

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE CIENCIAS HISTÓRICAS
CARRERA DE HISTORIA DEL ARTE

MONOGRAFIA DE TITULACIÓN

TITULO:

**IDENTIDADES COLECTIVAS URBANAS: EL PROCESO ARTÍSTICO DE
MUJERES ECUATORIANAS EN EL ESPACIO PÚBLICO: ESTUDIO DE CASO
DE MARÍA CASTILLO “TOOFLY Y “WARMIPAIN 2015.” ARTE URBANO
EN LA CIUDAD DE QUITO.**

NATHALIE CATHERINE GUZMAN LEON

Tutor: Patricio Guerra

Junio 2016

Dedicatoria

Dedico esta tesis a mi madre, quien no pudo vivir para presenciar este paso de mi vida. También, me la dedico a mí porque la verdad es que ya me había rendido con respecto a este proyecto. A veces la vida nos pone unas pruebas que pensamos insuperables, pero sin embargo aquí estoy, en un lugar que ya daba por hecho que sería un imposible. Gracias a la Escuela de Historia por crear un proyecto en el cual, personas que por A o B motivo no pudimos llegar a la meta en el momento planificado.

TABLA DE CONTENIDO

Dedicatoria	2
1. INTRODUCCIÓN	11
Justificación:.....	11
Alcances:.....	13
Límites:.....	14
Tema:.....	15
Contexto espacio temporal particular:.....	20
Definición del Problema del Investigación:.....	21
1.1 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS:	21
1.3.1 Objetivo General:	21
1.3.2 Objetivos Específicos:	21
2. PRESENTACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL	22
2.1 MARCO CONCEPTUAL	22
2.2 MARCO TEÓRICO	23
3. METODOLOGIA Y TECNICAS	36
4. RESUMEN DE CAPÍTULOS	37
5. DESARROLLO DE LOS CAPÍTULO	38
CAPITULO I CONCEPTOS BASICOS E HISTORICIDAD	39
I.I GRAFITI:.....	39
TERMINOLOGÍA.....	39
Tipos de Grafiti.....	39
Materiales del grafiti.....	40
Elementos principales del grafiti y el street art:.....	40
HISTORIA.....	41
Prehistoria:.....	41
Antigua Grecia Y Pompeya.....	43
Primera Mitad del Siglo XX: Grafiti y Política.....	45
Segunda Mitad del Siglo XX: De Paris al Bronx.....	50
El hip hop (grafiti, djing, mcing y bboying).....	52
Del Bronx a Europa.....	56

Asia y América Latina (Ecuador).....	58
Respuestas de los diferentes gobiernos ante el Grafiti	61
Ecuador: Cual es la situación política-legal del grafiti en la actualidad	63
I.II STREET ART	64
Apparition de Street Art: post grafiti	65
Representantes destacados	67
Características principales del Street Art.....	73
CAPITULO II: MUJERES (ARTE) Y ESPACIO PÚBLICO.....	74
II.I MUJER Y ARTE	74
UNA BREVE MIRADA A LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN EL ARTE	75
Prehistoria.....	75
Edad Media	76
Renacimiento	76
Vanguardias Artísticas.....	77
La Mujer en la Publicidad Contemporánea.....	77
En la actualidad.....	80
II.II MUJERES: SU TRAYECTORIA EN LOS ESPACIO PÚBLICOS Y PRIVADOS.....	85
PROCESO DE INCLUSIÓN DE LA MUJER EN EL ESPACIO PÚBLICO POR MEDIO DEL ARTE	85
DESTACADAS REPRESENTANTES DE LA PINTURA CLÁSICA EN LA HISTORIA	87
Sofonisba Anguissola (1527 - 1623).....	87
Lavinia Fontana (1552-1614)	88
Mary Cassatt (1844 – 1926)	89
Artemisia Gentileschi (1593 – 1654).....	90
Camille Claudel (1864 – 1943)	91
Beatrix Potter (1866 – 1943).....	91
Georgia O’Keeffe (1887 – 1986).....	92
Tamara de Lempicka (1898 – 1980).....	93
Frida Kahlo (1907 – 1954)	94
Louise Bourgeois (1911 – 2010).....	95
Helen Frankenthaler (1928 – 2011)	97
¿QUÉ ESTÁ PASANDO HOY EN DÍA: ARTE DE MUJERES EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS?	97
¿Y, QUÉ PASA CON EL GRAFITI Y EL STREET ART?.....	99

CAPITULO III: MARIA CASTILLO “TOO FLY”	102
III.I BIOGRAFIA E INCURSION EN EL MUNDO DEL GRAFITI	102
III.II TRABAJO SOCIAL Y TRAYECTORIA ARTISTICA	105
OBRA RELACIONADA AL ARTE URBANO FEMENINO Y AL USO DE ESPACIO PÚBLICOS.....	105
2000- 2002	105
2003 - 2005	105
2006 - 2010	105
2011 – 2016.....	106
Bellas Artes.....	107
Ilustración y Diseño.....	107
Grafiti y Street Art.....	108
Personalizado y Compañias Limitadas	109
Moda y Estilo.....	109
COLECTIVOS FUNDADOS PARA MUJERES.....	110
Younity	110
Ladies Love.....	111
III.III ECUADOR: RECONOCIENDO SUS RAÍCES Y SU INFLUENCIA EN EL ARTE EN ECUADOR (WARMIPAINT)	
112	
CAPITULO IV: “WARMIPAINT” 2015 FESTIVAL DE ARTE URBANO LIDERADO POR MUJERES	113
IV.I PROPUESTA.....	113
IV.II OBJETIVOS DEL FESTIVAL WARMIPAINT.....	114
IV.III INTERVENCION	115
IV.IV ALCANCE.....	115
IV.V ESTRATEGIAS Y CONTENIDOS DEL FESTIVAL WARMIPAINT	116
IV.VI PARTICIPACION CIUDADANA Y APROPIACION DEL ESPACIO PÚBLICO	116
Bus Gratuito:	116
Temática y metodología de murales:.....	116
IV.VII CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DEL FESTIVAL	117
Murales:	117
Conferencias	117
Proyección de Películas.....	118
Feria	118

IV.VIII PARTICIPANTES: ¿QUIÉNES SON, QUÉ HACEN Y CUÁL ES SU MENSAJE?.....	118
ARTISTAS INTERNACIONALES:.....	118
LADY PINK // SANDRA FABARA: NYC ECUADOR	118
Su opinión con respecto al tema de género en el arte:.....	121
Proyectos relacionados con la temática de género	121
ANARKIA // BRASIL.....	122
Alcance feminista relacionado al arte:.....	123
ABUSA CREW // CHILE.....	124
Temática de reivindicación de la mujer por medio del arte	125
BASTARDILLA // COLOMBIA.....	126
Desde donde trata el tema de la violencia femenina:	126
FIO SILVA // ARGENTINA.....	127
Con respecto a la intervención de espacios públicos	128
LEDANIA // COLOMBIA	129
Relación de la obra de Ledania con la mujer:	130
LILI CUCA // COLOMBIA	131
Creando puntos de interacción social por medio del arte.....	131
PAU // CHILE / ALEMANIA.....	132
Perspectiva Femenina.....	133
MARIA “TOOFLY” CASTILLO // NYC ECUADOR.....	134
Transición del mensaje de mujeres en grafiti y street art	136
VERO RIVERA // PUERTO RICO.....	137
Un enfoque diferente dirigido a los espectadores	137
TYSA // MÉXICO	139
Ser artista urbana en México y América Latina	139
ARTISTAS ECUATORIANAS.....	140
BLN BIKE	140
Reacción de la gente ante su obra	141
BELU LOOPS	142
El grafiti y la repercusión en su vida:	142
CRISPO.....	143
Estilo: la dicotomía entre lo sensual y la inocencia	144

CHINK	145
LA SUERTE	146
Negando el machismo.....	147
LIE.....	148
Cambiar la cara de la ciudad con un fondo.....	148
MALES	149
El grafiti es mi vida y hasta ahora no he sentido machismo mientras lo hago.....	150
MARIA	150
MO	152
La feminidad como fuente de inspiración	153
VERA.....	153
IV.II.III CONFERENCIAS, PANELISTAS Y TEMATICAS TRATADAS EN EL FESTIVAL:	155
LADY PINK: CONFERENCIA	155
ROMINA BIANCHINI: CONFERENCIA SOBRE ARTE Y GESTION	156
CATALINA BOBONE: CONFERENCIA SOBRE ARTE Y GESTION	157
ALEXANDRA HENRY: PRESENTACION SOBRE LA PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS Y DOCUMENTACIÓN DE GRAFITI Y STREET ART	159
QARLA QUISPE: PERFORMANCE	160
MARTHA COOPER: DOCUMENTANDO EL GRAFITI Y EL STREET ART DESDE SUS INICIOS.....	162
IV.III IMPORTANCIA Y LEGADO DE WARMIPAINT	164
CAPITULO V: COSIDERACIONES FINALES	166
6. CONCLUSIONES	173
6.1 SÍNTESIS DE CAPÍTULOS:.....	173
6.2 LÍMITES Y APORTE DE ESTE ESTUDIO Y NUEVAS PREGUNTAS.....	176
7. BIBLIOGRAFÍA.....	179
7.2 ENTREVISTAS.....	179
7.2 BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA.....	179
7.3 PÁGINA WEB	182
7.4 BIBLIOGRAFÍA DE LAS IMÁGENES.....	188

TABLA DE ILUSTRACIONES

<i>Ilustración 1: Lady Pink en su taller. Años 80's</i>	17
<i>Ilustración 2: Bomba de Pink. Tren de Nueva York</i>	17
<i>Ilustración 3: Pink creando un mural con aerosol</i>	18
<i>Ilustración 4: Pink y Yo en su casa de Nueva York. Entrevista</i>	19
<i>Ilustración 5: Jean-Michel Basquiat, 1985 by Lizzie Himmel</i>	33
<i>Ilustración 6: Keith Allen Haring</i>	34
<i>Ilustración 7: Haring junto a su trabajo mural</i>	35
<i>Ilustración 8: Haring</i>	35
<i>Ilustración 9: Cuevas de Lascaux. Francia</i>	42
<i>Ilustración 10: Cuevas de Lascaux. Francia</i>	43
<i>Ilustración 11: Un grabado de 1854-90 muestra grafitos en el exterior del templo de Júpiter en Pompeya</i>	44
<i>Ilustración 12: Una tumba en Pompeya cubierta de grafitos en color rojo.</i>	44
<i>Ilustración 13: Antropophyteia: Grafiti realizado propiamente en baños</i>	46
<i>Ilustración 14: "un imperio, un pueblo, un líder"</i>	47
<i>Ilustración 15: "judíos fuera"</i>	48
<i>Ilustración 16: Odio contra los judíos por medio del grafiti</i>	48
<i>Ilustración 17: Cartel de La Rosa Blanca, Paris. Uso de la técnica de estencil</i>	49
<i>Ilustración 18: Pancarta de La Rosa Blanca, técnica de estencil</i>	49
<i>Ilustración 19: Grafitis, la forma de expresarse en la época. Paris 1968</i>	49
<i>Ilustración 20: Bus público pintado por Hippies como protesta en contra de La Guerra.</i>	50
<i>Ilustración 21: Tak 183 (seudónimo del grafitero)</i>	51
<i>Ilustración 22: Tag de TAKI 183</i>	51
<i>Ilustración 23: Julio 204, tag en la ciudad de Nueva York</i>	51
<i>Ilustración 24: Cornbread, quien se proclamó el primer rayado o rey de las paredes, 1967</i>	52
<i>Ilustración 25: Cornbread</i>	52
<i>Ilustración 26: Técnica de grafiti Wild Style en el barrio del Bronx, años 70's</i>	54
<i>Ilustración 27: "El Bronx es la casa del Hip Hop", grafiti en estilo wildstyle en el Bronx. Años 7'0's</i>	54
<i>Ilustración 28; Un tren de Nueva York inundado de tags y grafiti</i>	55
<i>Ilustración 29: Pandilla de Nueva York, años 70's</i>	55
<i>Ilustración 30: Chaqueta con el lema de Universal Zulu Nation, una de las organizaciones más grandes del Hip Hop en Nueva York en los años 70's</i>	56
<i>Ilustración 31: El movimiento punk y su relación con el grafiti.</i>	57
<i>Ilustración 32: Movimiento punk y grafiti</i>	57
<i>Ilustración 33: Marmota MC, uno de los primeros grafiteros de Quito y Ecuador en general</i>	58
<i>Ilustración 34: Wild Style hecho por Marmota MC. Festival "Al Parque" 2015</i>	58
<i>Ilustración 35: Equis, MC, grafitero y bboy, pionero de la cultura Hip Hop del Ecuador</i>	59
<i>Ilustración 36: Arte por Equis</i>	59
<i>Ilustración 37': Arte Callejero realizado por Equis.</i>	60
<i>Ilustración 38: Tenaz: Grafitero ecuatoriano cuya temática es el indigenismo mediante el grafiti</i>	60
<i>Ilustración 39: Arte con lata realizado por Tenaz</i>	61
<i>Ilustración 40: Indígenas plasmados por Tenaz en la ciudad de Otavalo al norte de Quito</i>	61
<i>Ilustración 41: SWOON</i>	68
<i>Ilustración 42: Obra de Swoon</i>	68
<i>Ilustración 43: OS GEMEOS</i>	69
<i>Ilustración 44: Obra OS GEMEOS</i>	69
<i>Ilustración 45: Obra de Os Gemeos</i>	70
<i>Ilustración 46: VEXTA</i>	70
<i>Ilustración 47: Obra de Vexta</i>	71
<i>Ilustración 48: Obra de Vexta</i>	71

Ilustración 49: BANKSY	72
Ilustración 50: Obra de Banksy	72
Ilustración 51: Representaciones de Venus prehistóricas	76
Ilustración 52: Nacimiento de Venus de Botticelli	76
Ilustración 53: Olimpia de Manet	77
Ilustración 54: "Una mujer, una pipa y un saco"	78
Ilustración 55: "Demuéstrales que es un mundo de hombre"	78
Ilustración 56: Slogan cerveza Dorada, Colombia. Años 60's	79
Ilustración 57: "Nosotras Podemos", slogan de Rosie en los años 40	80
Ilustración 58: Infografía ONU Mujeres Política	81
Ilustración 59: Infografía ONU Mujeres Política	82
Ilustración 60: Infografía ONU Mujeres Política	82
Ilustración 61: Infografía ONU Mujeres Alfabetización	82
Ilustración 62: Infografía ONU Mujeres Conflictos	83
Ilustración 63: Infografía ONU Mujeres Violencia Contra las Mujeres	83
Ilustración 64: Infografía ONU Mujeres Medios	83
Ilustración 65: Infografía INEC 2010	84
Ilustración 66: Infografía INEC 2010	84
Ilustración 67: Infografía INEC 2010.	84
Ilustración 68: Infografía INEC 2010. Existen los espacios, sin embargo no se sabe cuánta presencia masculina o femenina tienen estos espacios públicos.	85
Ilustración 69: Sofonisba Anguissola	87
Ilustración 70: Autorretrato tocando la espineta (1577)	88
Ilustración 71: 'Autorretrato' de Mary Cassatt. Metropolitan Museum of Art	89
Ilustración 72: Autorretrato como Alegoría de la Pintura, 1630, Colección Real	90
Ilustración 73: Retrato de Camille Claudel. César D.R.	91
Ilustración 74: Fotografía de Beatrix Potter. Autor desconocido	92
Ilustración 75: Fotografía de Georgia O'Keeffe. Alfred Stieglitz	93
Ilustración 76: Tamara de Lempicka	93
Ilustración 77: Frida Kahlo	94
Ilustración 78: Louise Bourgeois	95
Ilustración 79: Leonora Carrington	96
Ilustración 80: Fotografía de Helen Frankenthaler. Rose Hartman	97
Ilustración 81: La chica hip hop	103
Ilustración 82: Love Warriors	104
Ilustración 83: "Embedded within" (Entre dos partes).	107
Ilustración 84: First Love (Primer Amor).	107
Ilustración 85: "The Natural" (Lo Natural): Marcador en papel. Cliente: Tshirt print. (2007)	107
Ilustración 86: Ryban Project Colorize – Detail. Cliente: Rayban.	108
Ilustración 87: 5POINTZ. Queens, Nueva York. (2003)	108
Ilustración 88: The Movement (El Movimiento). Colaboración con QA. Chinatown, Nueva York (2006)	108
Ilustración 89: Nike AirForce1 Uptowns. (2006)	109
Ilustración 90: kidRobot y Toofly.	109
Ilustración 91: Collar de "Amor" 14k. Colección "Todo Mi Amor"	109
Ilustración 92: Cartera "Flor de Luna". Edición Limitada.	110
Ilustración 93: Lady Pink	119
Ilustración 94: Calaca realizada en Quito para el Festival WarmiPaint, 2016. CAC	120
Ilustración 95: Tag de Lady Pink, Quito 2016	120
Ilustración 96: Panmela Castro 2016	122
Ilustración 97: Intervención de ANARKIA en WarmiPaint 2015	124
Ilustración 98: Abusa Crew en Peru, 2016	124
Ilustración 99: Mural realizado por Abusa Crew para	125
Ilustración 100: Bastardilla. No se encuentran fotos de Bastardilla	126

