ALCYONE Revista de Artes comparadas e Imaginarios míticos 1 (2025)
Universidad de Extremadura
https://revista-alcyone.unex.es/index.php/alcyone
ISSN: 3101–2434

CARTAPACIO GRAFITI (2024-2025)
Aportaciones de los alumnos: Pósteres

Como actividad docente complementaria de la asignatura "Historia del Urbanismo", de los Grados en Geografía e Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, se propuso a los estudiantes una reflexión sobre el papel del Street Art como intervención en el espacio ciudadano. En efecto, estudios recientes están poniendo de manifiesto dos extremos entre varias opciones posibles: el mural como motor de recuperación de zonas degradadas (antiguos barrios obreros, construcciones de baja calidad levantadas en momentos de expansión demográfica, comunidades adyacentes a zonas industriales, etcétera) o, en el lado opuesto, como forma de gentrificación al proponerse la liberación de espacios habitacionales como zonas de explotación turística sea residencial o expositiva (como museos al aire libre, que condicionan la vida ciudadana al variar las formas de desplazamiento, consumo y contacto entre los vecinos primigenios, según se establece en un conocido mural de Banksy que lleva el elocuente título de *Gentrification*, pintado en Nueva York en el año 2018).

La rúbrica central se basaba es que los análisis versaran sobre enclaves de proximidad (localidades de procedencia de los alumnos, de residencia actual, con

facilidad de transporte, etcétera), de forma que el marco geográfico venía dado por la región extremeña.

Se consideraron los espacios que aportaba la calle Hernando de Soto y el Barrio de Las 300, ambos en Cáceres, el barrio de San Lázaro de Mérida, localidades de tradición en Street Art como Casar de Cáceres, Romangordo o Zalamea de la Serena, o grupos étnicos concretos en poblaciones como Don Benito y, en lo que concierne a la ciudad de Badajoz, el centro urbano como reivindicación de lo tradicional y la riada de 1997 como memorial que afectó a las formas de convivencia en la ciudad.

Los alumnos expusieron los siguientes resultados:

1) Pauline Sophie Andrae analizó la trascendencia del proyecto MUMCO (Museo del Muralismo Contemporáneo) promovido desde el Ayuntamiento de Mérida en el año 2023 del que, además de efectuar una exposición descriptiva, glosa la diversidad de propuestas sean éstas temáticas, en virtud de la procedencia de los artistas, o de los estilos de los murales, y hace hincapié en la proyección que se busca desde lo local hacia claves más amplias o, por así decir, comprensibles para personas que no sean de origen extremeño, por ejemplo.

2) Jorge Tienza Becerra centró su mirada en el barrio de San Lázaro, de Mérida, a propósito de un mural colorista (que sintetiza la mescolanza del barrio al tiempo que añade cromatismo a su condición de zona socialmente degradada), del que destaca influencias estéticas fauvistas y de artistas femeninas como Frida Kahlo. El mural tiene el elocuente título de Alma de barrio y fue pintado en 2023 por el diseñador Maikel Pérez Barjola a instancias de un colectivo social y del Ayuntamiento de Mérida.

3) Sandra Arjona Casado también reconoció cómo programas sociales concretos, como el de Desarrollo del Pueblo Gitano, también a instancias de un ayuntamiento (en este caso, el Ayuntamiento de Don Benito) se complementa con la propuesta de murales como Bronce y Sueño (2022), de Sojo (Jonatan Carranza Sojo), en el que no faltan reminiscencias literarias lorquianas.

4) Saúl Montero Baños consideró la importancia tradicional de las zonas de juego infantiles como punto de encuentro ciudadano, según descubre en uno de los murales-trampantojo pintados en 2016 en Romangordo a instancias de la Diputación Provincial de Cáceres. La ubicación del mural cerca de la plaza plantea una doble interacción: la del espacio urbano como zona lúdica en sí mismo y la de recreación de una situación imaginaria, de juegos tradicionales, actualmente poco practicados más que nada por falta de niños.

