

CARTAPACIO GRAFITI Aportaciones de los alumnos: apostillas

Ya en el curso 2024-2025, con los cambios de planes docentes pertinentes y habituales en el marco del Área de Historia del Arte, y con el fin de no limitar los enfoques y evitar reiteraciones, las asignaturas seleccionadas -ambas del primer semestre, pero de cursos diferentes- fueron “Historia del Urbanismo” (optativa de cuarto curso del Grado en Historia del Arte) y “Arte antiguo” (obligatoria del tercer curso del mismo grado).

También se optó por variar las aportaciones de los alumnos (siempre de carácter voluntario y con una intención de formación complementaria a la oficial), de tal forma que en el ámbito del Urbanismo se solicitó a los alumnos la elaboración de pósteres académicos en los que se pusiera de manifiesto cómo el Street Art puede estar transformando o ser herramienta de cambio de la trama urbana de poblaciones de todo tipo, tanto rurales como urbanas; en tanto que para los alumnos de “Arte antiguo” se propuso el análisis, en forma de “apostillas”, del trabajo de dos muralistas que precisamente basan su estética en una relectura del arte antiguo y de la mitología clásica, fuertemente entreverados en realidad. Pósteres y apostillas tuvieron la consideración de trabajo de clase, aunque sin imposición del tema concreto excepción hecha de los alumnos que optaron por integrarse en una experiencia docente aparentemente tan disruptiva como trabajar Urbanismo y Arte antiguo a través del Street Art.

En otro orden de cosas, la propuesta relacionada con el Arte antiguo ha permitido el desarrollo de dos estudios de Angélica García-Manso en los que, por vez primera, se analiza desde la perspectiva de la Historia del Arte la obra del dúo PichiAvo, los cuales aparecen publicado en páginas posteriores. El objetivo es doble: como reivindicación tanto del trabajo de los artistas del dúo PichiAvo y como forma de visibilizar el valor docente e investigador añadido que supone la mirada académica hacia el Street Art.

El trabajo académico complementario a los temas de Escultura Griega y Romana en la asignatura Historia del Arte Antiguo que se proponía a los alumnos partía de la obra del tándem de muralistas que firman como PichiAvo, dueños de una estética muy reconocible, como actualización de la grisalla, y con una importante obra internacional.

El problema central con el que se encontraron los alumnos fue la identificación de una obra que se presenta fragmentada en los murales de PichiAvo. Sin embargo, se trata de una dificultad que coincide con las de la propia Historia del Arte a la hora de identificar o determinar de qué esculturas clásicas se trata, toda vez que o pueden haber llegado de forma incompleta o cuya temática y autoría (sea en el original o en la copia o las copias antiguas) resultan complejas.

A ello se añade la inspiración clásica de movimientos estéticos posteriores, como la escultura renacentista, la neoclásica y la académica, que, además de mezclar temas paganos con otros bíblicos, al presentarse de manera fuertemente troceada resulta en ocasiones difícil de reconocer.

De nuevo es posible hacer de la necesidad virtud, dado que les permite descubrir tanto la proyección de la estética clásica hasta la actualidad como los mecanismos que se ponen en práctica para la correcta atribución de los temas y artistas.

En fin, los mismos muralistas alternan piezas de procedencias y épocas dispares, con la condición de que sean de carácter escultórico y, predominantemente, en mármol, para así contrastar los matices cromáticos de las piezas con los de la estética del grafiti espontáneo.

Pero lo cierto es que los inconvenientes descritos condicionaron las aportaciones de los alumnos, que, en muchos casos, no establecieron estas peculiaridades como objeto de su análisis; sí los motivos que se recogen a continuación. De hecho, los estudiantes plantean posiciones críticas acerca de la pertinencia o *decorum*, es decir, de la correspondencia entre la inspiración estatuaria elegida y la ubicación del mural.

Los resultados concretos fueron como sigue:

Sheila Lozano Gómez enfoca su estudio en un mural de Montreal, del año 2023, titulado *Three Graces/Tres Gracias*, del que considera tanto su papel urbanístico, al romper la monotonía del ángulo de una calle, como la opción cromática por un color “rosa apagado”, en palabras de la estudiante, algo que rompe también tanto la monotonía de la pieza antigua, presentada como tres rostros de una misma moneda, como la de la del entorno. Aunque las figuras mitológicas de las Gracias poseen un amplísimo repertorio, la

pieza fuente procede de la reelaboración que el escultor italiano Antonio Canova hace de la célebre pieza antigua custodiada en el Louvre.