<i>Ilustración 101: Intervención de Bastardilla para el Festival WarmiPaint 2015. Quito (CAC)</i>	127
<i>Ilustración 102: Fio Silva, Argentina</i>	127
<i>Ilustración 103: Mural de Fio para Festival WarmiPaint. Quito 2015</i>	129
<i>Ilustración 104: Ledania, Colombia</i>	129
<i>Ilustración 105: Intervención de Ledania en WarmiPaint 2015. Quito</i>	130
<i>Ilustración 106: Lili Cuca</i>	131
<i>Ilustración 107: Mural con el que Lili Cuca participo en el WarmiPaint. Quito 2015</i>	132
<i>Ilustración 108: Paulina Quintana</i>	132
<i>Ilustración 109: Intervención de Pau en el Festival WarmiPaint 2015. Quito (CAC)</i>	134
<i>Ilustración 110: Mural de TooFly en WarmiPaint 2015. Facultad de Ciencias Administrativas de La Universidad Central del Ecuador. El Mural más alto que se haya hecho en Ecuador.</i>	135
<i>Ilustración 111: Mural de TooFly en WarmiPaint 2015. Facultad de Ciencias Administrativas de La Universidad Central del Ecuador. El Mural más alto que se haya hecho en Ecuador.</i>	135
<i>Ilustración 112: Vero Rivera, Puerto Rico</i>	137
<i>Ilustración 113: Mural Mándala por Vero para WarmiPaint 2015</i>	138
<i>Ilustración 114: Tysa, México</i>	139
<i>Ilustración 115: Mural por Tysa en Quito para WarmiPaint 2015</i>	140
<i>Ilustración 116: Belén Bike</i>	140
<i>Ilustración 117: La Voluntad sobre la Adversidad. Belén Bike,</i>	141
<i>Ilustración 118: Belu Loops</i>	142
<i>Ilustración 119: Belu Loops trabajando en su mural para WarmiPaint 2015</i>	143
Ilustración 120: Crispo	143
<i>Ilustración 121: “No Apagaran Mi Voz” Pieza realizada por Crispo</i>	144
<i>Ilustración 122: CHINK</i>	145
<i>Ilustración 123: Mural colaborativo con Chink para WarmiPaint 2015</i>	145
<i>Ilustración 124: La Suerte</i>	146
<i>Ilustración 125: RADIO LATIN AMERICAN ASSOCIATION.</i>	147
<i>Ilustración 126: Lie</i>	148
<i>Ilustración 127: Lie para Warmi Paint 2015. Quito</i>	149
<i>Ilustración 128: Males</i>	149
<i>Ilustración 129: Intervención de Males para WarmiPaint 2015</i>	150
<i>Ilustración 130: María, Quito</i>	150
<i>Ilustración 131: Wild Style de María para el WarmiPaint 2015. (CAC)</i>	151
<i>Ilustración 132: Mo Vásquez, Quito</i>	152
<i>Ilustración 133: Mural Mo Vásquez para WarmiPaint 2015. (CAC)</i>	153
<i>Ilustración 134: Vera, Quito</i>	153
<i>Ilustración 135: Aporte de Vera para Festival WarmiPaint 2015,</i>	154
<i>Ilustración 136: Conferencia de Lady Pink en WarmiPaint 2015</i>	155
<i>Ilustración 137: Romina Bianchini</i>	156
<i>Ilustración 138: Catalina Bobone</i>	159
<i>Ilustración 139: Alexandra Henry</i>	159
<i>Ilustración 140: Qarla Quispe</i>	161
<i>Ilustración 141: Qarla Quispe y yo en el desfile de sus polleras en WarmiPaint 2015</i>	162
<i>Ilustración 142: Martha Cooper</i>	163
<i>Ilustración 143: Conferencia de Martha Cooper sobre la Historia del Grafiti y el Street Art</i>	164

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de titulación es para recibir el grado de Historiadora del Arte por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Quito. Este estudio busca reunir la información sobre mujeres ecuatorianas dedicadas al arte en la calle: Street Art y Grafiti (véase tabla de contenidos), recopilando teorías, entrevistas, estudios, puntos de vista y hechos que permitan impulsar el uso del espacio público y reivindicar al género femenino dentro del uso del espacio público, principalmente las paredes, como medio de representación. Además, busco incentivar a otros estudiantes a realizar proyectos que traten sobre el arte como una forma de uso del espacio público en el Ecuador, considerándolo un pilar importante dentro del proceso artístico del país, tomando en cuenta la importancia de la participación femenina.

Justificación:

Lo que define un tema en primera instancia es la curiosidad, intuición y pasión que éste produce en el investigador.¹ La emotividad con el tema genera un nivel de compromiso con la investigación mucho más vinculante que una selección mecánica (Geddes, 2003). La pregunta no es sino el arte de enmarcar nuestro tema en el tiempo, el lugar y el concepto al que buscamos referirnos. Max Weber le da un papel protagónico a las emociones al expresar -Sin esta extraña intoxicación, ridiculizada por cada desconocido; sin esta pasión... no hay el llamado de la ciencia, y deberías dedicarte a algo más.- De ahí que el tema es del investigador y no del mentor (en el caso de tesis), quien es el copiloto de esta aventura. Quien define el destino, el vehículo y las escalas, es el investigador.²

El presente trabajo se ha llevado a cabo ya que es un resultado de la motivación personal de la autora el visibilizar el arte callejero femenino de la ciudad de Quito de una manera académica, de forma que, esta rama sea tomada en cuenta como parte de la historia del arte para futuras generaciones. Por otro lado, se encuentra la afinidad con el mundo del “hip hop” y sus ramas

¹ Geddes, Barbara (2003), *Paradigms and sand castles: theory building and research design in comparative politics*. University of Michigan Press: Ann Arbor,

² Guzmán León, Alicia. (2016). “Comparar para construir política pública en tiempos de Globalización.” *Procesos: Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES)*, México, unam-iiisue/Universia, vol. vii, núm. 20, 30 de septiembre de 2016.

(grafiti, breakdance³, rap⁴ y djing) y reconoce que, es necesario crear fuentes documentadas sobre estos procesos los cuales, en otros países si existen y se tiene conocimiento y material amplio con respecto a estos temas. Sin embargo en Ecuador, se carece de material escrito y visual sobre estos temas en general, menos aún relacionado con mujeres.

El lugar de estudio es, principalmente, la ciudad de Quito y el legado que dejó en las paredes y mentalidades de quienes asistieron al Festival WarmiPaint, llevado a cabo en noviembre del 2015, evento realizado con el afán de promocionar el arte de mujeres tanto ecuatorianas como de otros países para crear una conciencia en la sociedad sobre este importante movimiento. Se incluye material visual de las calles donde las artistas intervinieron y cuál es su mensaje, lo cual en el plano del arte callejero y el grafiti es parte primordial de su legado. Se encuentra que la importancia, tanto de este evento como del arte de mujeres en general, es un estudio fundamental para garantizar una historia del arte más completa y más global para el futuro.

El tema escogido es conocido tanto al interior del movimiento, a que existe una conexión directa con los personajes que serán el objeto de estudio. Así también, aplica la investigación teórica sobre el tema, ya que siempre se ha hecho estudios de este movimiento desde la investigación y la participación.

El tema del uso del espacio público por mujeres artistas se ve como algo relevante debido a que, a pesar de que ya se está incursionando en el tema del arte callejero, no se ha visto mayor estudio sobre el caso de mujeres participando en este movimiento. Por otro lado, al personalmente ser parte del movimiento urbano en el Ecuador y haber estudiado tanto sociología como historia del arte, es un tema viable de investigación.

3. Breakdance es la expresión corporal en forma de baile que al son de los *breakbeats* (música específica para bailar este baile) expresaba las destrezas de cada representante de la época de los 70's en Nueva York. Este fue el primer elemento del hip hop que hizo que se reemplazara la violencia que se vivía en los vecindarios de esta ciudad por algo pacífico. Las pandillas en lugar de pelear, organizaban fiestas donde podían batallarse mediante sus destrezas en este baile. Hoy en día se ha expandido por todo el mundo y las personas que lo bailan se llaman Bboys (para hombres) y Bgirls (para mujeres). Ha crecido tanto que ahora existen competencias internacionales.

4. Shakaim Gonzales (julio, 2016). *"Rap es el género musical del hip hop en el cual, como base, sus representantes riman para crear letras sobre bases musicales prediseñadas llamadas pistas."* (Shakaim Gonzales, experto en hip hop del Ecuador.- Nathalie Guzmán)

3. Shakaim Gonzales (julio, 2016). *"Djing es el acto de mezclarlos fragmentos de canciones con el propósito de crear un sonido nuevo. Para poder conseguir este efecto existen las tornamesas que es una especie de tocadiscos. En ellas se colocan los vinilos o LP's de donde el DJ extraerá los sonidos e implementará arreglos."* (Shakaim Gonzales, experto en hip hop del Ecuador.- Nathalie Guzmán)

Alcances:

El aporte de este estudio se encuentra en el hecho de que poco se ha investigado sobre el mismo con un alcance femenino únicamente. En ese sentido sería un tema inédito dentro de la historia del arte y esto significa, sentar una base temática para posteriores estudios. Esto quiere decir que, para futuras creaciones investigativas, este estudio servirá como base o punto de partida para continuar con el proceso femenino dentro del arte en el Ecuador. Además será un contenido de información útil sobre cuáles son las artistas callejeras ecuatorianas y se documentará parte de su obra, lo cual, sin acceso personal a las mismas, es sumamente difícil de recopilar esta información. Al haber sido parte del WarmiPaint, he tenido acceso a esta información y mi relación personal con cada una de las artistas me permite acceder a información inédita sobre las mismas. De esta manera queda sentada una base de datos de, por lo menos, las más destacadas y conocidas (además de fundadoras del movimiento) artistas en este estudio, lo cual servirá muchísimo para futuros estudios.

Se ha visto la necesidad de producir este trabajo debido a que existe un desconocimiento sobre el papel de las mujeres en el arte urbano y su papel en el espacio público, no sólo a nivel nacional ecuatoriano sino a nivel mundial. Por excelencia (o por mayoría) la imagen del artista urbano ha sido siempre la de un hombre infringiendo la ley, usando el espacio público (principalmente las paredes) para expresar su pensamiento y arte. Sin embargo, es muy importante sacar a la luz que también existen mujeres que se dedican a este puntual acto con todas sus implicaciones.

Existen muchísimas mujeres que también han expresado su arte en las calles y han dejado su legado tal como lo ha hecho el género masculino. TooFly y el evento WarmiPaint son un claro ejemplo de la apropiación del espacio público de las mujeres, usando como medio el arte plástico. Esto, sin dejar de lado el importantísimo papel de Sandra Fabara (más conocida como “Lady Pink”⁵) quien ha sido reconocida en muchos libros como la primera mujer “grafitera” en el mundo, brindando así un espacio donde la mujer ecuatoriana se pueda sentir más identificada con este tipo de expresión artística, lo cual es desconocido por la mayoría de estudiantes y hasta, me atrevería a decir, profesores de la carrera de Historia del Arte.

⁵ Fabara, Sandra “Lady Pink” (2013). *Tachi entevista a Lady Pink*. (Sandra Fabara – Nathalie Guzmán) .Nueva York

En Ecuador, no se ha difundido este lado femenino del arte urbano de una manera amplia. Es por esto que, se ha direccionado este estudio a realizar un seguimiento del arte de estas mujeres ecuatorianas que han logrado esparcir sus obras a lo largo y ancho de las calles de Ecuador y otros países, subrayando y enfatizando el trabajo de María Castillo “TooFly” y el evento WarmiPaint ya que, fue ella y este Festival las que han puesto en el centro de la plataforma artística a un conjunto de mujeres que representan la feminidad del arte urbano.

Se ve la necesidad de difundir esta información en función de que, el arte en la calle, como muchos otros procesos, ya no sean vistos como “cosa de hombres” y que, sean conceptos más incluyentes que puedan ser estudiados de forma completa en un futuro cercano.

Finalmente, muchas de las mujeres que han decidido hacer obra en las paredes de los diferentes países, luchan por los derechos de las mujeres y han creado iniciativas en contra de la violencia familiar y principalmente, femenina. Este trabajo destacará esta labor en las artistas que se mencionará ya que, es un tema que afecta mucho a nivel ecuatoriano y mediante el apoyo e incentivo al arte, esta clase de problema social podrá disminuir y hasta desaparecer.

Es importante recalcar, que las fuentes referentes al tema de las mujeres en el mundo del arte urbano son muy limitadas y más aún en lo que se refiere al grupo de minorías como el del tema del actual estudio, por lo que el valor de que este trabajo se lleve a cabo, es aun, más significativa y trascendental.

Límites:

Como toda práctica investigativa, existen ciertos límites a esta investigación. En primer lugar está el tiempo. Al haberse realizado el curso de titulación en un semestre y la investigación en otro más, se ha tenido que limitar el estudio a lo más destacado. Por otro lado, se entiende que sólo se analizará un Festival y no todo el conjunto de eventos donde participan mujeres dentro de la ciudad de Quito. En tercer lugar, se hará una muy breve descripción de cada artista que fue parte del Festival, sin embargo sería muy lindo dedicar un texto individual e independiente a cada una de ellas, lo cual se espera realizar en el futuro en un trabajo más profundo de maestría.

Otro limitante es la poquísima cantidad de fuentes locales sobre el tema. Sin embargo, debido a la cercanía con las artistas se podrá tener un acercamiento más acertado que otros documentos.

La exploración profunda del uso del espacio público mediante el arte de la calle, principalmente por mujeres es, para el punto de vista de este estudio, un capítulo infaltable en los textos que relatan la historicidad del arte desde sus más clásicos y destacados periodos y personajes hasta lo más cortos y de poca trascendencia.

Tema:

El tema de este estudio lleva como nombre: “Identidades Colectivas Urbanas: El proceso artístico de Mujeres Ecuatorianas en el Espacio Público: Estudio de Caso de María Castillo “TooFly” y “WarmiPaint 2015.” Arte urbano en la ciudad de Quito.

Para poder explicar el porqué de la elección de este tema, es importante partir de que no existe una gran cantidad de estudios sobre mujeres en temas artísticos en el Ecuador y que, sin embargo, de los pocos que hay, se han encontrado nombres importantísimos de luchadoras y representantes femeninas sin precedentes en la historia, no solo del Ecuador sino que han dejado, en otras regiones, su legado.

Sin embargo casi todas, han salido a la luz detrás de algún nombre masculino o de alguna lucha política o dentro de temas literarios.⁶ Es en ese momento cuando se empezó a realizar una investigación profunda sobre quienes son las mujeres que hacen arte en Ecuador. No se puede, por obvias razones haber investigado a todas las representantes del arte en Ecuador, sin embargo, el estudio ha tratado de acaparar a la mayoría de ellas dentro del plano del grafiti y el street art. Pero además, quienes se exponen ante esta sociedad, se podría decir machista, para poder crear arte en las calles. Desde siempre me llamó la atención ver una pared en las calles de Quito y ver que bajo la imagen decía “luna” o “sol”, y me preguntaba ¿Será que algún hombre se puso estos nombres para mantenerse en la sombras?

Como adolescente, decidí ahorrar unos sures y comprar unas latas para ver cómo se sentía pintar

⁶ Lee Krasner – Jackson Pollock (pintura), Zelda Sayre - F. Scott Fitzgerald (literature), Gabrielle Munter - Vassily Kandinsky (pintura), Frida Khalo – Diego Rivera (pintura), Yoko Ono – John Lennon (musica), Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil – Isaac Newton (ciencia), entre muxhas otros ejemplos.

en una pared, hacer algo “ilegal”. ¡Me encantó! Lastimosamente, cuando les dije a mis padres que quería ser artista o bailarina, me dijeron que no, que esas cosas eran para los perdedores y que yo, con el ejemplo de ellos y mis hermanas y hermano tenía que estudiar algo más intelectual.... Y aquí me tienen con una carrera de sociología y terminando una de historia del arte.

Por suerte, mi curiosidad nunca se dio por vencida y cuando ya tenía edad para salir sola, casi no había evento artístico que me perdía. Así conocí a Luigi Stornaioolo haciendo una pintura en un café-bar de la ciudad (en la Mariscal). Esa misma noche quedé perpleja al ver que junto a él pintaban chicas, más jóvenes que yo, las paredes de dentro y fuera del bar. Así conocí a “Belén Bike”, “Vera” y “MO”.

Sin embargo, no fue hasta más tarde en mi vida que decidí ser parte del mundo del hip hop. Aprendí a bailar “breakdance” y me hice de las mejores bailarinas de este género en Quito (o por lo menos eso decían). Así conocí a unas increíbles bailarinas contemporáneas y a chicas que cantaban géneros de las subculturas que se iban descubriendo más y más comenzando los años 2000. Algunas de estas virtuosas del baile son: Mane Silva, Anahí Silva, Sofía Barriga, Nury Barbosa. Otras que eran parte del mundo del canto: Black Mama, Batu, entre muchas otras.

Mi interés fue creciendo hasta que un día tuve el suficiente dinero y las suficientes agallas para viajar a Nueva York a conocer a “Lady Pink” (primera grafitera reconocida en el mundo) a “Rock Steady Crew” (primer grupo de breakdance reconocido) y a “Universal Zulu Nation” (primer colectivo de hip hop reconocido en el mundo).

¿Quiénes son ellos? Pues Lady Pink, quien su verdadero nombre es Sandra Fabara, es una ecuatoriana nacida en Ambato. De muy pequeña, su madre la llevó a Queens, Nueva York, donde creció en un barrio de latinos. Allí descubrió a los 15 años su talento. Su novio había sido deportado y ella empezó a escribir su nombre en todas las paredes posibles como una queja ante la injusta deportación. Quien iba a decir que descubriría su pasión: el arte callejero. Reconocida como la primera mujer en el mundo que grafiteó al igual que los hombres en la época de los 70’s, Lady Pink se convirtió en un icono del grafiti y, principalmente del Street Art.

Ilustración 1: Lady Pink en su taller. Años 80's⁷

Ilustración 2: Bomba de Pink. Tren de Nueva York⁸

⁷ The Red List. Martha Cooper (Año desconocido). Lady Pink with her cans in her basement -1981. Disponible en: <http://theredlist.com/wiki-2-16-601-806-view-street-1-profile-cooper-martha.html> (Visitado el 27 de junio, 2016)

⁸ Lady Pink NYC (2016). Pink, 1983, Top to bottom on a C train. Disponible en: <http://www.ladypinknyc.com/trains/> (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 3: Pink creando un mural con aerosol⁹

Mi madre decía: “No hay peor trámite que el que no se hace.” Y la verdad de no ser por este consejo, nunca habría tenido la oportunidad de conocer a Pink en su propia casa en las afueras de Nueva York, donde ahora es profesora de Arte. Ella fue quien realmente me guió para comprender mejor este mundo de ser una mujer dentro del mundo del arte. Entendí mucho la diferencia entre el mensaje que puede enviar una mujer al mundo por medio de las paredes y el espacio público con el de los hombres. Además de esto, ella me proporcionó algunas fuentes y también me dio el contacto de otra ecuatoriana a la que ella había inspirado y me contó, que sería más fácil tener contacto con ella ya que había regresado a Quito para vivir allí y emprender desde allí este movimiento de Street art que tan poco se había desarrollado en esta ciudad.

⁹ Few And Far (2011). Pink creando un mural con aerosol. Disponible en: <http://www.fewandfarwomen.com/the-queen-lady-pink/> (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 4: Pink y Yo en su casa de Nueva York. Entrevista¹⁰

Quien se hubiera imaginado que fue así como me adentré en el mundo de María Castillo “TooFly”. Una vez de vuelta a Quito, lo primero que hice fue intentar encontrar a TooFly. Supe que expondrían algo sobre ella y el grafiti ecuatoriana en una universidad de Quito. Sin pensarlo dos veces, fui. Me sorprendió que de las, aproximadamente 200 imágenes que se pasaron en la exposición, solo 3 o 4 eran hechas por una mujer. Yo sabía que para este momento existían más mujeres creando y brindando su talento a las calles de la ciudad. De todas formas, me acerque a María y ella se alegró mucho de que alguien quisiera extender y documentar el conocimiento sobre artistas callejeras en Ecuador y sin dudar, me proporcionó toda su información y me dio acceso completo a su biografía y obra.