5) Juan Carlos Romero Moreno se fija en uno de los murales de Casar de Cáceres, otra población rica en Street Art, situado en la pared exterior de la piscina municipal, donde se pone el foco de atención en reivindicaciones feministas y lo hace con la creación de una barrera de brazos de mujeres enlazadas, pintadas de espaldas, siguiendo el modelo iconográfico de las Tres Gracias, pero con más figuras. La barrera de brazos sirve tanto para atemperar paredes que, por definición, separan espacios, como para reivindicar zonas públicas donde expresarse. El mural es obra de una mujer, de Penélope Moreno, y fue pintado en 2019 con el título de La unión de las mujeres. Desde una perspectiva más estética Juan Carlos Romero se fija en los peinados como una especie de recorrido por la Historia del Arte a partir de las cabelleras femeninas.

6) Francisco Javier Navarro Folgado encuentra en una visión de conjunto de los murales de Zalamea de la Serena (localidad que, junto con Medina de las Torres, Don Benito, La Roca de la Sierra, Mérida o la ciudad de Badajoz, presenta mayor número obras murales contemporáneas) dos temas motrices: el mundo agrario y el papel de la mujer. De ahí que se faciliten paredes de espacios públicos no tanto para reivindicar cuanto para rendir homenaje a una forma de vida y a una participación indisociables del mismo espacio, que encuentra en ellos una especie de reflejo especular.

7) Iván Serván Vázquez analiza la idea de punto de encuentro que aporta un simbólico mural en la plaza José Martí de Badajoz, obra de Chino Graff, firma o "escritor" de Alejandro Pajuelo, probablemente uno de los artistas murales más importantes de la ciudad, que pintó en Cerro de Reyes a instancias de una asociación del barrio en el año 2022 con motivo del vigesimoquinto aniversario de la catastrófica riada del año 1997 en la ciudad y como homenaje a las víctimas. Y es que, de alguna manera, la potencia estética del mural hace que las gentes se reúnan en el enclave, como imprevisto foco de encuentro urbano provocado por una obra de arte en una pequeña zona ajardinada ante una rotonda que, además, se encuentra equidistante entre los arroyos Calamón y Rivillas en cuya confluencia se produjo la catástrofe.

8) Carlos Ollero Murillo se fija en una céntrica calle cacereña, que, a pesar de su carácter reciente y su ubicación privilegiada (como travesía paralela a la tradicional calle de Camino Llano), y proyectada sobre un antiguo espacio de cocheras, devino estrecha y tortuosa debido a la especulación inmobiliaria de los años ochenta del pasado siglo XX, de forma que rápidamente se convirtió en zona degradada, sin apenas interés comercial ni de encuentro social. Ha sido más de un cuarto de siglo después cuando el arte mural ha iluminado, de alguna manera, la calle Hernando de Soto, a instancias de un proyecto presentado ante el Ayuntamiento de

Cáceres gracias al trabajo de los muralistas Isabel Flores, que estableció una colorista geometría de continuidad entre soportales estancos, y Sojo (Jonatan Carranza Sojo), quien con su obra Alianzas (2023) relaciona uno de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 2030 de la ONU con los vecinos del barrio, implicándoles en un proyecto común como forma de vivir de una manera diferente la calle, además de inspirarse lejanamente en la verticalidad de los muralistas mexicanos clásicos.

9) Álvaro Torvisco Cordero encuentra en un mural de Miguel Tinoco del año 2022, ubicado en la zona popular del centro de la ciudad de Badajoz, en la calle San Gabriel en su casco antiguo más concretamente, una reivindicación de unas señas de identidad particulares, que proceden de una iconografía tradicional o costumbrista, como la que aportan pintores locales como Eugenio Hermoso o Adelardo Covarsí, con una mirada eminentemente idílica y ruralista que pudiera ser extrañante en el entorno salvo por la idea de calles como museo tradicional en abierto.

10) Paola Rosa Patrón sitúa su mirada en un mural de Jonatan Carranza Sojo del año 2019, que tituló Ilargi, que se encuentra en la Barriada de las 300 en Cáceres. La obra, de lánguida belleza, se ha convertido en metáfora y, de alguna manera, en símbolo del barrio; tal idea de metáfora se deposita en la metamorfosis, en la percepción de un entorno que ha evolucionado mucho desde sus orígenes y al que se quiere dotar de los colores frágiles de una mariposa, un barrio que hay que cuidar y en continuo momento de despertar. De hecho, el mural, a pesar de que el Street Art se caracteriza por una condición efímera, se conserva cuidado y en magníficas condiciones. En este contexto, los pies desnudos de la niña Ilargi o niña mariposa se inspiran, de acuerdo con el logrado análisis de Paola Rosa Patrón, en los pies de niños en cuadros de Murillo, es decir, también destaca porque permite su conexión con la Historia del Arte.