Julia F. Luis Tejero analiza el único mural que los PichiAvo han pintado en Extremadura; la Venus del Mitreo, del año 2023, en Mérida. Se trata de una propuesta en la que se alternan, al menos, dos aspectos de interés: de un lado, la recomposición sui generis de la Venus aparecida en el yacimiento emeritense de la Casa del Mitreo, con la colocación de una cabeza clásica, si no la más conocida (la Venus de Milo, que habría inspirado de manera indirecta el mural de Montreal recién mencionado en el epígrafe precedente, dado su enorme parecido, aunque la inclinación del rostro es diferente), de la diosa; y de otro, en palabras de la estudiantes, una perspectiva formal, de acuerdo con la que: “... el colectivo viene trabajando el concepto de Diástasis (del griego, separar, dividir) de su última exposición en *Underdogs*, donde aparentemente pedazos de muro saltan de la calle a la galería. Esta conexión con el desmembramiento de la Venus Romana se cierra con los restos de pelo rizado que aparecen en sus hombros, que PichiAvo recupera añadiendo el busto de la Venus Griega que posa con el mismo peinado”. No obstante, la relación de Venus con Mérida va más allá de la pieza que el dúo de artistas valenciano completa, sino que ha dado pie a otro mural, del artista extremeño

Sojo, titulado *Origen (Venus)* (2018), que permite relacionar el linaje de Augusto, descendiente de Venus, con la fundación de la antigua colonia.

VENUS DE MÉRIDA

Paula Acedo Rebollo por su parte aprecia la evolución estética de la iconografía de Cupido desde sus referentes antiguos hacia la propuesta que en la actualidad representa de manera más generalizada su imaginario como es la de Antonio Canova que lo presenta junto a Psique, según lo percibe en el mural *Love Desire*, pintado en Aalborg (Dinamarca) en el año 2016. Se trataría de dos estilos (antiguo y moderno y, también, escultura y grafiti) rotos por una elocuente banda azul acerca de la que la alumna expresa: “Lo primero que se observa nada más ver el mural es la gran línea azul que divide la composición marcando la conexión entre los dos estilos que se plantean.”. Desde la fuente antigua, el dúo valenciano parece inspirarse en una estatua romana de Cupido conservada en la Galería de los Uffizi, en Florencia, si bien con un carcaj, en lugar de con un arco, como variante moderna (de hecho, es como si el mural prescindiera del icono del arco o este viene ocupado, de

frente, por la banda azul, que apunta directamente al espectador, tratándose, en realidad, de un resalte de la fachada por el que descende un desagüe).

Noelia Trinidad Ramos aborda el mural, de menor tamaño que los habituales en PichiAvo y ejecutado sobre plancha de metal en un espacio expositivo al aire libre, elaborado en Melbourne en el año 2020 titulado *Amazona*, del que destaca su carácter militante de índole feminista en un marco donde se plasman otras figuras clásicas como Medusa o Friné. Así, la *Amazona herida* de Fidias, de la que circulan varias copias romanas, representa a una mujer que parece emerger del grafiti. Para la estudiante, el fuerte cromatismo, al margen del hecho de que en muchas ocasiones estas figuras estaban pintadas con policromía, moderniza la figura de la escultura

antigua: “El cromatismo del mural es vibrante y contemporáneo, creando un fuerte contraste con la monocromía característica de las esculturas clásicas”.

“Hippolyta o La Amazona”

El título de la obra a comentar es “Hippolyta o La amazona” y forma parte del proyecto encargado por el Museo Helénico de Melbourne en Australia en el año 2020 llamado *Renegades*, por el dúo español PichiAvo. Siendo este proyecto un encargo en el que en una serie de murales al aire libre de pequeño tamaño se mostrarán diferentes personajes femeninos de la antigua Grecia y Roma que fueron retratadas en la literatura y la mitología negativamente y acusadas de causar la caída de los hombres, reflejando la sociedad patriarcal griega.

El proyecto rinde homenaje a las figuras de tres mujeres que fueron las que rompieron con ciertos estándares y estereotipos típicos de las mujeres que marcaron la historia. Siendo estas tres representaciones las de Medusa, Friné y la que trataremos en este comentario la cual es Hipólita.