¹⁰ Nathalie Guzmán (04 de Noviembre de 2013). Pink y Yo en su casa en Nueva York. Archivos Nathalie Guzmán. Lady Pink. New York.

Muchas cosas han pasado desde aquel momento, tanto en mi vida personal como profesional y familiar, las cosas cambiaron mucho. A pesar de tener toda la información no tenía ni el tiempo, ni la motivación suficiente para finalmente escribir este ensayo, que espero se convierta en mi carta de presentación para continuar con mi vida profesional.

Pero como todo pasa por algo, hace más o menos hace más o menos 3 meses María me pidió que por favor sea parte de su proyecto “WarmiPaint”, un festival de arte de la calle con la participación solo de mujeres, por mujeres, ¡para todos y todas! No podía pasarme en mejor momento, este iba a ser mi estudio de caso y conjuntamente con la información que ya tenía recopilada, no me quedaba más que recoger fuerzas y lanzarme a este trabajo sin más dudas.

Es así como este estudio, ensayo, tesis, trabajo o como le queramos llamar, por fin llega a su fin, que en realidad es el comienzo de mucho más.

Contexto espacio temporal particular:

En la actualidad, el estudio sobre el arte en la calle, es decir, el grafiti entre otras muchas formas de expresión artística no es un campo muy explorado; sin embargo, está en aumento debido a ciertos fenómenos mundiales que se han estado dando.

En Ecuador, el grafiti no solo artístico sino político y de propaganda ha sido una herramienta bastante utilizada por diferentes entidades individuales, corporativas y políticas. Es parte de nuestra cultura, sin embargo pocos se han atrevido a hacer un análisis profundo de este fenómeno tan inmerso en nuestro día a día como ciudadanas y ciudadanos. Así encontramos a ONU Mujeres, organización que ha seguido de cerca ciertos procesos sobre festivales de grafiti en Ecuador.¹¹ Así mismo muchos periódicos locales como El Comercio o La Hora han sacado impresos artículos con diferentes puntos de vista sobre el grafiti tanto político como artístico según la coyuntura. De igual manera, el grafiti ha sido tema de mucha discusión entre artistas, lo cual se mencionara a lo largo de este trabajo.

¹¹ Phumzile, Mlambo-Ngcuka, (2010), Directora Ejecutiva De Onu Mujeres. Las y los mejores exponentes del grafiti de Ecuador dejan huella de su gran implicación en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. *Procesos: Revista Digital de ONU Mujeres*. Disponible en: http://www.onumujeres-ecuador.org/index.php?option=com_content&view=article&id=303:las-y-los-mejores-exponentes-del-grafiti-de-ecuador-dejan-huella-de-su-gran-implicacion-en-la-lucha-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-&Itemid=29

Pero la verdad es que, al caminar por las calles de Quito, una no puede fingir que todo este conglomerado de frases y colores no está ahí. Es una realidad que merece atención y estudio y más aún, documentación debido a no ser una expresión permanente artística ni ideológica sino, completa y (en la mayoría de casos) temporal.

Definición del Problema del Investigación:

Debido a haber sido tomada en cuenta para la producción y logística del Festival WarmiPaint en la ciudad de Quito, Ecuador en noviembre de 2015, nace la necesidad de dejar plasmada la documentación del proceso debido a su importancia. Como personaje principal de este estudio esta María Castillo “TooFly”, quien es la creadora y participante de eventos de mujeres en diferentes países y ahora, en Ecuador. Y, como objeto de estudio está el Festival de WarmiPaint, el antes, durante y después, que dejará la pauta y la plataforma adecuada para llevar a cabo más eventos con participación femenina.

El afán de esta investigación es la de dejar documentado todo este proceso y que, sea útil para siguientes estudios, pero también para que quede sentado el inicio de un nuevo impulso artístico, llevado a cabo por mujeres en Ecuador, plasmando principalmente este evento llevado a cabo en Quito.

1.1 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1.3.1 Objetivo General:

El objetivo de este trabajo es propiciar un espacio de estudio sobre el papel de las mujeres artistas en el espacio público y validar el Street Art y Grafiti femenino de la ciudad de Quito e incluirlo en el panorama de las artes plásticas de los procesos posmodernos del país para, de esta manera, poder crear un concepto y conocimiento más amplio y completo de cómo se ha manejado el tema del arte urbano en el espacio público, además de evidenciar su crecimiento en los últimos años (2000-2016) dentro del plano femenino en Quito, Ecuador.

1.3.2 Objetivos Específicos:

a) Indicar como ha sido el proceso histórico del grafiti desde sus inicios hasta su aparición en América Latina y, posteriormente en Ecuador.

b) Visibilizar la trayectoria del arte callejero en femenino en Ecuador, principalmente en la ciudad de Quito, mediante el Festival WarmiPaint.

c) Recaltar la importancia del arte de mujeres en las sociedades latinoamericanas como respuesta a la inequidad de género.

d) Documentar el tránsito de Lady Pink Y TooFly y cómo han influenciado en el proceso de desarrollo del arte callejero femenino dentro y fuera del país.

e) Fomentar el interés sobre el estudio del “Street Art” (esténcil, grafiti, arte urbano, etc.) a las próximas generaciones que podrán ser testigos de nuevos estilos de arte urbano en la época posmoderna.

2. PRESENTACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL

2.1 MARCO CONCEPTUAL

En este trabajo se utilizara terminología técnica específica relacionada con el tema.

Con respecto al tema de Identidades Colectivas, se estudiará el conceptos de identidad, colectivo, cultura y subculturas. Por otro lado, sobre el proceso artístico, se especificará el amplio concepto del arte, procesos artísticos, vanguardias, movimientos de arte posmodernos, grafiti, esténcil, arte callejero, grafiti. Obviamente, como este trabajo este direccionado a mujeres, se tratará el tema de género, mujeres artistas en el Ecuador, feminismo y desigualdad. En el ámbito del espacio público, se trabajará con conceptos como regulaciones, administración pública, festivales, ilegalidad de uso, vandalismo y derechos.

En este estudio se utilizará alguna terminología y conceptos necesarios de entender para adentrarnos en el tema. El tema del grafiti y el Street art ha sido motivo de interés de varios

autores de diferentes disciplinas. Craig Castleman por ejemplo, investigó sobre la escena del grafiti en Nueva York en los 80 específicamente (el estilo, técnicas, materiales y políticas). Hizo el libro *“Subway Graffiti in New York”*¹² (*Graffiti en metro de Nueva York*) que habla sobre la ilegalidad del grafiti. Por otro lado, también se utilizarán los conceptos y conocimiento de Martha Cooper y Henry Chalfant en *“Subway Art”*¹³ (*Arte en el metro*) (1984), donde se ilustra el grafiti y el hip hop. También se acudirán a Jeff Ferrell en su libro *“Crimes Of Style: Urban Graffiti and the Politics of Criminality”*¹⁴ (Crímenes de estilo: Graffiti Urbano y Las Políticas de Criminalidad. 1996) que se enfoca en la escena del grafiti en Denver, Colorado, EEUU. Nancy McDonald, en cambio analiza el proceso del grafiti como un medio de definición de la masculinidad en Londres. Se utilizarán conceptos de Nicholas Ganz, Swoon, y Nancy McDonald, *“Graffiti Women: Street Art from Five Continents”*¹⁵ (Graffiti de Mujeres: Arte Callejero en los 5 Continentes).

El hecho de que el arte callejero o post-grafiti ha sido visto de reojo por la academia ha hecho que la búsqueda de referencias y fuentes hayan sido de muy difícil obtención. De hecho la mayor parte de libros sobre grafiti y Street Art contienen solamente fotos, no ha habido en Ecuador (y me atrevería decir en América Latina), quien documente de forma académica los procesos y espacios que se están dando en cuanto a estos procesos. Por este motivo, muchos de los conceptos que se encontrarán en este estudio serán obtenidos mediante la entrevista a personas que representan la historia del hip hop en Estados Unidos, América Latina y Ecuador.

En Estados Unidos, como se ha explicado antes, se obtendrán datos personalmente de Sandra Fabara “Lady Pink” (precursora femenina de grafiti en el mundo), Jorge Fabel Pabón “Pop Master Fabel” (Fundador de Zulu Nation), Rich Colon “Crazy Legs” (Fundador de Rock Steady Crew, David Alvarado “Mex One” (Erudito del hip hop y el breakdance en Orlando, EEUU.), María Castillo “TooFly” (Artista Contemporánea callejera), Martha Cooper (única mujer reconocida por documentar el proceso del grafiti desde sus inicios.

2.2 MARCO TEÓRICO

¹² Castleman, Craig, (1982). *Getting Up: Subway Graffiti in New York*. Estados Unidos: Getting Up.

¹³ Cooper, Martha y Chalfant, Henry. (1984). *Subway Art*. Estados Unidos: Thames and Hudson.

¹⁴ Ferrel, Jeff, (1996). *Crimes Of Style: Urban Graffiti and the Politics of Criminality*. Estados Unidos: Northeastern.

¹⁵ Ganz, Nicholas, MacDonald Nancy, Swoon (2006). *Graffiti Women: Street Art from Five Continents*. Estados Unidos: Harry N. Abrams

El arte siempre ha estado interconectado con los sucesos sociales y políticos que se han ido produciendo en los diferentes tiempos. El caso del Street Art no es una diferencia.

El Arte Urbano nace en la época posmoderna, es decir a finales del siglo XX (1970-2000) con una clara influencia de los sucesos sociopolíticos de los siglos XIX y XX. Por este motivo, se hará una revisión artístico-socio-política de estos años, para poder comprender el nacimiento de esta expresión artística tan revolucionaria, diferente y frontal ante los hechos que se dieron en estos siglos.

La época posmoderna y su relación con el arte, es un proceso único en la historia. Anna María Guasch lo explica en la obra *“Los Manifiestos del Arte Posmoderno”*¹⁶.

Esta autora explica que las exposiciones artísticas fueron manifestaciones que permitieron, en la posmodernidad crear críticas con respecto a las vanguardias históricas (del futurismo al surrealismo) que harían que las mismas se afianzarán como vanguardias y neo vanguardias a partir de proclamas de historiadores y críticos.

En las palabras de Guasch

Sean las promovidas por iniciativa pública, sean debidas al impulso privado, las exposiciones de las dos últimas décadas han sido las manifestaciones principales de toda política cultural –y también su máspreciado instrumento-, lo cual las ha convertido en medios polivalentes y ricos de significados, válidos tanto para confirmar sensibilidades y encauzar gustos estéticos, encumbrar artistas, o relegarlos al silencio y configurar nuevos modelos museográficos, como para modificar el tradicional comportamiento de los creadores y los contempladores –que en buena medida han dejado de serlo- ante el hecho artístico e incluso ante la realidad social.

De tal manera, ha sido así, que las exposiciones de la posmodernidad se podrían comparar a ecosistemas, es decir, a sistemas de naturaleza interactiva que no solo contienen a los creadores, sus obras y los discursos narrativos de los comisarios en el marco de unos

¹⁶ Guasch, Ana María (2000). *Los manifiestos del arte posmoderno*. Madrid: Editorial AKAL

determinados espacios (galería, museo, entorno público, etc.), sino a los que ponen en relación con el espectador y la crítica. Como afirma J.M. Poisnto, las exposiciones no únicamente ponen en pie el proyecto estético de los artistas, sino que activan otros proyectos y discursos encaminados tanto a escribir la historia y organizar la temporalidad del arte contemporáneo como a hacer arte una utopía social.”¹⁷ (Guasch, 2000:5)

Además de este punto de vista y explicación sobre el arte en la posmodernidad de Guasch, es importante aclarar que las vanguardias artísticas nacieron del concepto de romper con la tradicional forma de hacer arte desde la Academia. Esto quiere decir que, iniciando por este punto, el arte del siglo XX quiso deshacerse de una coyuntura clásica, lo cual la hace revolucionaria y diferente desde su nacimiento.

Cabe señalar que, este cambio requería de muchos puntos de reflexión, comenzando por el tipo de materiales utilizados para realizar las obras, conceptos, visiones, puntos de vista políticos, y otros fenómenos que marcarían la ruptura entre el arte clásico y el arte de vanguardia.

Por otro lado, se trabajará con conceptos sobre el espacio público y su uso en distintas manifestaciones artísticas, políticas, de protesta, entre muchos otros procesos. Estos conceptos se tomarán del texto *“La Grilla y el Parque”*¹⁸ del autor Adrian Gorelik, en donde se manifiesta sobre el espacio público lo siguiente:

Aquí en cambio vamos a considerar el espacio público como el producto de una coalición fugaz e inestable, entre forma política. Si en determinadas formas aparecen involucrados procesos sociales, culturales o políticos, es más producto de un choque _tan fulminante y centellante como efímero- que de una relación perseguida estable. Si, la emergencia del espacio público podría ser pensada como una coyuntura, en la doble acepción de coyuntura: como ocasión puntual en la historia y como contacto de esferas diferentes. Por eso, no está definido de una vez y para siempre en el espacio abierto y de libre acceso a la ciudad: no hay nada preformado en la ciudad que responda a tales características de “Espacio público”: no es un escenario

¹⁷ Guasch, Ana María (2000). *Los manifiestos del arte posmoderno*. Madrid: Editorial AKAL

¹⁸ Gorelik, Adrián (1998). *La grilla y el parque: espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes

preexistente ni un epifenómeno de la organización social o de la cultura política: es espacio público en tanto es atravesado por una experiencia social al mismo tiempo que organiza esa experiencia y le da formas. Se trata, de una cualidad política de la ciudad que puede o no emerger en definidas coyunturas, en las que se cruzan de modo único diferentes historias de muy diferentes duraciones: historias políticas, técnicas, urbanas, culturales, de las ideas de la sociedad: se trata de una encrucijada. Así, la hipótesis sobre la existencia o no del espacio público es el producto de una interpretación sobre la relación entre la forma urbana y la cultura política de un momento determinado de la historia. (Gorelik, 1998:56)

Lo que quiere decir este autor es que el espacio público no ha existido siempre, sino que es una respuesta a momentos específicos de la historia. Al ver al espacio público de esta manera, se pueden concebir etapas en la Historia del Arte también, en los cuales el espacio público ha sido tomado de forma espontánea por artistas en distintos periodos de la historia. Es así como se dio el movimiento artístico del muralismo en México y el muro de Berlín en Alemania como respuesta a procesos socio políticos específicos de esos países y sus coyunturas políticas (Indigenismo y La Guerra Fría respectivamente). Normalmente, estos momentos dieron como respuesta a una coyuntura política en donde han existido movimientos de todo tipo, manifestando su punto de vista con respecto a tal o cual fenómeno social.

Y es que no se puede o sería muy difícil pensar que el arte callejero está despojado de una ideología social y/o política. Y es así, como también se verá en este trabajo la posibilidad de hablar sobre el arte callejero desde el punto de vista de Néstor García Canclini ante la imposibilidad de separar lo artístico de lo social.

El antropólogo Néstor García Canclini a propósito de la presentación su libro *“La sociedad sin relato”*¹⁹, el 8 de septiembre de 2010 en el MALBA de Buenos Aires el autor se expresó de la siguiente manera en relación a cómo se vinculan estética y vanguardia política en una entrevista:

Esta relación no se da de un modo mecánico. Nunca fue exactamente así, aunque hubo artistas que eligieron la militancia o aceptaron condicionamientos políticos. Las vanguardias de

¹⁹ García Canclini, Néstor (2010) *La sociedad sin Relato: Antropología y Ética de la Inminencia*. Madrid: Sakefat.

principios del siglo XX –como el dadaísmo o una vanguardia militante como el constructivismo, y por supuesto de un modo más heterodoxo el surrealismo– vivieron en la trasgresión y pretendieron que el arte fuera un lugar de experimentación, una especie de laboratorio donde se pensaba y se reformulaba el sentido visual o narrativo de lo social, sin sujetarse a la voluntad de cambio político en una cierta dirección. Adhiero bastante a la posición de Jacques Rancière en el sentido de que la estética no es un lugar de traducción de hechos sociales o políticos, sino una elaboración sobre el desacuerdo entre lo que se dice y lo que se hace, entre los modos de representar y de practicar.²⁰ (Canclini, 2010)

Para Canclini, que estudia y escribe sus observaciones sobre las manifestaciones desarrolladas en la actualidad, las actividades artísticas podrían agruparse en las que procuran modificar la difusión del arte trasladando obras de exhibición habitual en museos, galerías y teatros a lugares abiertos, o a lugares cerrados cuya función normal no está relacionada con actividades artísticas.

En este caso, las obras expuestas en otros contextos, no alteran en nada su carácter elitista y reafirman el papel de dominio del artista sobre el espectador, alejándose de constituirse en procesos de comunicación inmediata.²¹ (Canclini, 2010).

Por otro lado están, las obras destinadas a la modificación del entorno, y el diseño de nuevos ambientes. Y las acciones que ofrecen la posibilidad de interacción entre el autor y el destinatario de la obra y/o nuevas posibilidades perceptivas. Los otros dos grupos sí permiten esta posibilidad en alguna de sus manifestaciones. Éste fue el caso del “*Happening*”²² y el Grafiti y su evolución hacia el Arte Callejero (esténcil, pegatinas, carteles), Arte Ambiental (heredero del Land Art), producciones visuales creadas por los video jockeys, etc.

Ahora bien, la cuestión femenina dentro del arte urbano, el tema de género dentro del movimiento del Street Art y Grafiti se trabajará desde el análisis de Hannah Arendt en

²⁰ Miércoles, 8 de septiembre de 2010. Néstor García Canclini y las ideas detrás de la sociedad sin relato (Néstor García Canclini: Silvina Frieria). Malba.

²¹ *Ibíd.*

²² *Happening* (de la palabra inglesa que significa evento, ocurrencia, suceso). Manifestación artística, frecuentemente multidisciplinaria, surgida en los 1950 caracterizada por la participación de los espectadores para que dejen de ser sujetos pasivos y, con su actividad, alcancen una liberación a través de la expresión emotiva y la representación colectiva. Los happenings frecuentemente se producen en lugares públicos, como un gesto de sorpresa o irrupción en la cotidianidad.

