo de accidente. Generalmente en donde se rentan las grúas se puede dar asesoría y apoyo para usar las grúas.

Imagen 26. Plataforma articulada

Imagen 27. Grúa de tijera

Imagen 28. Andamio colgante

- Rappel

Otra técnica no tan usual pero muy divertida es la del rappel. El artista se cuelga con un arnés y una cuerda y se puede mover a través del muro. Es muy importante asegurar la cuerda en la azotea del edificio desde un soporte confiable y resistente que aguante el peso y el movimiento. La ventaja de esta técnica es que te puedes mover libremente por el muro pero es necesario contar con conocimiento previo de manejo de los seguros y las cuerdas para evitar cualquier accidente o complicación. Es recomendable usar una cuerda amarrada a la cintura con una cubeta en donde se pueden colocar algunas pinturas y brochas que se estén utilizando para poder cambiar de color y brocha sin tener que subir constantemente a cambiar de herramientas.

MATERIALES

El material que elijamos para pintar dependerá mucho de la calidad de la pared y de los materiales que la conforman. Es importante tener en cuenta que la pared está en contacto con los elementos de la naturaleza como el sol y el agua y pueden causar deteriorar al mural. Para evitar esto es recomendable sellar el mural después de concluir la pieza. Lo mejor es usar sellador acrílico 5x1 o anti-graffiti.

- Pintura vinílica- acrílica

Este tipo de pintura es la que más se utiliza en el arte urbano ya que brinda muchos beneficios a la hora de pintar y de lavar los materiales ya que son base agua. Se utilizan sobre pared de cemento, yeso, madera y cualquier otra superficie que pueda absorber pintura base agua. Generalmente la pintura vinílica se seca rápido, si el clima es muy húmedo o no le da mucho el sol puede tardar un poco más en secar pero no pasarán de más de 40 minutos. Se le puede dar otra mano ya que está visiblemente seca la pintura. Para darle la capa de sellado es preferible esperar 24 horas. El sellador acrílico 5x1 de Comex se diluye con agua en una proporción preferible de 3 de agua a 1 de sellador.

Para crear veladuras y transparencias se puede diluir con agua. Para desecharlas es preferible esperar a que se seque la pintura sobrante y ya seca y sólida se tira a la basura ya que si se todavía está en forma líquida contamina mucho el agua por que contienen químicos que son difíciles de separar del agua.

- Aerosol

La gran ventaja de los aerosoles es que secan muy rápido y cubren una cantidad mayor de pared en menos tiempo. Son ideales para pintar superficies rugosas y con mucha textura ya que la pintura entra en todos los huecos rápidamente a diferencia de cuando se pinta con brocha que se tiene que estar metiendo la brocha en cada uno de los recovecos. La mayoría de los aerosoles son base aceite pero también hay unas marcas como Molotow que manejan base agua. Para pintar con aerosoles es recomendable utilizar una mascarilla ya que suelta diminutas esferas de pintura que se puede adherir a los pulmones y causar complicaciones en la salud.

De igual manera, se pueden utilizar guantes estilo látex para evitar que se manchen las manos ya que, al ser base aceite, se tienen que limpiar con thinner.

Con aerosol se puede pintar sobre cualquier superficie incluyendo metales.

- Pintura base aceite

Los esmaltes se manejan igual que la pintura vinílica con la única diferencia de que se diluyen con thinner y no con agua. Con esta pintura se puede pintar sobre metal. No es muy utilizada en el arte urbano ya que si se tiene que pintar sobre metal, es preferible utilizar aerosoles

debido a su facilidad de uso y a su capacidad para cubrir grandes superficies en menos tiempo. Tardan mucho más tiempo en secar, entre 4 a 24 horas. Estas pinturas se diluyen con thinner o solvente especializado. Es recomendable diluirlas aunque sea un poco ya que la consistencia es muy espesa y al diluirlas adquieren una mejor fluidez que ayuda para pintar sobre el muro.

OTROS COMPLEMENTOS DE MATERIAL

- Brochas

Las brochas son la mejor herramienta para pintar ya que cubren una mayor extensión de la pared, con pinceles se vuelve más lento y se pueden dañar más rápido ya que el muro es más duro que una tela. Existen muchas marcas y tipos de brochas en el mercado. Unas de las mejores son la Línea Azul de Comex (Imagen 19), hay desde una pulgada a 4 pulgadas. Son muy óptimas ya que no se les caen los pelos, rinden la pintura y dejan trazos precisos y continuos. Algunas tienen punta angulada lo que ayuda a crear recortes específicos. También se pueden utilizar pinceles para detallar algunas zonas del mural.