Irene Sánchez Macías analiza el mural *Himno órfico a Baco*, pintado en Valencia en el año 2022 en una de las paredes de un hotel que lleva el elocuente nombre de Mythic. Pero la estudiante no se pregunta el porqué de la idea de himno en el título, asociada a un ritual; ello probablemente se deba a que la imagen del dios, procedente de la escultura de Lorenzo Nencini, del año 1830, se inspira en dos esculturas clásicas, que es lo que compete a su análisis: y es que, frente al uso de la copa de licor que se generaliza con una conocida obra de Miguel Ángel, el gesto del racimo levantado procede de piezas antiguas, como *Hermes con Dionisos niño* (Archeological Museum of Olympia) y *Sileno* (Museos Vaticanos), en ambos casos copias romanas que inciden más en la iconografía del vino como interés central del protagonista desde niño a anciano que en otros aspectos trascendentes; si bien, de manera certera, para la alumna los artistas del dúo Pichiavo: “se han centrado en los detalles de la representación de los cabellos, rizados y ondeantes, que

trasmiten movimiento. Es muy notorio el juego de luces y sombras, que dan volumetría y realismo a la figura”.

MURAL DE BACO DE PICHIAVO

Ingrid Murciano Cabra considera el mural *Aphrodite of Walls*, pintado en Londres en el año 2013 e inspirado en la conocida como *Venus de Lely*, que se conserva en el British Museum de Londres, tratándose de una copia romana de un original de Praxíteles, que desde siempre ha llamado la atención por su postura agachada, mientras se asea, y de la que existen otras copias con un carácter más fragmentario. Para la alumna, el dúo PichiAvo “aplica un ángulo bajo que da sensación de volumen en las curvas del cuerpo de Afrodita al agacharse, también proyecta sombras y realiza contornos para simular los pliegues de la piel. Otra de las características importantes es el color, mientras que la escultura usa un color blanco neutro, asociado con la pureza y la sensualidad idealizada, PichiAvo utiliza el naranja, vibrante, que puede aportar también un fuerte simbolismo de sensualidad”. Otro aspecto llamativo que pone de manifiesto el enfoque de los artistas valencianos es la

mirada hacia atrás, y hacia debajo de manera más pronunciada, con un carácter órfico que se añade al del acto de lavarse.

Elena Manzanedo Lavado aborda el mural *Poseidón*, pintado en Linz (Austria) en el año 2021, como figura mitológica que ha sido abordada en otras ocasiones por el dúo de artistas valencianos. La estudiante pone de manifiesto dos aspectos cromáticos; de un lado, la importancia de la mancha azul, procedente de la atribución marina de la divinidad, y, de otro, lo fuertemente contrastada que aparece la pintura: “Se aprecia gran realismo de la figura, sobre todo por el uso de luces y sombras”.

EL LEGADO Y LA PERVIVENCIA DE LA ESCULTURA ROMANA EN EL PATRIMONIO ACTUAL

David Roncero Díaz examina el mural dedicado a la figura de Julio César pintado en Kawa'ako en Hawái en el año 2017, en el marco del Festival Pow!Wow; se trata de una obra inspirada en un busto que, aun siendo obra

de Nicolas Coustou, de fines del siglo XVII, se inspira en la iconografía estatuaria de una pieza antigua actualmente conservada en el Palazzo Senatorio de Roma, a la que el escultor francés añade, entre otros elementos, la corona de laurel, de acuerdo con el texto del alumno, quien, además, destaca la isometría de dicha escultura que confiere profundidad a su interpretación: “La escultura exenta utiliza como punto de vista la perspectiva isométrica, que permite transmitir una visión amplia y una apreciación más profunda de la escultura en su conjunto”. Por otra parte, la figura refleja un carácter torturado en el fondo cromático de tonos de fuego de los grafitis (a lo que se añade las pupilas vacías), aunque de mayor interés es el hecho de que la cabeza parece emerger tanto desde el fondo como desde abajo.

En este mural es posible ver cómo la figura de César ha sido transformada en un símbolo cultural y político a través del arte urbano contemporáneo.