"Pensando El Espacio Público desde Hannah Arendt - Un Diálogo Con Las Perspectivas Feministas"²³ de Anabella Di Pego , que dice:

La perspectiva de Arendt permite poner de manifiesto tanto la asimetría característica de la esfera privada, que relega a las mujeres a un papel de subordinación respecto de los varones, cuanto el imperio de la necesidad y de la fuerza que prevalece en esta esfera. Y esto resulta relevante para reconsiderar críticamente el papel de las mujeres en el ámbito privado no sólo entre los antiguos sino también en las sociedades modernas. (Di Pego, 2006:2)

Por otra parte, si bien las mujeres fueron excluidas de la esfera pública oficial desde el momento de su conformación, simultáneamente han constituido espacios públicos alternativos organizándose en salones, sociedades filantrópicas y asociaciones que bregaban por los derechos civiles y políticos de las mujeres, entre otras. La idealización de la esfera pública burguesa ha culminado erigiéndola como la única esfera pública no dejando lugar para la consideración de estos otros espacios públicos no oficiales que disputaban con ella la configuración de lo público. Por lo tanto, la idea de que las mujeres estaban excluidas de la 'esfera pública' resulta ser ideológica; se apoya en una noción de publicidad distorsionada por los factores de género, una noción que acepta prima facie la pretensión burguesa de ser el público. (Di Pego, 2006:2)

Bajo esta luz, la exclusión de las mujeres del espacio público aparece matizada por su participación en espacios públicos alternativos y no oficiales, y al mismo tiempo, esto nos permite ver el espacio público como una arena de públicos en competencia, donde diversos grupos adquieren protagonismo. Y lo que es aún más interesante, es que estos públicos subalternos, entre ellos las mujeres, han objetado, desde sus comienzos, los principios mismos en torno de los cuales se estructuró el espacio público burgués. (Di Pego, 2006:3)

Otra teórica que se utilizara para poder hablar sobre el espacio público, su uso y la participación de la mujer en el mismo es Joan Landes en su obra "Women and the Public Sphere in the Age of

²³ Di Pego, Anabella (2006). Pensando el espacio público desde Hannah Arendt: un diálogo con las perspectivas feministas. Procesos: Revista Especializada en Periodismo y Comunicación, Instituto de Investigaciones en Comunicación (IICOM). Disponible en: <http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/222/161> (visitado el 27 de junio de 2016)

the French Revolution”²⁴ (La mujer y la esfera pública en la época de La Revolución Francesa). En este libro Landes critica ciertos enunciados de la obra de Jurgen Habermas “*Historia crítica y la opinión pública*”.²⁵ A continuación se puede leer una de estas detracciones:

Habermas explica: -Desde su formación este espacio público burgués se constituye en base a múltiples exclusiones: de los trabajadores, de los campesinos, del populacho y de las mujeres, del mismo modo, que el espacio público de la polis, incluía sólo a un porcentaje mínimo de ciudadanos, y excluía a los esclavos, a las mujeres y a los trabajadores manuales, entre otros-. Para Joan Landes, estas exclusiones no eran meras características de la esfera pública oficial sino que eran partes constitutivas de la misma. Incluso, para Landes, el eje clave de exclusión es el género; argumenta que la esfera pública republicana en Francia se construyó en oposición deliberada a aquella cultura de salón, más amistosa con las mujeres, que los republicanos condenaron por ‘artificial’ y ‘aristocrática’. Por consiguiente, se promovió un estilo nuevo, austero, de expresión y comportamiento público, un estilo considerado ‘racional’, ‘virtuoso’ y ‘viril’.

En su prólogo de 1990 a la edición de “*Historia y crítica de la opinión pública*”²⁶, Habermas reconoce esta crítica y sostiene que -la exclusión de las mujeres ha sido también constitutiva para la publicidad política, en el sentido de que dicha publicidad no sólo fue dominada por hombres de manera contingente, sino que además quedó determinada de una manera específicamente sexista tanto en su estructura como en sus relaciones con la esfera privada. A diferencia de la exclusión de los hombres sub-privilegiados, la exclusión de las mujeres tuvo una fuerza configuradora de estructuras-.

Dentro del marco nacional ecuatoriano, se utilizara el texto de Alexandra Kennedy Troya, “*Identidades y Territorios: Paisajismo Ecuatoriano del Siglo XXI*”,²⁷ en el que la autora explica cómo evoluciona la temática de las artes y la participación de estas en la vida pública:

El principio de nación estuvo vinculado en los inicios al de etnia y después al de territorialidad.

²⁴ Landes, Joan B. (1988). *Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution*. Estados Unidos: Cornell University Press.

²⁵ Habermas, Jurgen (1981). *Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural de la vida pública*. Alemania: Gustavo Gili

²⁶ *Ibíd.*

²⁷ Kennedy Troya, Alexandra. (2005). *Identidades y territorios. Paisajismo ecuatoriano del siglo*. Procesos: Presidencia de la República /Comisión Permanente de Conmemoraciones Cívicas pp.251-276. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana/Ed.Vervuert.

Más adelante supuso un giro de atención hacia la comunidad política, en la perspectiva – manejada a partir de Eugenio Espejo- del nacimiento de “una sociedad diferente integrada por instituciones libres y ciudadanos responsables, con igualdad de derechos y capaces de participar activamente en la vida pública, y por ende en el ejercicio del poder en sus múltiples manifestaciones”²⁸. Algunas de las propuestas esbozadas incluían el rescate o vuelta al acervo cultural del arte y la literatura coloniales, creencias y cultos precolombinos, instituciones y costumbres de diversas épocas históricas, siendo dos de los más destacados mentores el mismo Espejo y, posteriormente, el escritor ambateño Juan León Mera.

Con respecto al mismo tema, también se ha utilizado los textos de Ana María Goetschel y su texto “*Educación e Imágenes de Mujer*”²⁹. En este estudio, Goetschel hace un esfuerzo para aclarar ciertas percepciones sobre la mujer ecuatoriana en el siglo XIX. En sus propias palabras: “Su sujeción (de la mujer) a roles fijos como madre y esposa dentro del espacio doméstico hizo que se pensara que, en el mejor de los casos, lo único que podía producir era conmiseración.” (Goetschel, 2001:339).

Para esta autora, aun cuando se empezaron a ver mujeres dentro de las instituciones de aprendizaje, en el garcianismo, “la acción fundamental fue la formación de la mujer como madre de familia.” (Goetschel, 2001:340). Más tarde sin embargo, explica Goetschel, con el liberalismo, la mujer mantiene sus funciones como madre de familia, pero también comienza a participar en la vida pública: “se abrieron puestos de trabajo en la administración pública y en la educación.” (Goetschel, 2001:339).

Dentro del tema del impacto social de las nuevas tendencias artísticas, se utilizara también el estudio “*Nace el Arte Moderno: espacios y definiciones en disputa (1895-1925)*”³⁰ donde Pérez dice:

En el campo de la práctica, se discutía cómo formar profesionales que se ocuparan de actividades que, aunque pueden haber tenido algunos aspectos en común, como la toma de

²⁸ Paladines, Carlos. (2000). *La conformación del Estado Nacional desde la perspectiva del pensamiento ilustrado y romántico ecuatoriano*. Quito:Flacso.

²⁹ Goetschel, Ana María. (2001). *Antología Género: Educación e Imágenes de Mujer*. Quito:Flacso

³⁰ Pérez, Trinidad (2010). *Nace el arte moderno: espacios y definiciones en disputa (1895-1925)*. En Editores, *Celebraciones centenarias y negociaciones por la nación ecuatoriana*. Quito:Flacso, PP. 23-75.

decisiones estéticas y el dominio de destrezas manuales, eran irremediamente distintas. Se consideraba que el arte y la artesanía se ocupaban de ámbitos del conocimiento y funciones sociales opuestas: el uno estaba enfocado en la formación del artista y su ámbito espiritual y desinteresado, y la otra en la del artesano industrial y su entorno material y práctico. La solución estaba en la creación de instituciones que ofrecieran una formación diferenciada para ámbitos considerados opuestos en el mundo moderno: la academia de bellas artes y la escuela de artes y oficios. A nivel local, el proceso de diferenciación de las prácticas artísticas refleja no solo las aspiraciones de modernización de las élites, sino su afán de distinguirse de otros grupos sociales a través de la cultura, sobre todo porque se adjudicaba valores sociales distintos a las bellas artes y a las artes manuales e industriales. (Pérez, 2010:32)

Este texto es importante porque marca la percepción social de lo que fuera el grafiti más tarde. El grafiti y el arte callejero, si bien no corresponden a ninguno de los dos conceptos específicamente, entre en ambas definiciones. Por esta razón será muy importante este texto para poder comprender de donde vienen estas dos expresiones. Y si bien, al final del mismo, la autora habla de la producción de caricaturas y carteles como un proceso democratizador de la imagen moderna, así también, mediante sus palabras, se puede adaptar al apareamiento de grafiti y arte callejero en Ecuador:

En este proceso, el arte no solo terminaría distinguiéndose de forma irreversible de las artes manuales, sino también del arte entendido como “bellas artes”, es decir de aquel que hasta entonces se había adaptado con cierta facilidad al gusto y las necesidades de las élites.

La descripción de este proceso de diferenciación de los espacios artísticos tiene como objetivo último mostrar el desarrollo de las artes visuales en nuestro país, más allá de valoraciones esencialistas que llevan a interpretar la producción artística en un vacío contextual. Aquí se ha descrito el entorno inmediato, el desarrollo de ideas e instituciones, que hicieron posible que una cierta noción de arte se afanzara en el medio. Estas condiciones inmediatas estuvieron ligadas a un contexto social más amplio, en el que el desarrollo de una noción moderna de arte cumplía una función en medio de una serie de aspiraciones que llevarían a la configuración de una nación moderna. (Pérez, 2010:69)

Para el filósofo francés Michel Foucault, el espacio es la dimensión más significativa para la humanidad contemporánea. Hoy en día el espacio se concibe a partir del tipo de uso que le dan las relaciones sociales que en él se llevan a cabo. En el espacio “contemporáneo”, una acepción fundamental para las prácticas comunicativas es la del espacio público, un escenario virtual que se forma originado en la interacción de los habitantes de una ciudad. Así lo explica Mª Jesús Cuenca Bonilla en su artículo “Arte y espacio público”³¹.

También, y para finalizar, se utilizará el estudio de Luisa F. Hernández Herse, quien hizo un trabajo sobre las *"Aproximaciones al análisis sobre grafiti y género en México"*³² en donde claramente explica la temática del arte callejero y como está ligado el pensamiento de la sociedad a la idea de la participación femenina en el mismo.

Arriesgarse a salir de noche, entrar en zonas no autorizadas, correr rápido, tener habilidad para trepar, saltar; ensuciarse con el aerosol, enfrentar a la policía, sentir adrenalina o ausentarse de casa por varias horas durante la noche son condiciones básicas en la práctica del grafiti, expresión gráfica que actualmente vemos en las calles de casi todas las principales ciudades del mundo. Tales características, al asociarse con lo masculino, hacen pensar que son hombres exclusivamente sus autores aunque existan indicios de participación femenina desde sus orígenes en el Nueva York de finales de la década de 1960. Mi investigación explora los significados del ‘ser mujer’ en una práctica cultural que, al ser naturalizada como masculina, invisibiliza la participación de las mujeres y dificulta su capacidad de producir objetos culturales válidos para el ámbito del grafiti en México. (Hernández Herse, 2012:133)

Naturalmente, esta realidad se puede aplicar también a la concepción del grafiti en Ecuador y en la mayoría de países de América Latina donde, las sociedades mantienen una jerarquía patriarcal, en las cuales todo oficio o actividad que implique riesgos o fuerza extrema esta interpretadas como actos de “varones”.

³¹ Cuenca Bonilla, María Jesús (2016). ARTE Y ESPACIO PÚBLICO. Procesos: Red Visual. Disponible en: http://www.redvisual.net/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=59 (Visitado en Junio 27 de 2016)

³² Hernández Herse, Luisa Fernanda (2012). *Aproximaciones al análisis sobre grafiti y género en México*. Procesos: Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales vol. 2 (2) p. 133-141. Disponible en: <http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/hernandez/98> (visitado el 27 de junio de 2016)

Lastimosamente, el estudio que se realizará en el Ecuador no tiene el alcance que tuvo el de Hernández Herse, debido a que no existe aquí la misma cantidad de mujeres involucradas en el grafiti como en México. Esto se debe, en primer lugar, al área comparada entre un país y otros y por otro lado, a la cercanía con los Estados Unidos y su influencia directa con México. Sin embargo, se espera que este estudio colabore a que el movimiento femenino en el arte urbano crezca y mejore, tanto en el aspecto artístico como en el aspecto de aceptación y apoyo de parte de la sociedad.

Dentro del marco teórico, acercándose un poco más al plano artístico de este trabajo, también se utilizarán conceptos como “subcultura,” y las críticas y proceso artístico-urbano de Jean Michel Basquiat de quien se podría afirmar que fue quien demostró que -un artista callejero podía ser un creador de primera calidad-³³, es decir un artista.

Así también, se incluirán los conceptos y trabajos de Keith Haring, considerado, el más importante de los pintores de grafiti de los años ochenta. Kenny Scharf y Blek Le Rat, primer representante del “esténcil” en Paris, Francia.

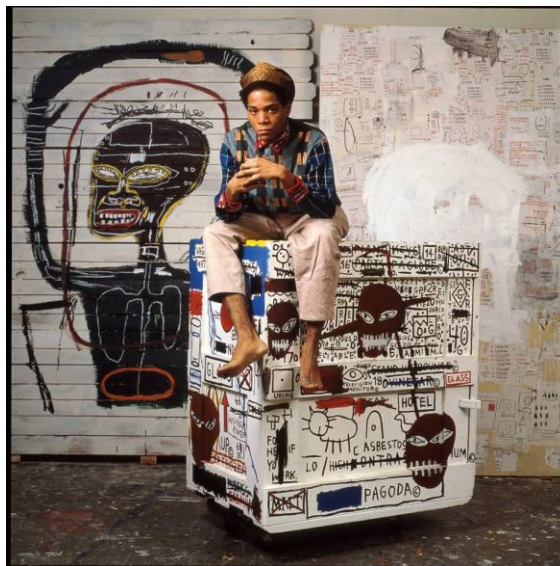

Ilustración 5: Jean-Michel Basquiat, 1985 by Lizzie Himmel ³⁴

³³ ARCHIVO CALLEJERO (2014). Disponible en: http://www.dreisog.com/Dreisog/Inicio/Entradas/2014/10/25_Jean_Michel_Basquiat_de_la_calle_a_la_galeria.html (Visitado el 27 de junio de 2016)

³⁴ The Red List. Jean-Michel Basquiat, 1985 by Lizzie Himmel. Disponible en: <http://theredlist.com/wiki-2-24-525-970-975-view-1980s-6-profile-jean-michel-basquiat.html> (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 6: Basquiat junto a su obra³⁵

Ilustración 6: Keith Allen Haring³⁶

³⁵ Widewalls (2014). Jean-Michel Basquiat – Beat Bop. Disponible en: <http://www.widewalls.ch/loving-basquiat-love-life-drugs-overdose-2014/> (Visitado 27 de junio, 2016)

³⁶ Wine & Bowties (2015). Sin Nombre. Disponible en: <http://wineandbowties.com/art/the-political-line/> (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 7: Haring junto a su trabajo mural³⁷

Ilustración 8: Haring³⁸

³⁷ World Of Wonder (2016). Sin Nombre. Disponible en: <http://worldofwonder.net/bornthisday-artist-keith-haring-2/> (Visitado 27 de junio, 2016)

³⁸ Fairview Art Room (2013). Sin nombre. Disponible en: <http://fairviewartroom.weebly.com/keith-haring> (Visitado 27 de junio, 2016)

3. METODOLOGIA Y TECNICAS

Esta es una disertación teórica aplicada ya que es un trabajo de investigación que utiliza los conocimientos de una determinada disciplina (arte) para explicar fenómenos o procesos que se producen en la realidad concreta (grafiti y arte callejero). Se apoya en la contrastación de teorías con aspectos de la realidad.

El tema de este trabajo está incursionando en estos últimos años en el país. Por lo tanto, en cuanto a las técnicas, procedimientos e instrumentos que se utilizarán para acceder al conocimiento se realizarán encuestas, entrevistas, observaciones, uso documental escrito y digital. Las entrevistas que se utilizarán son de personas relacionadas con los años 70 en adelante, conocedoras del tema. Y, las entrevistas realizadas por la autora de este trabajo se harán directamente con las personas involucradas en la ciudad de Quito que puedan y quieran facilitar las mismas.

Debido a que ya se empezó una investigación, entrevista personal y visita en Estados Unidos a la ciudad de residencia de Sandra "*Lady Pink*" Fabara se utilizarán los conceptos desde su visión y en la ciudad donde todo tuvo lugar desde un principio, se planea partir con la información recolectada. Esto nos dará un punto de partida para comprender dónde y cuándo empieza el grafiti femenino ecuatoriano.

Sobre el tema de género y su interrelación con el arte de mujeres, se hablará con las mismas artistas que participaron en el WarmiPaint.

A parte de esto, se recurrirá a la mayor cantidad posible de fuentes bibliográficas que ameriten, tratando los diferentes temas que encierra este trabajo como: arte urbano, arte en la calle, grafiti, espacio público, mujeres en el espacio público, cualidades artísticas femeninas, tomando en cuenta la historia del grafiti, el street art y sus representantes.

Debido a que el grafiti es un arte que se realiza de forma rápida, y oculta, se utilizará también la técnica de la observación ya que es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Dentro de esta técnica se utilizarán: fichas, récords anecdóticos, grabaciones, fotografías y listas de chequeo de datos. El tipo de observación será directa, no participante ya que existirá el contacto personal con el hecho o fenómeno que trata de investigar.

4. RESUMEN DE CAPÍTULOS

Este estudio está conformado por 5 capítulos: I. *Conceptos Básicos e Historicidad*, II. *Mujeres (Arte) y Espacio Público*, III. *María Castillo “TooFly”*, IV. *WarmiPaint 2015: Un Festival Liderado por Mujeres* y V. *Consideraciones Finales*.

Como su nombre mismo lo dice, el primer capítulo hablará sobre los conceptos necesarios para poder tener un entendimiento básico y global sobre este estudio. Se hará una revisión histórica sobre cómo se ha llegado al tema del arte callejero y el grafiti desde la antigüedad hasta la posmodernidad.

Además, se explicará de una forma muy fácil de entender los términos más utilizados en este estudio desde grafiti, pasando por hip hop hasta el espacio público.

En el siguiente capítulo se tocará el tema de la situación a lo largo de los años de las mujeres en el uso del espacio público con el arte como medio, creando un debate entre lo público y lo doméstico y el papel de la mujer dentro de ambos. Comenzaremos por reseñas históricas de cuál ha sido el papel de la mujer en diferentes épocas y en diferentes tipos de sociedades y cuál ha sido su tarea dentro del espacio público, de haber sido considerada.