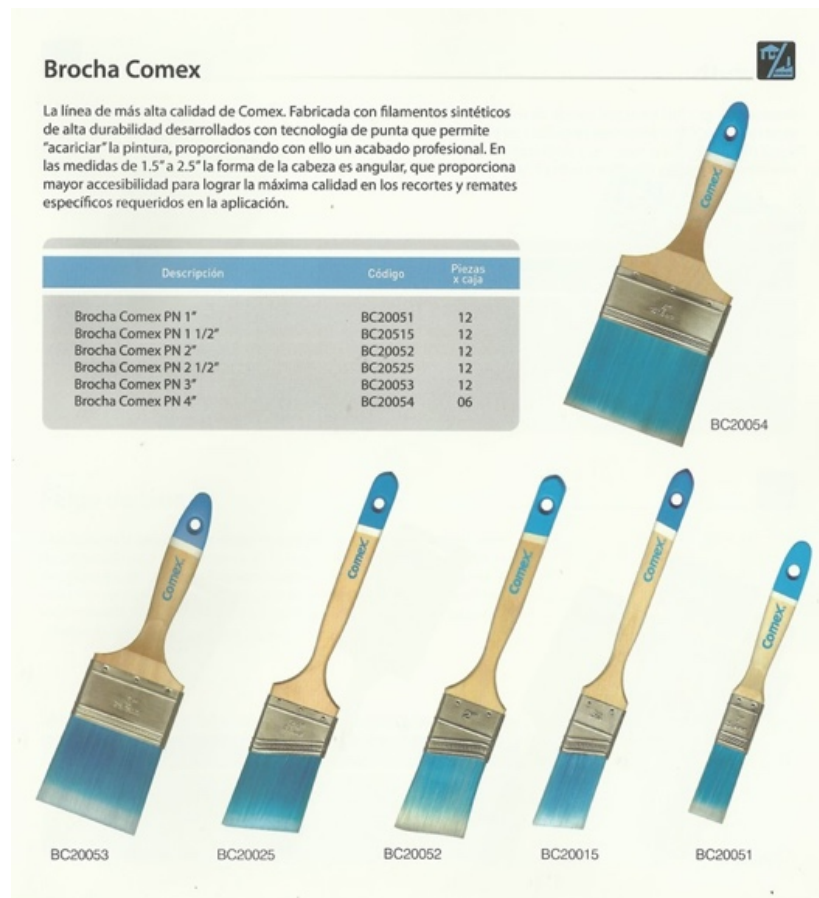

Imagen 29. Brochas Línea Azul Comex

- Rodillos

Los rodillos son una excelente herramienta para pintar un mural ya que se convierten en una extensión de nuestro brazo y nos permite llegar a lugares lejanos (Imagen 21). Existen distintos tipos de rodillos, los más grandes sirven para cubrir una superficie mayor y hay unos pequeños que funcionan como una brocha pero cubren mucho mejor ya que son esponjas absorbentes. Para llenarlos de pintura, se necesita una bandeja y ahí se coloca la pintura diluida con un poco de agua para que la esponja la absorba mejor. Los extensores de rodillo se pueden encontrar de 1 a 5 metros.

Imagen 30. Rodillo con bandeja

Imagen 31. Rodillo y extensión en acción

- Extras

Existen otros recursos útiles que ayudan dependiendo las características de la pared. Para una pared muy rugosa se puede utilizar un aditamento de escobilla que se adjunta al extensor de rodillo. Al ser como una escoba, adhiere la pintura en las partes cóncavas de la pared y en los huecos entre las piedras de manera más sencilla.

Los pinta-pad son esponjas que se adhieren al extensor, son muy absorbentes así que ayudan mucho para fondear la pared y pintar superficies muy grandes de un solo color (Imagen 22).

Las cuñas son ideales para raspar la pared y para crear distintos efectos con la pintura. Todos estos complementos se pueden conseguir en Comex o en Home Depot.

Imagen 32. Pinta-pad Comex

- Válvulas

Para usar aerosoles se necesitan válvulas; hay de diferentes grosores y acabados. La mayoría tienen un orificio circular y hay unas que tienen un estilo cincel. Las válvulas más delgadas sirven para hacer líneas mientras que las más gruesas funcionan para rellenar espacio grandes. Las válvulas se pueden conseguir en cualquier tienda donde vendan aerosoles.