Claudia Morgado Nogales presenta un extenso trabajo, realmente detallado, sobre el mural *Atenea*, pintado en el año 2019 sobre una pared de una residencia de estudiantes en Esplugues de Llobregat (Barcelona). Se trata de un mural sobre la figura de un busto de la diosa Atenea, cuya diadema, sin embargo, comparte con la diosa Afrodita/Venus. Así, la estudiante considera que, de manera directa o indirecta (además de la confusión iconográfica que pudiera darse a pesar del título), a partir de la fuente antigua pudiera tratarse tanto de una Atenea/Minerva, como de una Afrodita/Venus, sobre todo en virtud del parecido del rostro con el de la conocida *Venus de Capua* custodiada en el Museo Archeologico Nazionale di Napoli, que pudiera haber influido en tratamientos neoclásicos y contemporáneos. Finalmente, para la estudiante, en la obra, además de representarse la idea de empoderamiento femenino, destaca su peculiar cromatismo: “Los colores dorados podrían estar relacionados con la

divinidad y la perfección. En el caso de Afrodita, el dorado resalta su estatus celestial y su belleza inmortal. Este color también evocaría la luz del sol, asociándose con la creación, la fertilidad y el amor, atributos asociados a la diosa. El rosa podría reflejar la delicadeza y la suavidad de Afrodita, sugiriendo la ternura de la diosa del amor, mientras que el rojo podría aludir a la pasión y al deseo, otra parte de su identidad como diosa del amor físico y espiritual”.

5.3.- Punto de vista elegido para abordar la representación bidimensional de la escultura exenta

El punto de vista frontal o ligeramente lateral sería probablemente el más común y eficaz para representar la Afrodita de Capua en un formato bidimensional, ya que captura la simetría y gracia de la escultura mientras resalta sus detalles más significativos, como la curvatura del cuerpo y la pose naturalista. Sin embargo, una vista lateral o en perspectiva también puede ofrecer una interpretación más detallada de la tridimensionalidad de la figura.

Vista lateral (perfil):

Desde el perfil, se puede apreciar mejor la forma natural del cuerpo de Afrodita, su figura elegante y la fluidez de su postura. La escultura presenta una sutil curva en la cadera, lo que puede ser enfatizado en una representación lateral. La pierna que está ligeramente levantada y la ligera inclinación de su torso permiten una visualización clara de cómo la figura se distribuye tridimensionalmente. Esta vista también ayuda a comprender el contrapposto (el efecto de balance entre los lados del cuerpo, típico de las esculturas clásicas griegas), una característica clave de la escultura.

Carlota Gámez Guerrero atiende el mural *Laocoön*, del año 2022, creado para el festival Blink de Cincinnati, en Estados Unidos, si bien, según la estudiante, la ubicación es indiferente. La pieza que sirve de fuente, el célebre conjunto de *Laocoonte y sus hijos*, custodiado en los Museos Vaticanos, aparece descompuesta y resalta dos de sus figuras en primer plano: “La obra está representada en primer plano, dejándonos cerca de nosotros las caras de dolor de los protagonistas para así poder apreciar esos maravillosos detalles realistas”. Se trata del propio Laocoonte, y, sobre todo, uno de los hijos, pues el foco de interés radica en cómo se eleva la figura de

tal hijo a la misma altura de la paterna, como forma de “realidad aumentada”, con un efecto realmente imprevisto de la escultura antigua.

Actividad sobre el legado y la pervivencia de la escultura romana en el patrimonio actual.

La obra se titula: “Laocoön at Blink Cincinnati” y se encuentra en Cincinnati, Ohio en Estados Unidos. Fue creada en 2022.

Andrea Guillén López aborda un lienzo (no exactamente un mural) de la serie del año 2017 *Gods and Humans*, cuyo título es de por sí significativo, además del hecho de que la interferencia estética entre pinturas, objetos “ArtCrafts” y murales provoca que sean perfectamente intercambiables en la obra de PichiAvo. Sin embargo, el motivo central de la obra no es adscribible a una escultura clásica grecolatina, sino que procede de una de las piezas de la composición conocida como *Quatre Captifs*, conjunto escultórico conservado en el Museo del Louvre, fechado en los años finales del siglo XVII y atribuido al artista procedente de los Países Bajos Martin Van Den Bogaert, que, una vez nacionalizado francés firmará como Martin Desjardins. No obstante, la estudiante acierta al encontrar, a partir del gesto del rostro, inspiración de la escultura en el tema del fauno ebrio: “Lo que sí vemos es la gran influencia clásica y un gran parecido con una escultura del busto de un sátiro borracho”, como, por ejemplo, la cabeza de la pieza procedente del yacimiento de Herculano conservada en el Museo Archeologico Nazionale di

Napoli, algo que se ve reforzado en el tono oscuro de la piedra de la escultura dieciochesca y en el tono de bronce de la pieza antigua.