En el tercer capítulo se explicará sobre la importancia de María Castillo “TooFly” y qué está representando para el arte femenino ecuatoriano y mundial, su lucha por reivindicar a la mujer y su aporte a la sociedad mediante el arte en espacios público legal e ilegal. Ella, en su lucha por la igualdad de género, mediante el arte y el uso de espacios públicos, marca el objetivo de este estudio. “TooFly” es la fundadora y creadora del “WarmiPaint”, festival de mujeres artistas, llevado a cabo por primera vez en la ciudad de Quito. A partir de ésta artista, se marcará la importancia de la presencia del espacio público de mujeres y el mensaje que se está

transmitiendo actualmente.

El cuarto capítulo se enfoca en la explicación del proceso del WarmiPaint, un festival que ha sido pensado en la necesidad de crear una plataforma donde las mujeres puedan expresar sus pensamientos y destrezas artísticas en espacios públicos sin ser acosadas y/o asediadas por la sociedad. Se explicará cual fue la participación directa de quien escribe y se relatará el proceso de los 4 días de festival, así como una breve presentación de cada una de las mujeres que participaron en este evento.

Finalmente, se elaborarán las conclusiones y consideraciones finales sobre todo lo expuesto, esperando, resumir un poco todo lo que contiene este estudio en el quinto y último capítulo de este trabajo.

5. DESARROLLO DE LOS CAPÍTULO

CAPITULO I CONCEPTOS BASICOS E HISTORICIDAD

I.1 GRAFITI:

“El grafiti es como el ají: picante pero sabroso.” (Anónimo, año desconocido).

TERMINOLOGÍA

Tipos de Grafiti

Tag: La forma primaria y la más simple forma de grafiti. Elemental en su concepto, el tag era la forma más rápida de dejar una marca en las paredes. El tag es el nombre del grafitero o grafitera, realizada en principio de un solo color. En teoría, quien quería ser un grafitero tenía que dominar el tag (su firma) para poder explorar otros campos. En muchos casos, el tag sería una combinación entre el nombre real y el seudónimo de la persona.

“Throw ups” (Letras dobles): Son versiones más grandes de los tags que consiste en letras más dobles unidas usando más de un color (en muchos casos). El propósito de estas letras era la de resaltar sobre los tags del resto. También pueden usar sombras y otros elementos artísticos para demostrar su habilidad con la lata. Es más común, sin embargo ver números en lugar de nombre realizados con esta técnica.

“Bubble Letters” (Bombas): Se caracterizan por ser hechos por los más destacados grafiteros porque requiere de una gran habilidad. A esta intervención ya se le llama pieza maestra ya que se puede comprar con el trabajo que toma cualquier pieza legal de arte. Son grandes, multicolor, elaboradas y con un sentido de la belleza y comía muy claro. Requieren de una gran cantidad de tiempo. Al ser una pieza a gran escala de forma ilegal en un lugar público, hace que el grafitero que lo hizo, se gane más respeto en la comunidad. Se los podría comparar con murales porque requieren de preparación, organización y conocimiento.

Wildstyle (Estilo Salvaje): Se llama salvaje al estilo del grafiti en el cual las letras están intercaladas y tienen un muy marcado estilo del grafitero. Son casi incomprensibles y además usan simbologías (flechas, comillas, puntos, etc.) En muchos de los casos, pareciera que las letras están en movimiento. Normalmente, este estilo lo harán solo los más conocedores y con más trayectoria. Es como una reconstrucción del lenguaje realizado por quien lo hace como una especie de mensaje secreto.

Materiales del grafiti

Debido a la ilegalidad del grafiti, los grafiteros aprendieron a pintar rápido. La razón para que usen aerosoles de colores para todo, se debía a que la lata de pintura era pequeña, de fácil almacenamiento, fácil escondite y fácil de portar y que además podía cubrir una gran área sin dañar las letras. Así lo explica Steve Grody en "*Graffiti L.A.: Street Styles and Art*"³⁹ (Grafiti en Los Angeles: Estilos y Arte).

Aparte de la pintura en aerosol (lata), es así que la lata se convierte en icono del grafitero. Los writers utilizan marcadores de vidrio o de punta sumamente ancha para dejar sus tags de manera rápida y clara.

Hoy en día, existen muchísimos otros materiales, principalmente dentro del street art ya que es un espacio de experimentación. Se puede ver hoy en día, desde papel hasta pintura de paredes en los grafitis y obras de escala grande.

Aerosol o spray: las llamadas latas que se pueden conseguir en cualquier clase de tienda de construcciones.

Rotuladores: De igual manera, de fácil adquisición, son marcadores de punta muy ancha cuyo relleno es principalmente la pintura de latex.

Válvulas: Son las boquillas de los aerosoles que los y las grafiteros/as pueden cambiar según la línea que quieran hacer en su trabajo.

Rodillo: El tradicional rodillo que se usa para pintar paredes de casas y edificios. En esta línea se utilizarán para pintar superficies de gran tamaño de un solo color o para preparar una pared para el dibujo o bomba que se vaya a hacer.

Elementos principales del grafiti y el street art:

Grafiti hip hop: el arte urbano que surge en New York en el final de la década del 70 y nace a partir de la cultura del hip hop.

Stencil: técnica mediante la cual lanzando pintura de spray a través de una plantilla con un dibujo

³⁹ Grody Steve (2007). *Graffiti L.A.: Street Styles and Art*. New York: Abrams

recortado se obtiene un dibujo en la pared con dicha forma.

Stickers: soporte de texto o imágenes impresas sobre papel o plástico cuya parte posterior posee una fina capa de adhesivo. Esta lámina, va pegada sobre un papel siliconado para mantener la capacidad de adhesión hasta el momento en que se desee pegar en alguna superficie. En ocasiones carecen de esta capa de adhesivo y son pegadas con pegamento o engrudo fabricado por el mismo artista

Muñequismo: grandes muñecos, con una estética diferente al del grafiti hip hop. Son figuras generalmente grandes, de color brillante y homogéneo, neto, pintadas con látex y pincel.

HISTORIA

Prehistoria:

Una vez que se han mencionado los conceptos básicos para comprender las técnicas de grafiti y street art, se procede a continuación a hablar sobre la historia y los diferentes procesos por los que ha pasado el grafiti para llegar al street art y así llegar a ser lo que es hoy en día.

Muchos autores coinciden en que la historia del grafiti nace de las manifestaciones rupestres, es decir en el arte que se refiere especialmente de las pinturas y dibujos prehistóricos existentes en algunas rocas y cavernas de los tiempos primitivos.

Así lo explican en *“Arqueología de la represión y la resistencia en América Latina 1960-1980”*⁴⁰, Rodrigo Navarrete S. y Ana María López Y.:

Las manifestaciones rupestres son tan antiguas como la historia humana, y en el caso de los petroglifos y pinturas rupestres americanas, testimonios invaluables de nuestra historia indígena. De hecho, la intervención informal y espontánea sobre edificaciones y muros –equivalente al grafiti moderno- se conoce desde el antiguo Egipto y Grecia. (Navarrete y López 2006:39)

El grafiti –término que proviene del italiano sgraffio (rasgado) supuestamente ha existido desde el principio de la historia del hombre. Data de tiempos antiguos y recorre la historia por medio de cambios en su forma de plasmar los materiales que utiliza y la forma de utilizarlos. Así también, con el paso de

⁴⁰ Lopez, Ana María y Navarrete, Rodrigo (2006). Rayando tras los muros: Graffiti e imaginario político simbólico en el Cuartel San Marcos (Caracas, Venezuela). Andrés Zarankin y Jorge Martínez Herrera (Eds.), *Arqueología de la represión y la resistencia en América Latina 1960-1980*. Córdoba: Encuentro Grupo Editor y Editorial Brujas, 29-66.

los años, el grafiti va cambiando su motivación y su objetivo. De acuerdo con este principio, a continuación se verán algunas definiciones del grafiti, así como su historia y cambios trascendentales hasta la actualidad.

Este término se originó como una reminiscencia del vocablo italiano <sgraffire>. Así, el <sgraffiti> es una técnica de decoración de fachadas, según la cual se superponen muchas capas de revoque; antes de que se seque, el artista hace incisiones en forma de línea y levanta amplias zonas de la capa superior. De este modo, surgieron a lo largo de los siglos fachadas con decoraciones muy resistentes que todavía hoy en día se pueden apreciar en diversos lugares.⁴¹ (Stahl, 2009:20)

A continuación se harán algunos ejemplos que comprueban la existencia del grafiti desde los inicios de la humanidad.

Primero haremos referencia a las pinturas de las cuevas de Lascaux, en Francia (ver Ilustración 10). En estas, según estudios las paredes se grabaron con huesos y piedras, materiales capaces de impregnarse en las paredes por periodos de tiempo muy largos.

Ilustración 9: Cuevas de Lascaux. Francia⁴²

⁴¹ Stahl, Johannes, *Street Art (Art Pocket) Street Art: un libro sobre grafiti*, Ullmann. Königswinter (Eds.). Art Pocket: 2009

⁴² The Startled Iguana (2013). The solitary human figure in the Lascaux cave. Easily identifiable as human, yet possessing a bird-like head, suggesting a level of symbolism. Disponible en: <https://startlediguana.wordpress.com/2013/10/17/cave-paintings-lascaux-france/> (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 10: Cuevas de Lascaux. Francia⁴³

Existen autores como Nicholas Ganz, quien dice en su obra *“Arte Urbano en los cinco continentes”*⁴⁴ que el hombre enseguida anticipó las técnicas de la plantilla y el spray, al crear siluetas soplando polvo de color en sus manos mediante huesos huecos. (Ganz, 2004:5)

Antigua Grecia Y Pompeya

Por otro lado, en la Antigua Grecia y en Pompeya se han encontrado vestigios de grafiti con arcilla que hablaban de política, entre otros temas. Es de allí, para muchos que nace el carácter “extraoficial” del grafiti, el cual lo diferencia desde un principio del arte clásico (oficial).

Así como Ganz, hay muchos que coinciden en que el surgimiento del grafiti siempre estuvo vinculado a las revoluciones y movimientos sociales. Así lo describió el arqueólogo Raffaele Garucci en su obra *“Graffiti si Pompei”* (Grafiti en Pompeya)⁴⁵.

Este momento es muy importante dentro de la historia del grafiti ya que es allí donde se lo define como un proceso que no es parte de la historia del arte como tal, sino una clase de expresión artística paralela, ya que no se había visto plasmada de esa manera nunca antes. Y es muy probable que, a partir de este momento también, se defina la evolución de grafiti como un movimiento insurgente, anárquico, anti orden social que se ha utilizado por las minorías para poder expresarse de forma clandestina ante las diferentes etapas políticas de las naciones hasta la actualidad. (Garucci, 1856:134)

⁴³ Canton Museum Of Art (2013). Drawings from the Lascaux Cave in France are estimated at 20,000 years old. Disponible en: <http://www.cantonart.org/459> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁴⁴ GANZ, Nicholas, Grafiti (2004). *Arte urbano de los cinco continentes*. Barcelona : Editorial Gustavo Gili, S.L.

⁴⁵ Garrucci, Raffaele (1856). *Graffiti di Pompei*. Paris : Benjamin Duprat.

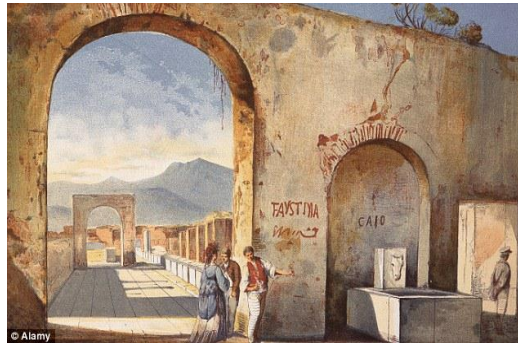

Ilustración 11: Un grabado de 1854-90 muestra grafitos en el exterior del templo de Júpiter en Pompeya⁴⁶

Ilustración 12: Una tumba en Pompeya cubierta de grafitos en color rojo.⁴⁷

En este sentido, podría ser correcto que el hombre siempre ha buscado dejar su huella o expresarse en el espacio público o en lugares donde otros podrán visualizar lo que se ha plasmado. La diferencia entre el arte rupestre y el arte en pared actual es que, en la antigüedad se buscaban lugares muy remotos: ya sean cuevas profundas donde plasmar estos acontecimientos del hombre de aquella época o lugares difíciles de llegar para el común humano. Al contrario de este proceso, el Arte Urbano o grafiti en la

⁴⁶ Daily Mail (2013). An engraving from 1854-90 shows graffiti outside the Temple of Jupiter, in Pompeii. Disponible en: <http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2262159/The-Facebook-wall-Pompeii-graffiti-early-social-network.html> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁴⁷ Live Science (2013). A tomb in Pompeii covered in red graffiti. Wall scribbles were common all over the city, both on public buildings and inside and outside private homes. Research presented in 2012 at the annual meeting of the Archaeological Institute of America suggests tombs were no different. Credit: Allison Emmerson, University of Cincinnati. Disponible en: <http://www.livescience.com/26164-pompeii-wall-graffiti-social-networks.html> (Visitado 27 de junio, 2016)

actualidad, busca encontrar lugares donde se puede llegar a la mayor cantidad de público posible ya que, busca expresar algo o plasmar ciertos mensajes concretos en las masas y estar expuestos ante las autoridades de forma tal que, la desafían. Lo importante es que, en ambos casos, existe o se puede encontrar expresiones artísticas importantes.

Primera Mitad del Siglo XX: Grafiti y Política

Nos saltamos una gran parte de la historia debido a que no existe mayor relevancia de lo sucedido en término de grafiti y street art hasta llegar al Siglo XX. Es aquí donde definitivamente se forma la estructura de estos dos procesos y que, mantiene una actividad evolutiva en cuanto a ellos.

De hecho Brassai ya desde 1933 describe al grafiti como *-El arte bastardo de las calles de mala fama*⁴⁸. Este personaje cuestiona y admite la necesidad y autenticidad de la existencia del grafiti, entendiéndolo y postulándolo como vital elemento de referencia para el arte contemporáneo de época en ese momento. Definiendo al arte urbano como ese arte bastardo de las calles tan menospreciado que apenas es capaz de despertar nuestra curiosidad, tan incierto que las inclemencias del tiempo lo pueden borrar de un brochazo, se convierte en una escala de valores. Su ley de vinculante, pone patas para arriba todos aquellos sistemas estéticos que costó tanto producir. La belleza no es el objetivo de su creación sino su recompensa. (Stahl, 2006:7)

Aquí podemos darnos cuenta que el grafiti esta relegado de ser arte por el simple hecho de haber nacido en la calle y no tener como su objetivo la belleza sino dar un mensaje al respecto de la composición de la sociedad, por lo tanto no tiene época ni estructura definida y va en permanente cambio y evolución.

Para poder hablar sobre el grafiti y su vinculación con la política es necesario comprender que ambas están totalmente unidas. El carácter ilegal del grafiti en todos los tiempos ha hecho que la transgresión a la ley sea parte de su esencia. Por muchos motivos, a los diferentes encargados del orden de los países no les ha parecido conveniente el hecho de permitir la libre creación de grafiti. No importa si sea político, artístico o banal. La excusa casi siempre usada es la supuesta violación al espacio público, pero ¿acaso no pasa lo mismo con las propagandas de gobierno agresivas o las campanas de productos donde se disminuye el papel a mujeres y hombres? Además, que al prohibir esta actividad, se rechaza

⁴⁸ Klingsohr Leroy, Cathrin (1934). Brassai: *The image as produced by automatic writing*. Minotoure Magazine no.5 pp. 30.

totalmente la idea de que el espacio público es un espacio del pueblo y para el pueblo. Ahora bien, cuando se habla de la mujer unida a estos dos temas, política y grafiti o arte urbano, ahí si cambia la cosa porque intervienen muchos otros debates y luchas que, hasta el día de hoy no han sido aclaradas.

Empecemos entonces con el surgimiento de una importante tendencia que entra en el proceso del grafiti cuando 1904, se lanza al mercado la primera revista dedicada al grafiti de los lavabos: "*Antropophyteia*"⁴⁹ de Fredrich Krauss. (Ver ilustración 14).

Ilustración 13: Antropophyteia: Grafiti realizado propiamente en baños⁵⁰

Para Ganz, "*Anthropophyteia*" es la primera revista dedicado al Graffiti que sale al mercado con contenido especializado principalmente en la intervención gráfica encontrada en los excusados y sanitarios públicos de la época, sin embargo es menester aclarar que "*Anthropophyteia*" fue un anuario que consta de 10 volúmenes más un número especial de volúmenes complementarios, en donde el etnólogo Fredrich Krauss hace una compilación del "folclore" erótico (hábitos, cuentos y canciones de contenido sexual) y escatológico de todo el mundo, con material recogido principalmente en los Balcanes, incluyendo ilustración y gráfica bizarra plasmada en espacios públicos.

Este sería uno de los primeros pasos, de hecho, al estudio sobre las escrituras en paredes dentro del espacio público, sin embargo Paulina Moreno lo explica de la siguiente manera en su artículo "*Notas*

⁴⁹ Krauss, Friedrich Salamo (1905). *Anthropophyteia*. Leipzig: Deutsche verlagaktiengesellschaft

⁵⁰ Visor Urbano. Sin nombre. Disponible en: <http://visourbano.weebly.com/graffitti.html> (Visitado 27 de junio, 2016)

sobre "Anthropophyteia"⁵¹: Podemos tomar en cuenta lo realizado en "Anthropophyteia" como un antecedente de un diario fundado en Estados Unidos llamado "Maledicta", dedicado al estudio de lo vulgar, lo obscuro, agresivo y lo "blasfemo" del lenguaje, así como expresiones de diferentes culturas de todo el mundo a lo largo del tiempo, publicada por primera vez en 1977 por Reinhold Aman, que incluye diversos tópicos, entre ellos el Graffiti. "Maledicta Press Publications", re-edita en 1977 bajo el nombre de "Classic American Graffiti: The Famous Study of Outhouse Poetry" ("El legendario estudio de la Poesía de Letrina"), trabajo del Americano Allen Walker Read, un recopilado de "pintas en baños públicos", resultado de una investigación que inicia aproximadamente en 1928 titulada: "Lexical Evidence from Folk Epigraphy in Western North America: A Glossarial Study of the Low Element in the English Vocabulary"⁵² (Evidencia Léxica de la Epigrafía Popular en Norteamérica Occidental), que publicó por primera vez en una serie limitada de 75 copias, en la ciudad de París en 1935. (Moreno, 2012:1)

Esto nos arroja una visión más clara sobre la intención de las primeras publicaciones dedicadas a las pintas en el espacio público, siendo la principal motivación el estudio antropológico, epigráfico e incluso psicológico más no el recurso estético per sé, como lo es actualmente con las revistas especializadas en Arte Callejero.