Imagen 33. Válvulas Montana Colors

CONCLUSIONES

El recurso de pintar en una pared como medio de expresión se ha convertido en un método que se está utilizando con mayor frecuencia. En esta tesina se realizó una breve introducción a los antecedentes del arte urbano, con ello tenemos una perspectiva acerca de la necesidad de las personas de hacerse ver en una ciudad llena de estímulos y ruido visual. El graffiti es una manifestación de inconformidad ante la autoridad y el consumismo que convierte a las personas en objetivos para vender productos por medio de publicidad masiva en las calles. El arte guerrilla también surge de la necesidad de expresar una inconformidad en un espacio que esté fuera de las galerías y los museos.

México es un país envuelto en problemas socio-económicos que afectan a toda la población. Esto hace que las personas se sientan con la necesidad de salir y protestar y una de las maneras en que ha salido esta frustración social ha sido por medio del graffiti y el arte guerrilla. Esta forma de expresión se ha ido estandarizando y refinando hasta llegar al arte urbano. En los murales permanece esta inconformidad social del graffiti y del arte guerrilla sólo que ahora se realizan de manera legal, con técnicas más complejas y con un conocimiento que abarca la parte técnica, formal y conceptual. A pesar de que es un medio ya estandarizado, sigue teniendo una connotación de desacuerdo con los paradigmas ya establecidos. Las obras visuales no tiene que estar únicamente dentro de un recinto cultural como un museo o una galería. Contrarresta a la publicidad impresa que únicamente está ahí para que consumamos los productos. Una obra mural no pretende vender, si no que cuenta una historia de la comunidad, crea un sentimiento, un razonamiento o cuestionamiento en los transeúntes y al mismo tiempo embellece el espacio y siembra un interés por el arte y la cultura.

El arte urbano se ha popularizado a tal grado que las galerías ya voltean a ver a los artistas que pintan en las calles. Empresas y marcas internacionales buscan artistas visuales que realicen muros a gran escala en vez de contratar campañas de marketing que únicamente producen anuncios en espectaculares, prefieren impulsar el talento mexicano en una barda que imprimir sus productos en una pared.

Al ser una representación pictórica efímera, la fotografía y las redes sociales han contribuido a que las obras de los artistas urbanos perduren en una galería digital que les va dando una trayectoria dentro de este medio. De igual manera, las redes sociales permiten que la interacción entre el artista y el espectador sea más cercana ya que se puede mostrar el proceso de creación sin que el espectador tenga que estar en la locación del mural y esto hace que cada vez existan más aficionados del arte urbano que siguen los trabajos de estos artistas, haciendo que el arte urbano tenga un crecimiento aún mayor.

En esta tesina se exponen los antecedentes de los artistas urbanos y se crea un manual que enseña las técnicas requeridas para la realización de una pieza a gran escala. La intención es reflexionar acerca del debate de que si el arte urbano se puede considerar como una obra con un valor artístico considerable o no. Las técnicas son parecidas a otras formas de pintura y también se pueden tocar temas que estén conceptualizados eficazmente. Se puede crear un mural con un buen conocimiento formal, estéticos, técnico y conceptual, lo que se necesita es una curaduría que pueda filtrar a los que tienen y a los que carecen de estos elementos. De igual manera, es importante educar al público para que también entiendan estos puntos y puedan diferenciar entre un graffiti y una obra mural que contenga todos los requisitos para poderse considerar una pieza visual de valor artístico.

BIBLIOGRAFÍA

- Maximiliano Ruiz. *Walls & Frames. Fine Art from the Streets*. Gestalten, 2011.
- Carlo McCormick, Ethel Seno, Marc & Sara Schiller. *Trespass. A History of Uncommissioned Urban Art*. Taschen, 2010.
- Lori Zimmer. *The Art of Spray Paint*. The Quarto Group. 2017.
- Keri Smith. *Guerrilla Art Kit*. España: Editorial Paidós, 2013.
- Bjørn Van Poucke & Elise Luong. *Street Art Today*. Colophon. 2016.
- Jaimes, Hector. *Fundación del muralismo mexicano: Textos inéditos de David Alfaro Siqueiros*. Siglo XXI Editores. 2013.
- Subirats, Eduardo. *El Muralismo Mexicano. Mitos y Esclarecimientos*. Fondo de cultura económica. 2018.
- Blackshaw Ric, Farrelly Liz. *Street art in the artists' own words*. Rotovision. 2008.
- Shaoquiang Wang. *Walled city, the art of the mural*. Gingko Press. 2017.
- Valenzuela Arce, José Manuel. *Welcome amigos to Tijuana. Graffiti en la frontera*. Editorial RM. 2012.
- Riikka Kuittien. *Street art contemporary prints*. V&A Publishing. Londres. 2010.
- King Adz. *Street Knowledge*. The Overlook Press. 2011.