Se reproducen a continuación algunos de pósteres académicos más relevantes entre los presentados;

EL STREET ART REVIVE A TODO UN BARRIO PINTANDO

300 MURALES EN LAS 300

Paola Rosa Patrón
Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico
Universidad de Extremadura Filosofía y Letras

La barriada de las Trescientas en Cáceres se ha convertido en un punto de referencia cultural gracias al Street Art, que ha transformado sus calles en verdaderos museos al aire libre donde predominan murales que no solo embellecen el entorno, sino que han actuado como una herramienta de expresión, integración y diálogo social.

- Conocer el **impacto** del Street Art en la barriada de las Trescientas de Cáceres
- Establecer cómo se ha **transformado** el espacio urbano en un punto de interés
- **Analizar** las pinturas dándoles una nueva visión histórico-artística

Metodología

El proyecto "300 murales en las 300" es una iniciativa que impulsa la protección medioambiental realizando talleres de muralismo junto con artistas invitados.

Visitar las redes sociales del proyecto y los perfiles de los artistas es clave

@300murales

Descripción

Aunque son muchos los artistas que participan, todos los murales siguen un diálogo común: conectar con el entorno a través de temas universales como la **sostenibilidad**, el **medio ambiente** o la **diversidad biológica**.

Nos encontramos murales de gran tamaño de estilos figurativos, escenas cotidianas, textos o formas geométricas. Todos mantienen un colorido llamativo que dinamizan el recorrido, empleando pintura en spray, pincelado para detalles o acrílicos con pinceles y rodillos.

Análisis

Ilargi, Jonatan Carranza Sojo (@sojo.jc)
Festival M300M 2ª Edición. Barriada de las 300.
Cáceres, 2019.
Spray sobre muro 6x5,5m

¿Qué elementos hacen el mensaje más potente?

- <u>Pies descalzos:</u> conexión con la naturaleza y humildad, referenciando a la vida sencilla del barrio. Célebres pintores de la Historia del Arte como Murillo, pintan a menudo a niños descalzos en obras como *Niños comiendo uvas y melón* (1645-1646).
- <u>Mariposa:</u> en la simbología religiosa cristiana significa la Resurrección de Cristo. Aquí, lo asociamos a la resurrección cultural del barrio gracias al Street Art.
- <u>Fondo:</u> el fondo liso simboliza la sencillez de las personas que viven allí. El detalle de la cenefa geométrica es un "guiño" a la obra de Isabel Flores.

Conclusión

Con el Street Art que se ha llevado a cabo en las 300, no solo se han pintado paredes en blanco, sino que se ha trasformado toda una barriada que demandaba atención, interés y admiración por las familias que viven allí, pues han demostrado ser las candidatas perfectas para acoger a artistas que, a través del arte, buscan contar historias que se acabarán entrelazando con las del barrio, las calles y toda su gente.

EL EFECTO DEL STREET ART EN LA CALLE HERNANDO DE SOTO

CARLOS OLLERO MURILLO 4º HISTORIA DEL ARTE Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

INTRODUCCIÓN

La investigación analiza el impacto del street art en la calle Hernando de Soto y su efecto transformador en el entorno urbano, destacando cómo influye en la población y redefine el uso y significado del espacio público.

METODOLOGÍA

El proyecto combina investigación y trabajo de campo, visitando los lugares donde se encuentran los murales y consultando bibliografía relevante sobre el tema para ofrecer un análisis más completo y fundamentado.

DESCRIPCIÓN

El proyecto **"Laboratorio de arte",** aprobado en 2015-2019, busca revitalizar una céntrica calle solitaria y poco atractiva mediante arte que conecta a vecinos y transeúntes, aportando frescura y diseño al entorno. Los murales fueron realizados por **Jonatan Carranza e Isabel Flores.** Ambas propuestas están llenas de color, vitalidad y conciencia social. Estos elementos encajan a la perfección con el objetivo principal del proyecto: revitalizar la calle.