Años más tarde, durante la II Guerra Mundial, se sabe que los nazis pintaban en las paredes para sembrar y propagar el odio hacia los judíos. (Ver ilustraciones 15, 16 y 17)

Ilustración 14: "un imperio, un pueblo, un líder"⁵³

⁵¹ Moreno, Paulina (2012). *Notas sobre "Anthropophyteia"*. Procesos: Laboratorio de Arte Urbano. Disponible en: http://streetartlab.blogspot.com/2012_03_18_archive.html (Visitado el 27 de junio de 2016)

⁵² Walker Read, Allen (1935). *Lexical Evidence from Folk Epigraphy in Western North America: A Glossarial Study of the Low Element in the English Vocabulary (Evidencia Léxica de la Epigrafía Popular en Norteamérica Occidental)*. Paris: editorial desconocida

⁵³ Taringa (2012). Un pueblo, una nación, un líder. Disponible en: <http://www.taringa.net/posts/imagenes/14421180/Graffiti-en-las-paredes-de-Berlin---2-Guerra-Mundial.html> (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 15: "judíos fuera"⁵⁴

Ilustración 16: Odio contra los judíos por medio del grafiti⁵⁵

Como se puede observar, el uso de grafiti no está alineado con una mentalidad o con una categoría definida. De hecho, el grafiti, así como fue usado para la guerra, también fue importante para los movimientos de resistencia como método para hacer pública su oposición a la guerra. Ganz explica: Un ejemplo de ello fue La Rosa Blanca, un grupo de estudiantes alemanes que a partir de 1942 manifestó su rechazo a Hitler y a su régimen a través de panfletos y pintadas, hasta que sus miembros fueron detenidos en 1943. Los manifestantes expresaron sus puntos de vista mediante posters y pancartas. Los estudiantes franceses recurrieron con frecuencia a la técnica del pochoir (término francés para designar el grafiti realizado con plantilla), precursora del actual movimiento del estencil. (Ganz, 2004: introducción)

⁵⁴ BBC (2015). Vienna, 1938: Nazis daubed anti-Semitic graffiti on a Jewish tailor's shop. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-europe-30934251> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁵⁵ Elder Of Ziyon (2015). Juden Rauss!. Disponible en: <http://elderofziyon.blogspot.com/2015/04/palestinians-communists-force-jews-out.html> (Visitado 27 de junio, 2016)

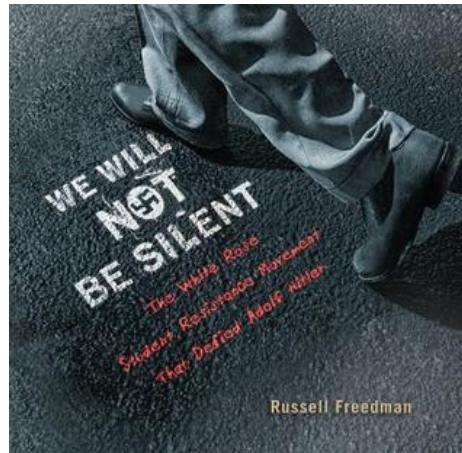

Ilustración 17: Cartel de La Rosa Blanca, Paris. Uso de la técnica de estencil⁵⁶

Ilustración 18: Pancarta de La Rosa Blanca, técnica de estencil⁵⁷

Paris, por un lado, es reconocido por varios autores como la primera ciudad donde se descubrieron escritos en paredes debido a un “deseo de cambio y renovación después de la Segunda Guerra Mundial”

Ilustración 19: Grafitis, la forma de expresarse en la época. Paris 1968⁵⁸

⁵⁶ Kid Lit Fenzy (2016). We Will Not Be Silent: The White Rose Student Resistance Movement That Defied Adolf Hitler by Russell Freedman (Clarion Books). Disponible en: <http://www.kidlitfenzy.com/kid-lit-frenzy/2016/5/3/nonfiction-picture-book-wednesday-new-releases> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁵⁷ Université de Lille (2015). La Rose Blanche (« Die Weiße Rose »). Disponible en: <https://www.univ-lille3.fr/actualites/?actu=11383> (Visitado 27 de junio, 2016)

Segunda Mitad del Siglo XX: De Paris al Bronx

Pero no solo es en Paris donde se desarrollan movimientos en contra de la situación de post-guerra. También en Estados Unidos se comienzan a unir colectivos que proclaman la paz, entre otros aspectos sociales unificadores. En palabras de Navarrete y López:

Pero el grafiti como fenómeno urbano es definitivamente moderno al mismo tiempo que un fenómeno típico del capitalismo tardío, o para otros posmoderno, a partir de la década de los setenta en los grandes centros urbanos del mundo. Estas inscripciones que aparecen en las grandes ciudades de los diferentes países, empezaron a construirse en los voceros de las tendencias ideológicas, comportamientos sociales, artísticos, políticos y filosóficos, no permitidos por los cauces oficiales.⁵⁹

(Navarrete, 2006:39)

Ilustración 20: Bus público pintado por Hippies como protesta en contra de La Guerra.⁶⁰

Sin embargo, el grafiti cambia de dirección. De hecho, para poder hablar del grafiti actual como se lo estudio en este trabajo, es necesario comprender que comienza a finales de la década de 1970 en Nueva York, donde artistas como Taki 183, Julio 204, Cat 161 y Cornbread empezaron a pintar sus nombres en paredes o en las estaciones del metro de Manhattan. Cornbread, por ejemplo, se hizo famoso por pintar

⁵⁸ Taringa (2009). Mayo 68. Disponible en: <http://www.taringa.net/post/apuntes-y-monografias/2319609/Mayo-Frances-1968.html> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁵⁹ Navarrete Sánchez, Rodrigo y López, Ana María(2010). "Scratching Behind the Walls; Graffiti and Symbolic Political Imagination at Cuartel San Carlos" (Caracas, Venezuela). New York: Springer.

⁶⁰ World Wide Hippies (2015). Sin Nombre. Disponible en: <http://www.worldwidehippies.com/what-were-hippies-and-their-counter-culture-movement/> (Visitado 27 de junio, 2016)

con spray su tag (la llamativa firma de un escritor) en un elefante del zoológico. A través de estos pioneros, nació el grafiti americano, y se extendió a lo largo y ancho del mundo arrastrando tras de sí a miles de jóvenes.

Ilustración 21: Taki 183 (seudónimo del grafitero)⁶¹

Ilustración 22: Tag de TAKI 183⁶²

Ilustración 23: Julio 204, tag en la ciudad de Nueva York⁶³

⁶¹ Can't Buff This (2014). Sin nombre. Disponible en: <http://cantbuffthis.com/tv-interview-with-taki-183/> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁶² CRAWL`STEP`RUN (2013). Sin nombre. Disponible en: <https://edarville.wordpress.com/2013/10/30/taki-183/> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁶³ Subway Outlaws (Año desconocido). Sin nombre. Disponible en: <http://www.subwayoutlaws.com/tag%20page2/TAG%20PAGE%2016.htm> (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 24: Cornbread, quien se proclamó el primer rayado o rey de las paredes, 1967⁶⁴

Ilustración 25: Cornbread⁶⁵

El hip hop (grafiti, djing, mcing y bboying)

Es así que en Nueva York, es donde el grafiti llega a su máxima expresión por medio de y como testigos del nacimiento del movimiento de la cultura del hip hop. El movimiento del hip hop, fue un proceso cultural muy importante que se dio entre los años 60's y 70' en la ciudad de Nueva York, principalmente en el barrio conocido como el Bronx.

El Bronx estaba infestado de drogas a finales de los 60 y comienzos de los 70. Es ahí cuando nació una cultura urbana que se esparció sin medida. El Hip Hop fue la solución, el producto para llevar a una autodeterminación, autorrealización, creatividad y orgullo de esa generación que se estaba perdiendo en los Estados Unidos.

Emmet G. Price, III, lo explica de la siguiente manera en su obra "*The Hip Hop Culture*"⁶⁶:

⁶⁴ Captive Wild Woman (2015). Cornbread "King of the Walls," in Philadelphia, 1967. <http://captivewildwoman.blogspot.com/2015/04/movies-you-may-have-missed-bomb-it-2007.html> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁶⁵ The Originators (2010). Cornbread. Disponible en: <http://www.theoriginators.com/cornbread-the-1st-graffiti-writer-words-by-david-cane/> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁶⁶ Emmett G. Price, III (2006). *Hip Hop Culture*. Denver, Colorado: ABC-CLIO

La cultura es una forma de vida en la cual existe una búsqueda intelectual, espiritual y estética, por lo tanto va creando cimientos donde se crean las decisiones y se da forma a las actividades de sus participantes. El Hip Hop evolucionó durante la década de 1970 como un movimiento liberador. Se trataba de un movimiento en forma de cultura, que nació en respuesta a una generación, donde se marginaba y oprimía a las personas, donde no existían derechos civiles. Sus bases fueron las tradiciones de los negros nacidos en Norteamérica en primer lugar, y después fue propagándose hacia la primera y segunda generación de latinos y latinas llegados a Estados Unidos de forma ilegal y más tarde también, formada por personas de origen caribeño (principalmente provenientes de Jamaica, Puerto Rico, Cuba y Las Bahamas). El Hip Hop es un producto de la diáspora africana y combina: música, danza, arte gráfico, forma de expresión hablada y un estilo determinado con un claro crecimiento en la parte estética donde su mayor apoyo son los objetos materiales y los medios de comunicación. (Price. 2006:28)

Es en si un método, una forma de expresión cuyos principales ejes temáticos son: la opinión pública, la crítica política, el análisis económico, la religión y, principalmente el expresar de forma clara y hacer que las personas caigan en cuenta del prejuicio racial, la persecución cultural, económica y política y las desigualdades a estas personas involucradas en el movimiento.

Dentro de este movimiento cultural, nacen Los “grafiteros”, quienes rayaban su nombre real o sus apodos, pero pronto comenzaron a aparecer los primeros seudónimos. Unos querían resaltar sobre los nombres de otros y así, los *tags* se hicieron cada vez más grandes, hasta que a alguien se le ocurrió ponerle color y llevarlo a otro nivel. En ese momento es cuando aparecieron las primeras ‘piezas’ en los trenes de Nueva York. Ya que los grafiteros lo que buscaban era fama y reconocimiento, pintar en los trenes era la mejor forma de hacerse conocer ya que llevaban sus bombas por toda la ciudad. Otros en cambio pintaban en las paredes donde querían ser los reyes del barrio. Un ejemplo de esto está enraizado en El Bronx, cuna del “Wild Style” (estilo salvaje) del grafiti.

Ilustración 26: Técnica de grafiti Wild Style en el barrio del Bronx, años 70's⁶⁷

Ilustración 27: "El Bronx es la casa del Hip Hop", grafiti en estilo wildstyle en el Bronx. Años 70's⁶⁸

⁶⁷ New Hampshire Public Radio (2015). Sin Nombre. Disponible en: <http://nhpr.org/post/documenting-evolution-hip-hop> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁶⁸ Street Art NYC (2014). Sin nombre. Disponible en: <http://streetartnyc.org/blog/2014/07/21/born-in-the-bronx-a-visual-record-of-the-early-days-of-hip-hop-continues-through-7-26-at-gavin-browns-enterprise-in-the-west-village/> (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 28; Un tren de Nueva York inundado de tags y grafiti⁶⁹

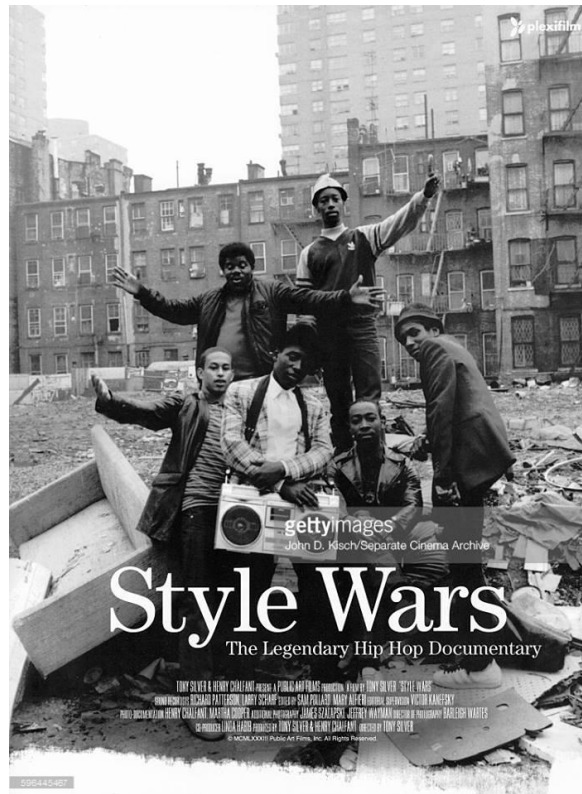

Ilustración 29: Pandilla de Nueva York, años 70's⁷⁰

⁶⁹ Daily Mail (2013). Training day: A woman stands in the graffiti-covered carriage of the C train in 1985 as other commuters look on. Richard Sandler. Disponible en: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2497751/Gritty-1980s-New-York-City-lens-renowned-street-photographer.html> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁷⁰ GettyImages (Año desconocido). Movie poster advertises 'Style Wars,' Tony Silver's Hip Hop and graffiti documentary, New York, New York, 1983. January 01, 1983 Disponible en: <http://www.gettyimages.fr/detail/photo-d%27actualit%C3%A9/movie-poster-advertises-style-wars-tony-silvers-hip-photo-dactualit%C3%A9/596445467> (Visitado 27 de junio, 2016)

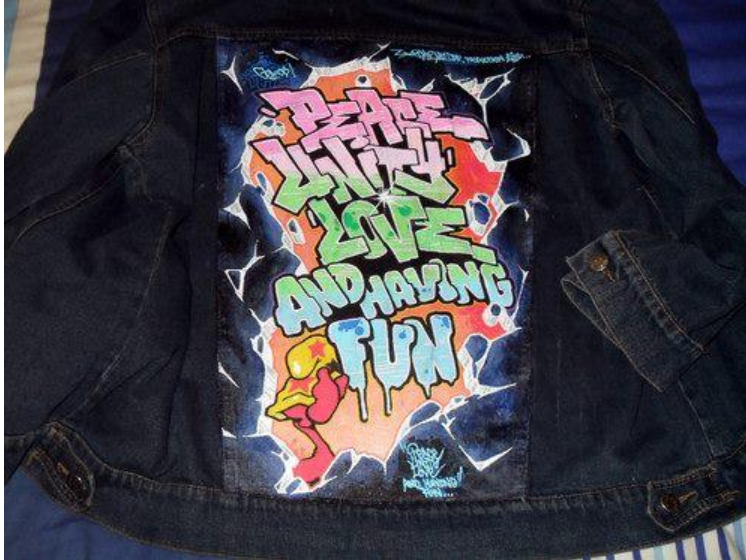

Ilustración 30: Chaqueta con el lema de Universal Zulu Nation, una de las organizaciones más grandes del Hip Hop en Nueva York en los años 70's⁷¹

Del Bronx a Europa

Ya para mediados de los 80's, se dice que no había tren en la ciudad de Nueva York que no haya sido pintado por lo menos 1 vez. Por esta razón, para 1986, las autoridades de Nueva York decidieron proteger las estaciones del tren y limpiando los trenes de forma regular.

Así como los grafiteros ganaban popularidad con sus nombres viajando por las calles de Nueva York, el fenómeno del grafiti se extendía por todo Estados Unidos. Fue así como el movimiento fue llegando a Europa también a partir de los 80. Pero Europa estaba pasando por sus propios procesos sociales, lo cual hace que el grafiti tome forma de acuerdo con estos. Uno de los casos más notorios es el movimiento punk que no tuvo mucho revuelo sino hasta que llegó la influencia del hip hop al grafiti europeo.

⁷¹ Fotolog (2010). Sin Nombre. Disponible en: http://www.fotolog.com/geko_popin/ (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 31: El movimiento punk y su relación con el grafiti.⁷²

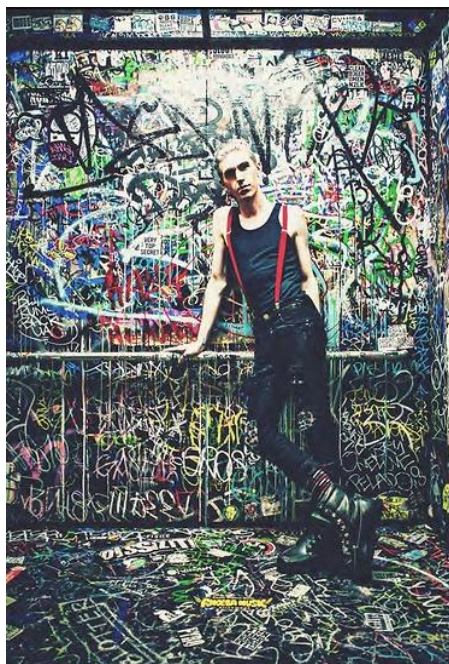

Ilustración 32: Movimiento punk y grafiti⁷³

⁷² Rock Star Journalist (2011). Banksy. Disponible en: <http://www.nuthousepunks.com/blog/2011/10/20/podcast-66-the-writing-on-the-wall/graffiti-punk/> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁷³ Look Book (2015). A classic 80's punk look with #suspenders #wifebeater and #rolledup #skinnyjeans. Disponible en: <http://lookbook.nu/look/7952610-Red-Suspenders-Destroyed-Cheetah-Black-Skinny> (Visitado 27 de junio, 2016)

Asia y América Latina (Ecuador)

Finalmente, en la década de 1990, el grafiti llega a otras partes del mundo (Asia y América del Sur), en donde toma también la forma, según los procesos socio-políticos, económicos y culturales de cada país. Hoy en día, el grafiti en Ecuador y otros países ha crecido y ha mejorado de una forma incalculable a pesar de las nuevas leyes creadas para controlarlo y reprimirlo. Estos artistas han alcanzado un reconocimiento internacional muy alto, para mencionar solo algunos de ellos se puede hablar de Fu-Marmota, Equis, Tenaz entre los exponentes masculinos. Las más destacadas exponentes femeninas se verán en un capítulo más extenso.