En este caso vamos a hablar de una de sus series más conocidas, su obra de "Dioses y Humanos" o "Gods and Humans".

Ana Cristina Botero Restrepo reflexiona acerca de un mural del año 2017 que el dúo PichiAvo pintó en Londres en el ámbito de una exposición de su obra en la Unit Gallery. De la propuesta destaca la lectura que se lleva a cabo del célebre Apolo de Belvedere a partir de un tratamiento que prima su carácter fragmentario, la posición recostada y la policromía de los reflejos de la escultura. Así, expone: "Uno de los puntos más destacables del mural es el ángulo forzado al que se encuentra sometido Apolo. La mayoría de las representaciones de la escultura se muestran en un contrapicado donde el dios nos mira por encima del hombro, pero ahora es la escultura la que tiene que contorsionarse y caer a nuestra altura, metafóricamente hablando. El Apolo de Belvedere carece de policromía alguna, por lo que destaca poderosamente sobre el fondo abstracto que está compuesto por onomatopeyas, manchas, firmas indescifrables y otras formas. La blancura de su piel y atuendo nos deja entrever que su forma no es del todo sagrada y el street art también ha salpicado su forma hasta hacernos creer que son tatuajes adheridos a su piel o reflejos de una fuente de luz que no podemos

intuir”. Finalmente, propugna la combinación de arte culto y arte urbano como idea central del trabajo de los artistas valencianos.

Actividad sobre el legado y la pervivencia de la escultura romana en el patrimonio actual: Untitled (2017) del colectivo Pichiavo

Alba Luz Tovar de la Hoz aborda el mural titulado *Artemis et Natura* (Montreal, Canadá, 2019, en el marco de un festival de Street Art), del que, a pesar de que no identifica correctamente el mito que subyace ni la escultura que sirve de fuente (algo realmente complejo), sí descubre el trasfondo formal del dúo PichiAvo: “El mural presenta un gran carácter vitalista al integrar elementos de graffiti como fondo, donde una explosión de colores cálidos y trazos vibrantes contrasta con las tonalidades frías (morados y azules) utilizadas para las figuras clásicas. Este contraste no solo resalta la atemporalidad de las esculturas, sino que también simboliza el diálogo entre lo clásico y lo moderno. La elección cromática y la atención al volumen logran una representación tridimensional que sobresale en una superficie plana, creando una sensación de profundidad y movimiento.”. El referente que emplea la estudiante es la clásica escultura conocida como Diana de Versalles, célebre copia romana del siglo I de un original griego en bronce desaparecido de atribución imprecisa, aunque probablemente de alguno de los escultores clásicos más importantes. La clave radica en la diadema de la diosa, que coincide con la de Versalles, y no con la luna propia de propuestas posteriores. De hecho, las dos figuras del mural, Ártemis y una ninfa, proceden de un conjunto escultórico en el que la diosa cuenta con la luna sobre su frente. Por lo demás, la ninfa pertenece al cortejo de Diana, precisamente en la iconografía clásica de su baño, donde el gesto airado se corresponde con su descubrimiento por parte del cazador Acteón, que será castigado por ver desnudas a la diosa y a su cortejo de ninfas. Se trata del monumental grupo escultórico de dos escenas (la del baño de Diana y la de

la muerte de Acteón) con una decena de figuras en lo que se refiere a la parte de la diosa ubicado en una de las fuentes del Palacio Real o Reggia de Caserta, en Italia, obra de finales del siglo XVIII a cargo de Paolo Persico, Tommaso y Pietro Solari y Angelo Brunelli. Pues bien, los PichiAvo eligen dos de las figuras a las que aproximan para formar una especie de uve. En fin, la idea de naturaleza es intrínseca a la diosa y a la propuesta de los jardines de Caserta.

“ARTEMIS ET NATURA”

La obra a comentar se trata del "Artemis et Natura" creada en 2019 por el dúo español Pichi&Avo durante el Festival "Mural Fest" en Montreal, Canadá. Se trata por tanto de un mural, ubicado en la fachada de un edificio urbano que combina elementos característicos del arte clásico con la energía vibrante del graffiti contemporáneo en una manifestación única que refleja el estilo de sus creadores.