ANÁLISIS

Jonatan Carranza Sojo: ***Alianzas***, mural de 7x21m inspirado en el ODS 17, muestra a 6 personas colaborando en construir un futuro mejor, resaltando la unión y dando vida a la calle con su vibrante colorido.

Isabel Flores: ***Sin título***, mural de 30x3m abstracto, transforma el espacio con color y formas geométricas, rompiendo límites y usando el arte como motor de cambio.

CONCLUSIONES

Sobre el proyecto: Apoyado por el IMJ y el Ayuntamiento, involucró a artistas y vecinos, fomentando el cambio colectivo. Sin embargo, no tuvo mucha difusión, y la calle aún sufre cierto abandono pese a los esfuerzos.

Sobre los murales: Alianzas destaca por su mensaje social y su calidad artística, revitalizando la zona y a sus habitantes. Isabel Flores aporta una obra disruptiva, con formas y colores que transforman la percepción del espacio urbano.

Interpretación: Ambos murales dialogan con el entorno: Alianzas inspira unión y cambio colectivo, mientras el de Isabel Flores altera la percepción, invitando a repensar la relación con el espacio público.

BIBLIOGRAFÍA

Extremadura, E. P. (2019, 24 mayo). Un 'Laboratorio del arte' en la calle Hernando de Soto. El Periódico Extremadura. https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2019/05/24/laboratorio-arte-calle-hernando-soto-44022882.html

Alianzas - JONATAN CARRANZA SOJO. (s. f.). JONATAN CARRANZA SOJO. https://sojo.com.es/project/alianzas/

Isabelflores. (2023, 1 junio). Habitar. Isabel Flores. https://isabelflores.com.es/habitar/

CASAR DE CÁCERES: LA INTEGRACIÓN DEL FEMINISMO EN EL TRAZADO URBANO A TRAVÉS DEL ARTE MURAL.

Juan Carlos Romero Moreno.
Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Extremadura.

INTRODUCCIÓN

El presente póster pretende analizar la integración urbana del feminismo en el municipio de Casar de Cáceres a través del arte mural, adoptado como medio para modernizar y revitalizar sus espacios públicos.

OBJETIVOS

- Analizar el impacto del Street Art en Casar de Cáceres.
- Estudiar la revitalización de un espacio público convertido en el símbolo feminista del municipio.
- Descripción formal e iconográfica del mural.

METODOLOGÍA

Estudio in situ del mural para establecer distintas conclusiones e interpretaciones sobre su significado y la elección del lugar en que se halla.

DESCRIPCIÓN

La unión entre mujeres, ejecutado en 2019 por Penélope Moreno, forma parte del proyecto "Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos" de la Diputación de Cáceres para promover la igualdad de género a través del arte urbano. Se ubica en el Rincón de la Igualdad, inaugurado en 2018 como propuesta del IESO Vía de la Plata. El mural ilustra a seis mujeres anónimas y desnudas, abrazadas mirando hacia el cielo, rodeadas por tallos verdes y una flor en las manos de una de ellas. El uso de colores pastel como verde, lila o rosa, junto con un fondo degradado azul oscuro, sugiere un ambiente tranquilo y nocturno. La luz uniforme y la perspectiva frontal de las figuras refuerzan el mensaje de unidad entre las mujeres. La técnica empleada es la pintura mural con trazos lineales con un enfoque más estilizado que realista, recordando así a Botticelli, aunque destaca el detallismo de las estrellas.

ANÁLISIS

El mural refleja el estilo de Venus, diosa de la belleza, amor y fertilidad, simbolizando la fuerza femenina. El abrazo evoca a las Tres Gracias como unión y lucha por igualdad. La vegetación conecta con Ceres, diosa de la agricultura, cuyos brotes representan el florecimiento del feminismo, reflejado en la flor sostenida por una mujer. Los peinados expresan otro significado: el moño alude a las mujeres romanas, las trenzas a Rapunzel y el cabello suelto al sacrificio de Lady Godiva, reinterpretado como el esfuerzo femenino por igualdad. Por tanto, la transición de recogidos a cabello suelto simboliza la liberación feminista.