Ilustración 33: Marmota MC, uno de los primeros grafiteros de Quito y Ecuador en general⁷⁴

Ilustración 34: Wild Style hecho por Marmota MC. Festival "Al Parque" 2015⁷⁵

⁷⁴ Youtube (Año desconocido). Sin Nombre. Disponible en: <http://img.youtube.com/vi/QFSidg8bgkA/0.jpg> (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 35: Equis, MC, grafitero y bboy, pionero de la cultura Hip Hop del Ecuador⁷⁶

Ilustración 36: Arte por Equis⁷⁷

⁷⁵ Nathalie Guzmán (2015). Letras y personaje hecho por Marmota MC. Festival "Al Parque" 2015. Archivos Nathalie Guzmán. Quito.

⁷⁶ Nathalie Guzmán (2015). Equis, MC, grafitero y bboy, pionero de la cultura Hip Hop del Ecuador. Archivos Félix Camino. Quito.

⁷⁷ Nathalie Guzmán (2015). Arte por Equis. Archivos Equis. Quito.

Ilustración 37: Arte Callejero realizado por Equis.⁷⁸

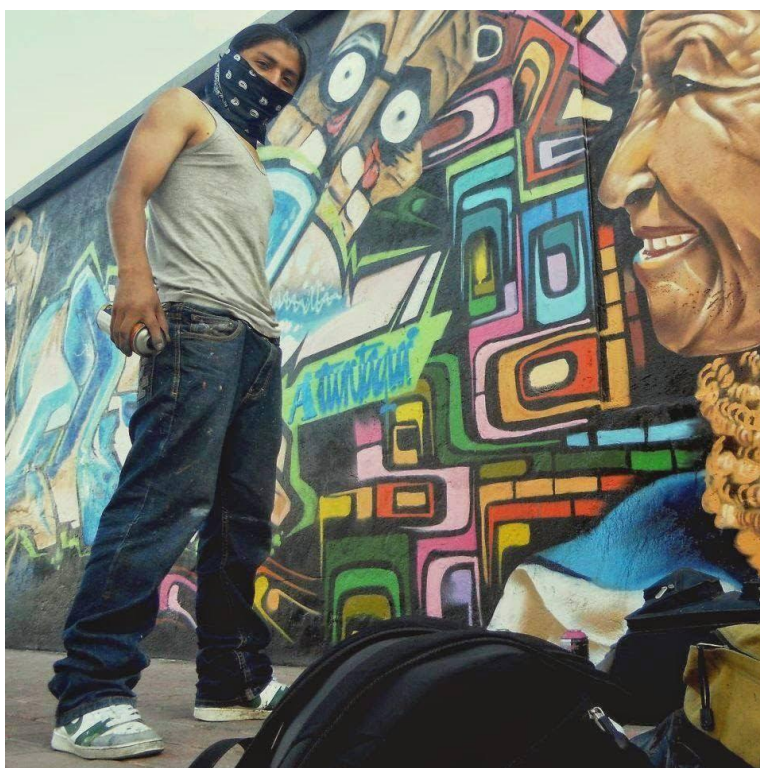

Ilustración 38: Tenaz: Grafitero ecuatoriano cuya temática es el indigenismo mediante el grafiti⁷⁹

⁷⁸ Nathalie Guzmán (2015). Graffiti realizado por. Archivos Equis. Tumbaco.

⁷⁹ Un solo espíritu, un solo corazón (2014). Tenaz: Grafitero ecuatoriano cuya temática es el indigenismo mediante el grafiti. Disponible en: <http://kichwaotavalo.blogspot.com/2014/07/el-graffiti-se-respeta-en-otavalo-y.html> (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 39: Arte con lata realizado por Tenaz⁸⁰

Ilustración 40: Indígenas plasmados por Tenaz en la ciudad de Otavalo al norte de Quito⁸¹

Respuestas de los diferentes gobiernos ante el Grafiti

Estaos Unidos: Los defensores del grafiti perciben a esta expresión como un método para reclamar el uso del espacio público o de exponer una forma de arte de forma libre, pero los opositores del grafiti lo ven como una molestia, “como una forma de vandalismo costoso que requiere la reparación de aquellas propiedades vandalizadas.” En 1984, en Filadelfia se creó un grupo especializado para combatir el grafiti

⁸⁰ Matador Network (2015). Tenaz en el Festival Internacional de Arte Urbano Detonarte. Foto: Mavizu. Disponible en: <http://matadornetwork.com/es/arte-urbano-en-ecuador/> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁸¹ Graffitis (2015). Sin nombre. Disponible en: <http://graffitiinecuador.blogspot.com/2015/06/blog-post.html> (Visitado 27 de junio, 2016)

y todas las actividades que se relacionaban con pandillas. En 1980, el alcalde de turno de Nueva York, promovió una campaña anti-grafiti agresiva en la que se regaba un químico en los trenes para disolver la pintura de los grafitis. Sin embargo, en el resto del mundo el grafiti ha sido mal visto, pero penado como un crimen leve.

En 1995, otro alcalde de Nueva York, creó una de las campañas anti-grafiti más grandes en la historia de los Estados Unidos. Prohibió la venta de pintura en aerosol a menores de 18 años. En Estados Unidos, se cobra una multa de \$350 por incidente. Y en varias ciudades de este país se han establecido leyes para detener la creación de grafiti. Hoy en día, existen proyectos de grafiti y arte callejero en este país, pero todas son llevadas a cabo con el permiso del gobierno local.

Europa: En esta parte del mundo se han creado grupos y organizaciones como los “Scouts” para limpiar los productos del grafiti, sin embargo no han tenido mucho éxito. En el 2006 se crea la Comisión Europea” para “prevenir y eliminar la suciedad, el grafiti, el excremento de animales y el ruido excesivo de sistemas musicales de casas y automóviles en las ciudades de Europa.

Australia: En un esfuerzo por reducir el vandalismo, muchas ciudades en Australia designaron paredes o espacios exclusivos para el uso de artistas callejeros. Un claro ejemplo es el –Túnel del Grafiti- localizado en el campus de la Universidad de Sídney. Muchos gobiernos de este país han prohibido la posesión de pintura en spray a personas menores de 18 años. Aunque la ley está cambiando en Australia y se ha introducido una ley con respecto al grafiti en la cual las multas pueden llegar a los \$26,000 y dos años de prisión.

Nueva Zelanda: En febrero del 2008, el Primer Ministro de Nueva Zelanda prohíbe taggear y otras formas de vandalismo relacionados al grafiti. La legislación prohíbe la venta de pintura en aerosol a menores de 18 años y la multa por esta ofensa está entre 200-2000 NZ o servicio comunitario extendido.

Asia: En China el grafiti empezó con Mao Zedong en la década de 1920. Este personaje utilizó slogans revolucionarios y pintando en espacios públicos para galvanizar la revolución comunista que atravesaba el país. Este artista callejero tiene el récord por haber realizado el grafiti más largo, el cual contiene 4000 caracteres criticando a sus maestros y el estado de la sociedad china.

Ecuador: Cual es la situación política-legal del grafiti en la actualidad

Se conoce que, históricamente, El Ecuador ha sido un país con un record más conservador que liberal. Sin embargo, cuando se presentan por primera vez, expresiones de grafiti contemporáneo en el país, existe cierta apertura hacia los grafiteros. Legalmente no existía gran represión a esta forma creativa y hasta, en algunas ocasiones se llevaron a cabo eventos dentro del Ecuador sin necesidad de permisos y pautas del gobierno o el municipio.

Sin embargo, en el año 2014 con el gobierno de Rafael Correa se crea la *Código Orgánico Integral Penal*⁸² en el cual se implementa el artículo 393 que dice:

Artículo 393.- Contravenciones de primera clase.- Será sancionado con trabajo comunitario de hasta cincuenta horas o pena privativa de libertad de uno a cinco días: 2. La persona que destruya, inutilice o menoscabe los dispositivos de control de tránsito o señalética, o dañe el ornato de la ciudad o la propiedad privada de los ciudadanos con pinturas, gráficos, frases o cualquier otra manifestación, en lugares no autorizados. En los supuestos determinados en este numeral, la persona contraventora estará obligada a la reparación por los daños ocasionados. (COIP, 2014:150)

Con respecto a este tema, El Diario EL COMERCIO, escribe ciertos artículos en donde se incluye la opinión de expertos en el tema. En uno de estos artículos, bajo el nombre de *“El arte urbano se institucionaliza y, a la par, pierde su esencia,”*⁸³ se puede leer:

Cuando el arte urbano sale de las calles para encasillarse entre folios legales, el panorama para artistas y comunidad cambia radicalmente. Actualmente, tres medidas legales sancionan la práctica del grafiti en fachadas en Quito. Pese a la vigencia desde el 2010 de la Ordenanza 332, que contempla la pintada de fachadas como contravención de segunda clase, las preocupaciones han aumentado, con la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal y su artículo 393.

El contexto actual, generado por las dudas frente al art. 393, ha derivado en reuniones entre colectivos y artistas del sector con la Secretaría de Inclusión Social del Municipio. Asimismo, gestores culturales

⁸² Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos Subsecretaría de Desarrollo Normativo. Código Orgánico Integral Penal. Quito:2014

⁸³ Redacción Cultura (1 de October de 2014 21:53). *El arte urbano se institucionaliza y, a la par, pierde su esencia*. EL COMERCIO. Disponible en <http://www.elcomercio.com/tendencias/artebano-institucionaliza-coip-esencia-grafiti.html>. (Visitado el 5 de marzo de 2016)

junto con colectivos y artistas urbanos han realizado encuentros independientes a los de la Secretaría.

Según Margarita Carranco, a cargo de dicho ente municipal, su mayor inquietud es “la criminalización del arte urbano y los instrumentos legales que atentan los derechos de los artistas de ese campo.”⁸⁴

Para Andrés Ramírez, realizador audiovisual y fotógrafo de grafitis hace más de 10 años, estas leyes podrían afectar la producción artística del país: “si no hay una modificación de la Ordenanza 282, se va a herir gravemente al color de los muros en la ciudad, ya que las manifestaciones creativas más grandes desarrolladas por más de 15 años, disminuirán.”⁸⁵

Patricio Feijoo, técnico de Investigación y Patrimonio de la Fundación Museos de la Ciudad. Justamente uno de los temas de Flujos Urbanos es ‘el derecho a la ciudad’, en contradicción con las ordenanzas ya señaladas. No obstante, Feijoo considera que hay proyectos que ofrecen otro tipo de plataformas para el desarrollo del arte urbano. En lo que es enfático Ramírez es en que el arte urbano continuará activo frente a cualquier panorama, sea legal o ilegal.

Termino este capítulo con la frase de Jeff Ferrell en su libro *“Crimes of style: Urban graffiti and the politics of criminality”*⁸⁶ (Crímenes de estilo: Grafiti urbano y las políticas de criminalidad): El grafiti marca e ilumina a la cultura urbana contemporánea, decorando el día a día de la ciudad con variedades de color, concepto y estilo. (Ferrel, 1993:100)

I.II STREET ART

Se ha hablado ya del grafiti, sus raíces, su historia y sus diferentes exponentes alrededor del mundo. Sin embargo hay un punto en la historia, paralelo al fenómeno del grafiti, como hemos dicho, en el cual los artistas de diferente índole comienzan a llenar las paredes ya no con letras y wildstyle, sino con imágenes hechas con otros materiales diferentes a la lata y con un objetivo y enfoque totalmente diferente.

No es hace mucho que se ha denominado arte callejero a cierto tipo de imágenes dibujadas en las paredes de los espacios públicos en el mundo. En años recientes este tipo de arte se ha ido tomando los espacios públicos alrededor del mundo y ha recibido la atención de la sociedad y ha llamado la atención

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Ferrel, Jeff (1993). *Crimes of style: Urban graffiti and the politics of criminality*. New York: Garland.

de las instituciones del arte también. El trabajo de estos artistas entro fácilmente al mundo de los museos y galerías, a diferencia del grafiti. De hecho, muchos de los representantes del Street art han sido reconocidos mundialmente y se les ha contratado para realizar proyectos a gran escala en espacios públicos.

No se conoce con exactitud el momento de la aparición el Street Art, pero se conoce que es una tendencia relativamente nueva dentro del arte contemporáneo. En este estudio trataremos de explicar cómo se llegó al concepto de arte callejero. Además se tratara de explicar cómo entra este movimiento artístico dentro de los conceptos, historia y visión clásica de la Academias y la Historia del Arte. Y de manera muy importante, como el Street art y el grafiti afectan a la percepción sobre el espacio público a la sociedad.

Apparition de Street Art: post grafiti

El post-grafiti, neo-grafiti o más conocido como Street Art (Arte Callejero) aparece como resultado de un avance indiscutible del grafiti hacia nuevos horizontes. Como se explicó antes, el grafiti, por esencia tiene una temática de letras para darse a conocer, en cambio el post-grafiti viene a ser un movimiento más complejo, en el cual se plasma una diversidad de estilos sin una temática precisa, justo para poder diferenciarse del grafiti.

En primer lugar, es básico para hablar de Street Art o Arte Callejero aclarar que este movimiento no reemplaza ni esta después del grafiti. Peor aún que el grafiti ha sido dejado a un lado para entrar en algo nuevo y diferente, sino que es muy importante entender que estos dos movimientos se dan de forma paralela e interdependientemente, que no es lo uno o lo otro sino el uno con el otro. En el ambiente actual, aun vemos grafiteros y grafiteras que aún siguen haciendo, por esencia, grafiti y esto no va a cambiar, ni siquiera va a cambiar (necesariamente) su aspecto ilegal que es una de las razones por las que sigue existiendo. Sin embargo, el Street Art o Arte Post Moderno o Post Grafiti no desea interferir o irrumpir en la evolución del grafiti. De hecho, hay algunos grafiteros que han empezado a combinar sus técnicas entre uno y otro.

La pregunta sería entonces, ¿Cuál es el momento en que las dos formas de expresión se separan? Lo que separa realmente al uno del otro es que el Street Art ya no usa las complejas y estilizadas letras ni

tampoco rinden un homenaje tan grande al nombre de quien hace el grafiti, tampoco está directamente vinculado con ningún movimiento particular como el grafiti al hip hop y menos aún tiene un carácter político (a menos de que se autor o autora lo deseen encaminar de esa manera). Sin embargo, con respecto a este tema, existe mucho debate debido a que, justamente como se explicó antes, los dos procesos se llevan a cabo conjuntamente y pasando de uno a otro y viceversa. En este contexto, muchos artistas urbanos han decidido reemplazar las letras por logos, estenciles, personajes, entre otros. Es por esto que al arte callejero se lo ha puesto en un momento de la Historia del arte como un derivado del Pop Art, lo cual no es tan preciso, ni tampoco hace felices a todos sus representantes que no sienten esa inclinación del famoso arte popular.

Para poder explicar al arte urbano o “Street art” como una idea nueva, pero que sigue siendo arte, se utilizara el punto de vista de Johannes Stahl en su obra *Street Art: un libro sobre graffiti*⁸⁷:

Hace tiempo que estamos habituados a entender la Historia del Arte como una sucesión de épocas. Estas constituyen la medida de tiempo que junto con el cómputo de años y siglos, nos marcan el ritmo. Las generaciones se suceden, y mediante la aceptación o el rechazo de sus tradiciones, se van produciendo una serie de efectos. Pero al mismo tiempo, junto a la historia oficial del Arte, siempre ha habido algo más, un tipo de arte más bien rebelde, que no se encuentra resguardado en las iglesias, colecciones o galerías de arte, sino en la calle. Este arte procede a menudo de personas cuyo primer objetivo no es en absoluto hacer arte. No obstante, al igual que con mucho otros artistas –aunque de forma distinta como ocurre en la publicidad-, para estas personas se trata de dibujos y mensajes que, por encima de todo, están relacionados consigo mismos. (*Stahl, 2009: 6*)

Es importante tomar en cuenta que muchos de los representantes del Street Art fueron en sus comienzos grafiteros. La razón por la que cambiaron su estilo o se inclinaron hacia algo más porque así podía diferenciarse del resto, de lo que todos los demás hacían. Ganz lo explica en “*Graffiti Women: Street Art from Five Continents*”⁸⁸: Muchos grafiteros prefirieron llamar su obra <arte de aerosol> o <post-grafiti> para diferenciarse del resto, para plasmar sus ideas más allá de sus nombres.” (Ganz, 2004:48). Para otros en cambio, fue una simple evolución de los que ya hacían para distinguirse por medio de la experimentación.

⁸⁷ Stahl, Johannes, *Street Art (Art Pocket) Street Art: un libro sobre graffiti*. Ullmann. Königswinter (Eds.). Art Pocket: 2009

⁸⁸ Ganz, Nicholas, MacDonald Nancy, Swoon (2006). *Graffiti Women: Street Art from Five Continents*. Estados Unidos: Harry N. Abrams

Aquí, podemos acudir a la entrevista realizada por quien escribe a TooFly en la que se trata el tema de mujeres en street art y grafiti, la diferencia entre uno y otro, que pasaba antes vs. que pasa ahora. A continuación su aclaración: Los grafiteros hombres, en la época de los 90, se centraban en probar sus habilidades con sus letras y “bombing”. Ellos querían ser “el rey”, cada uno se empeñaba por ser el número uno, y esto tenía como consecuencia que haya muchas peleas entre pandillas. Hay muchos códigos en la vida de las calles y los grupos de grafiti, aun hasta el día de hoy. La energía que ellos emanan al hacer grafiti es sobre poder, fama y ego. Ellos no son artistas callejeros cuando se habla de grafiti. Hay que saber la diferencia. Cada grupo tiene su propio código. Los hombres que se dedican al street art son mucho más pacíficos que los que hacen grafiti. Ellos se centran más en lo que realmente es hacer “arte” y no se concentran tanto en todo ese lío de “telenovela.”⁸⁹

Sin embargo, para comprender de donde sale el nombre de Post-grafiti o Neo-grafiti, es necesario entender que, a partir de su nombre, este movimiento se cataloga ya como un cambio como algo que es nuevo y ahora. El uso de materiales nuevos, y tecnología, hace que se diferencia de época con respecto al resto de actividades relacionadas con el arte llevado a cabo en las calles que haya pasado anteriormente sin eliminarlos. Y mediante estas herramientas innovadores, su objetivo es, ser parte activa del espacio público de las ciudades.

Representantes destacados

Algunos de los representantes más destacados del Post-grafiti son: SWOON, OS GEMEOS, VEXTA, BANKSY, ROADSWORTH, INVADER, MISS VAN, PEZ, y JACE (ver ilustraciones 42-51). Estos artistas se han convertido en ejemplos del Street Art debido a las bases que han sentado para este proceso y los mensajes que han expresado mediante sus creaciones. Todos ellos trabajan de una manera muy concentrada en el tipo de arte que eligieron y en el contexto que quisieron trabajar también. Sus trabajos han sido vistos en varios lugares del mundo y son de los más reconocidos en su rama. A continuación algunas ilustraciones.