CONCLUSIONES

- Nueva forma de lanzar mensajes sociales mediante el Street Art.
- Incorporación de la mitología clásica y la iconografía de los siglos XV-XIX a una causa del siglo XXI.
- Revitalización del espacio urbano gracias a *La unión entre mujeres.*
- Mural como símbolo de la lucha feminista en el municipio.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA:

BORNAY, Erika, *La cabellera femenina: un diálogo entre poesía y pintura*, Madrid, Cátedra, 1994.
https://www.hoy.es/prov-caceres/cinco-mujeres-pintaran-20190305172523-nt.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/ocio/tv/2018/03/20/rincon-igualdad-44180628.html

BRONCE Y SUEÑO

Sandra Arjona Casado
Street Art en Extremadura
Historia del Urbanismo
Historia del Arte y Patrimonio Histórico Artístico UEX

Huye luna, luna, luna
Si vinieran los gitanos
Harían con tu corazón
Collares y anillos blancos

La obra retrata a dos hermanos abrazados en un gesto de ternura y unión, reflejando los lazos familiares y los sueños compartidos.

Una celebración de la familia, la juventud y la cultura gitana.

El mural se realizó en el marco del Programa de desarrollo del pueblo gitano del Ayuntamiento de Don Benito.

Jonatan SOJO

Sus inicios en el graffiti en 1993 influyeron profundamente en su concepción del arte como herramienta de transformación social y embellecimiento del espacio público.

Su estilo se caracteriza por un realismo figurativo, en el que ahonda en códigos cotidianos e íntimos, buscando conectar emocionalmente con el espectador

Niño, déjame que baile
Cuando vengan los gitanos
Te encontrarán sobre el yunque
Con los ojillos cerrados

"Bronce y Sueño"

Metáfora del equilibrio entre el esfuerzo físico (bronce) y la esperanza intangible (sueño)

Elementos inseparables en la vida de las comunidades trabajadoras.

Los hermanos abrazados: Símbolo de unidad familiar y la inocencia de la juventud.

Representan la conexión emocional y la fortaleza de los lazos afectivos.

El mural conecta con la obra de **Federico García Lorca.**

Con su poema "Romance de la luna, luna" del Romancero Gitano.

No solo embellece el espacio urbano de Don Benito, sino que también funciona como un símbolo de respeto y celebración de la cultura gitana.

Con un lenguaje visual lleno de color, realismo y simbolismo poético.

Huye luna, luna
Luna, que ya siento sus caballos
Niño, déjame
No pises mi blancor almidonado

EL STREET ART COMO SÍMBOLO DE IDENTIDAD EN EL BARRIO DE SAN LÁZARO, MÉRIDA

Jorge Tienza Becerra
Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Extremadura

INTRODUCCIÓN.

El barrio de San Lázaro en Mérida y su riqueza cultural, donde los murales se convierten en un símbolo de identidad local, expresión artística y medio para fortalecer el sentido de comunidad.

El objetivo es investigar los murales del Barrio de San Lázaro y su simbolismo, entendiendo el Street Art como una forma de expresión y herramienta de transformación urbana.

DESCRIPCIÓN

El mural, dirigido al barrio de San Lázaro y al Centro Social, promovido por el Ayto. a través del proyecto MUMCO, muestra a una mujer con una melena vegetal.

Los colores vibrantes y la luz del rostro aportan dinamismo, así como la perspectiva lateral facilita la visualización completa de la obra. La técnica utilizada es el grafiti.

CONCLUSIÓN

El mural del barrio de San Lázaro no solo embellece el espacio, sino que integra el barrio con el resto de la población, a la vez que se emplea como un homenaje al mismo barrio: fortalecido al involucrar activamente a la comunidad en su creación.

METODOLOGÍA

Revisar noticias, analizar el mural, documentar su simbolismo y estilo, así como investigar su impacto , teniendo en cuenta el contexto social del barrio San Lázaro.

ANÁLISIS

El colorido de las obras evoca al fauvismo, con su exaltación del color y planos sencillos. En este sentido, la incorporación de elementos como la mariposa Monarca (con relación a la iconografía de Frida Khalo), la golondrina, las hojas sueltas y las flores responde a una simbología vinculada a la tradición pictórica.

Alma de Barrio, mural realizado por Mikel Pérez Barjola. Ubicad en el centro Social del barrio de San Lázaro, Mérida.

https://merida.es/la-fachada-centro-social-de-san-lazaro-acoge-un-gran-mural-que-homenajea-a-la-barriada/