Swoon: Nacida en Londres en 1977, Inglaterra, nacionalizada en Estados Unidos. Ha contribuido al movimiento del pop Art. Su nombre real es Caledonia Dance Curry. Se gradúa en Bellas Artes en el Instituto Pratt en Nueva York. Una de sus trabajos más reconocidos trabajos se llama “Anthropocene

⁸⁹ 1 (julio, 2016). Tachi entrevista a Toofly: Un dialogo entre amigas (María Castillo “TooFly” – Nathalie Guzmán). Quito

Extinction” (la Extinción Antropogénica). Su marca como artista es realizar figuras de tamaño natural hecho con periódico reciclado. Le toma semanas pintar y recortar cada figura en su estudio, pero una vez que está completo, se los lleva a las calles y los pega en las paredes de los edificios.⁹⁰

Ilustración 41: SWOON⁹¹

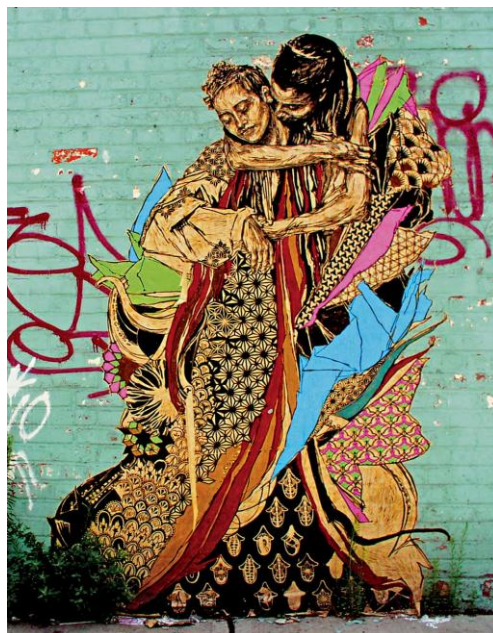

Ilustración 42: Obra de Swoon⁹²

Os Gemeos: (1974, Sao Paulo, Brasil), Otavio y Gustavo Pandolfo, siempre trabajaron juntos. Cuando

⁹⁰ Artnet Worldwide Corporation. Swoon. Disponible en: <http://www.artnet.com/artists/swoon/biography> (Visitado el 27 de junio de 2016)

⁹¹ Graphiti (2015). Sin nombre. Disponible en: <https://graphiti-app.com/artist-spotlight-swoon/> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁹² Criminal Arts (2011). Sin nombre. Disponible en: <https://criminalarts.wordpress.com/tag/criminal-arts/page/2/> (Visitado 27 de junio, 2016)

eran niños y vivían en el tradicional barrio de Cambuci, estos dos personajes desarrollaron una forma diferente de jugar y comunicarse a través del arte. Con el apoyo de la familia, y la llegada de la cultura Hip Hop en Brasil en los años 80, OSGEMEOS encontraron una relación directa con su magia y universo dinámico y una manera de comunicarse con el público. Ellos explorado con dedicación y esmero las diversas técnicas de la pintura, el dibujo y la escultura, y usan las calles como su lugar de estudio.⁹³

Ilustración 43: OS GEMEOS⁹⁴

Ilustración 44: Obra OS GEMEOS⁹⁵

⁹³ OsGemeos (2016). *Os Gemeos*. Disponible en: <http://www.osgemeos.com.br/en/biography/> (Visitado el 27 de junio de 2016)

⁹⁴ Arrested Motion (2012). © 2012 Arrested Motion LTD. All Rights Reserved. Disponible en: <http://arrestedmotion.com/2012/02/openings-os-gemeos-miss-you-prism/dsc01334-2/> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁹⁵ Widewalls (Año desconocido). Autoretrato de Os Gemeos. Disponible en: <http://www.widewalls.ch/widewalls-artist-of-the-week-os-gemeos/> (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 45: Obra de Os Gemeos⁹⁶

Vexta: es una artista urbana de Sydney, Australia, que al momento se encuentra viviendo en Brooklyn, Nueva York. Su herencia bohemia hace que sus obras tengan un tinte extravagante y original. Sus obras se pueden ver desde Australia hasta México debido a su estilo de vida nómada. Como parte de su estilo, Vexta reinterpreta los elementos sagrados dentro de la ciencia, cosmología, mitología, la vida y la muerte y la feminidad como tema unificador de todos ellos. En sus obras es muy común ver como se yuxtaponen animales con humanos convirtiéndose en símbolos de lo que ella quiere transmitir.⁹⁷

Ilustración 46: VEXTA⁹⁸

⁹⁶ Subsolo Art (2010). Grafiti de Os Gemeos y Blu en Lisboa, Portugal. Disponible en: <http://subsoloart.com/blog/2010/07/os-gemeos-e-blu-em-portugal/> (Visitado 27 de junio, 2016)

⁹⁷ VEXTA ART© (2016). Vexta. Disponible en: <http://vexta.com.au/> (Visitado el 27 de junio de 2016)

⁹⁸ Vexta (Año desconocido). Retrato. Disponible en: <http://vexta.com.au/welcome#bio> (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 47: Obra de Vexta⁹⁹

Ilustración 48: Obra de Vexta¹⁰⁰

⁹⁹ Vexta (Año desconocido). Ilustración de Vexta. Disponible en: <http://vexta.com.au/street/dz2f86gqo4z8tbx8n9sxzi9e0v96ux> (Visitado 27 de junio, 2016)

¹⁰⁰ Vexta (Año desconocido). Ilustración de Vexta. Disponible en: <http://vexta.com.au/street/09ra9imlccqo0efnfspsybml4oa2> (Visitado 27 de junio, 2016)

Banksy: Según Tristán Manco en su obra “Stencil Graffiti” (Grafiti de Esténcil): Banksy Nació en Yate, Reino Unido en 1974. Banksy es el pseudónimo de este artista. Se vio involucrado en el boom del aerosol en su ciudad natal a fines de los años 80. Sus obras satíricas son sobre político, pop, moralidad y etnias. Además hace una mezcla entre las imágenes con escrituras. Este personaje oculta su verdadera identidad para no ser reconocido por la prensa. En un inicio realizaba su trabajo en su ciudad natal (1992-1994). Varios años después organizó una presentación en Londres (2000), y luego se ha internacionalizado hacia muchos lugares del planeta. En sus obras hay elementos que se repiten como ratas, oportunidades de foto, soldados orinando, policías, etc. A mediados del 2005, Banksy ha pintado paredes sobre el Muro de Cisjordania, que fuera construido por Israel en sus territorios. Haciendo uso de varias técnicas que lo catalogan como un gran artista del grafiti.¹⁰¹

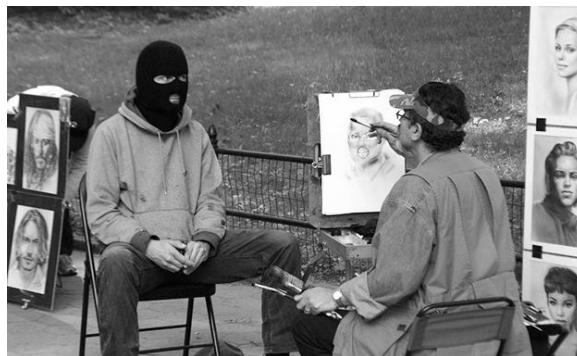

Ilustración 49: BANKSY¹⁰²

Ilustración 50: Obra de Banksy¹⁰³

¹⁰¹ Manco Tristán (2002). Stencil Graffiti (Street Graphics / Street Art). New York: Thames & Hudson

¹⁰² Banksy (Año desconocido). Sin nombre. Disponible en: <http://banksy.co.uk/faq.asp> (Visitado 27 de junio, 2016)

¹⁰³ Banksy (Año desconocido). Sin nombre. Disponible en: <http://banksy.co.uk/menu.asp> (Visitado 27 de junio, 2016)

Características principales del Street Art

1. Ya no utiliza mayormente letras, sino que utiliza nuevos medios de expresión como logos, esténcil, creación de personajes e imágenes.
2. Al contrario del grafiti, que fue un movimiento liderado por hombres, el Street Art es un movimiento donde se pueden encontrar un sinnúmero de mujeres representantes.
3. Se utilizan técnicas artísticas más variadas como serigrafías, esténcil, pintura, etc.
4. Las creaciones de este proceso son trabajos de gran escala que varían desde retratos realistas hasta personajes de comics.
5. Mientras el grafitero o grafitera escribe su nombre en todos los lugares que va para marcar su presencia, los representantes del post-grafiti son más eclécticos en enviar su mensaje a través de sus trabajos.
6. La pintura en aerosol sigue siendo uno de los materiales que se utilizan, pero también se utilizan otros materiales como el acrílico, la tiza, el carbón, los stickers, posters, mosaicos, entre otras técnicas.
7. El mensaje que los representantes del Street art quieren enviar en sus trabajos, es parte fundamental del movimiento.

En resumen, si bien el grafiti es parte fundamental para entender el post-grafiti, son dos cuestiones muy diferenciadas y que, en sus representantes conlleva ese afán de crear algo distinto a lo anterior, con un punto de vista más social y con un objetivo más universal que es el de plasmar el nombre de quien lo hace sin tener que escribirlo. Sin quitar ningún mérito al grafiti como precursor de estas expresiones post-modernas, el Street art marca la tendencia en crear arte en espacios públicos que deja de ser ilegal. Pasa así, a ser una opción del artista el hecho de ser pagado por grandes corporaciones, instituciones públicas o privadas o pueden ser simplemente obras independientes sin retribuciones y como iniciativa propia (casi siempre) con permisos. Uno de sus mayores características es la de enviar un mensaje al espectador por medio del uso de los espacios públicos, sin embargo este mensaje difiere según el artista. Puede ser el simple hecho de embellecer áreas públicas o privadas o pueden tener mensajes políticos, sociales, anárquicos o de cualquier tipo los que están implícitos en estas creaciones.

CAPITULO II: MUJERES (ARTE) Y ESPACIO PÚBLICO

II.I MUJER Y ARTE

En este trabajo se ha puesto especial atención a la participación de mujeres dentro del espacio público por medio de arte callejero y grafiti. Como es de conocimiento general, en los libros de Historia del Arte pareciera que no ha habido mayor cantidad de mujeres artistas en general, peor aún en los textos, van a hablar sobre mujeres grafiteras o artistas urbano sino hasta recientemente. De hecho, en el mundo de las galerías y los museos, es mucho más esperado y común ver a mujeres como musas plasmadas en pinturas hechas por hombres, pero hay un recogimiento del público cuando la mujer es la artista.

Jesús Félix Pascual lo explica en su artículo *“Una aproximación a la imagen de la mujer en el arte español”*¹⁰⁴

A la hora de abordar este tema, debemos analizar dos ideas por separado: la mujer como objeto de representación, y la mujer artista, creadora de obras de arte. En cuanto a las mujeres artistas, no son demasiado abundantes en la Historia del Arte. Es cierto que se ha señalado la presencia de mujeres artistas desde la Antigüedad, como puede verse a través de los textos de Plinio el Viejo y posteriormente en el Renacimiento a través de las biografías de Vasari y otras obras. Sin embargo, parece común a todas las fuentes, se trata del tratamiento de la existencia de mujeres artistas como una excepción, algo fuera de lo común. (Pascual, 2007:77)

En los últimos 50 años se ha dado la lucha constante por los derechos de la mujer y varios debates sobre género. Es así como, solo hace menos de una década el tema del grafiti y arte urbano por mujeres se han hecho más evidente y presente en unos pocos manuales.

A continuación, vamos a ver como en la historia ha habido representantes femeninas en todo nivel y en todos los tiempos, pero también como se ha representado a la mujer. El problema es que estos personajes no han sido reconocidos, peor aún, han sido valoradas en sociedades lideradas por hombres. Se llegó hasta el triste punto de que muchos hombres se atribuirían los trabajos y obras de estas mujeres. Y es aún más lamentable que, aun en la actualidad, existen mujeres que permiten que se

¹⁰⁴ Pascual Molina, Jesús Félix (2007). *“Una aproximación a la imagen de la mujer en el arte español”*. Procesos: Revista electrónica de estudios hispánicos, n.º 1, pp. 75 a 89. Disponible en: <http://www.ogigia.es> (Visitado el 27 de junio de 2016)

atribuya el nombre a un hombre (posiblemente su esposo o novio) debido a que si dicen que son mujeres, el precio de sus obras caería de una manera significativa. No es algo que sea para juzgar a las artistas sino más bien a las sociedades que, devalúan el trabajo femenino, no solo en el ámbito del arte sino en cualquier institución pública o privada. Y esto, no es una realidad de países “en vías de desarrollo” como el Ecuador sino que es una situación que está estandarizada alrededor del mundo.

A continuación se hará un breve repaso de cuáles han sido los personajes femeninos más sobresalientes dentro de la historia en diferentes aspectos para tener una idea más global sobre el tema de género en desde un punto de vista más global y luego pasaremos al tema más puntual del arte hasta llegar a la época contemporánea. Primero revisaremos brevemente como se ha concebido a la mujer en el arte. Es decir, como se ha plasmado el imaginario femenino en las obras de artistas masculinos con el pasar de los tiempos.

UNA BREVE MIRADA A LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN EL ARTE

Se acepta de manera generalizada que a lo largo de la historia y en casi todas las sociedades, el hombre, como género, ha ejercido el dominio y el control sobre la mujer como género, impidiéndola el desarrollo como una persona con los mismos derechos y condiciones, habiéndose desarrollado una sociedad y una cultura que muchos sociólogos denominan machista. Esto lo dice Antonio Navarro en su trabajo *“Construyendo miradas y conocimiento: procesos creativos, estilización y descomposición.”*¹⁰⁵

La representación de la mujer desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy ha sido marcada por un estereotipo inferior al del hombre, ya sea por cuestiones religiosas, políticas o de cualquier otra índole. La mujer ha sido considerada como un humano con menos capacidades, débil, no muy inteligente, vulnerable, pecaminosa, mojigata etc. Por todas estas debilidades la mujer (casi) siempre ha estado como personaje secundario en la historia de las sociedades. Por esta razón, a continuación se observarán algunas representaciones de la mujer a lo largo de la historia que nos permiten ver el estereotipo que se le ha dado según la época.

Prehistoria

En esta época podemos encontrar figuras como la Venus. En algunos estudios sobre estas, se ha

¹⁰⁵ Navarro, José Antonio (2005). *Construyendo miradas y conocimiento: procesos creativos, estilización y descomposición*. Disponible en: http://destinoaitaca.blogspot.com/p/blog-page_12.html (Visitado el 2 de febrero de 2016)

definido que el afán de la época era representar una mujer fecunda, vinculada con la magia y como medio directo a la naturaleza. Como papel principal la capacidad de procreación.

Ilustración 51: Representaciones de Venus prehistóricas¹⁰⁶

Edad Media

En esta época, el arte ya muestra una mujer con una Influencia más inclinada a la figura de Eva en el paraíso y su relación con lo moral, el pecado, la tentación. Una clara manifestación cristiana dentro de la feminidad. También se pinta mucho a mujeres representando a los vicios o, lo contrario, a la mujer santa y libre de pecado.

Renacimiento

El erotismo se hace presente se representa a la mujer con un carácter mitológico desnuda. Es decir ya se comienza a dibujar a la mujer con un carácter sexual.

Ilustración 52: Nacimiento de Venus de Botticelli¹⁰⁷

¹⁰⁶ Russia Today (2014). Sin nombre. Disponible en: <https://actualidad.rt.com/cultura/view/148955-mujer-figurilla-venus-francia> (Visitado 27 de junio, 2016)

¹⁰⁷ Italian Renaissance (2015). Sandro Botticelli, Birth of Venus, c. 1484-86, tempera on canvas. Disponible en: <http://www.italianrenaissance.org/botticelli-birth-of-venus/> (Visitado 27 de junio, 2016)

Vanguardias Artísticas

Aquí la mujer ya ni siquiera representa un halo mitológico sino que su desnudez, simplemente es erótico y sensual. Ya no son inocentes y celestiales. Marcan además las clases sociales y las épocas de esclavitud.

Jesús Pascual Molina¹⁰⁸ explica: Va más allá de la simple idea de la belleza, aparecerá (la mujer) más claramente asociada al erotismo y la sexualidad, con obras claramente sugerentes, abandonando poco a poco la inocencia, relacionándose también con los cambios sociales en los que la mujer adquiere mayor libertad social, comenzando por sí misma y por su propio cuerpo. (Molina, 2007:81)

Ilustración 53: Olimpia de Manet¹⁰⁹

La Mujer en la Publicidad Contemporánea

En primer lugar es evidente desde los comienzos de la publicidad en la época moderna que la mujer tiene mucho menos apariciones que el hombre. Segundo, existen más probabilidades que una mujer aparezca en un anuncio si este tiene contenido sexual. En la publicidad, la mujer ha sufrido de una objetivación.

¹⁰⁸ Pascual Molina, Jesús Félix (2007). "Una aproximación a la imagen de la mujer en el arte español". Procesos: Revista electrónica de estudios hispánicos, n.º 1, pp. 75 a 89. Disponible en: <http://www.ogigia.es> (Visitado el 27 de junio de 2016)

¹⁰⁹ Édouard Manet (2010). Olympia, 1865 by Edouard Manet. Disponible en: <http://www.manet.org/olympia.jsp> (Visitado 27 de junio, 2016). (esta pintura fue un escándalo en su momento, pues representa a una prostituta en la misma posición que las vírgenes renacentistas o barrocas, pero con una mirada directa al observador, más provocadora y seductora)

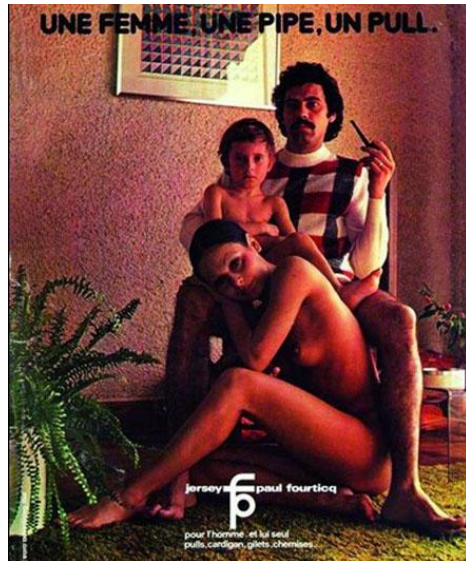

Ilustración 54: “Una mujer, una pipa y un saco”¹¹⁰

En estos años se dio una serie de actividades intrínsecas a las mujeres como ser amas de casa, empleadas y similares, pero con incapacidad de hacer las cosas bien, sin esconder el carácter dominante del hombre.

Ilustración 55: “Demuéstrales que es un mundo de hombre”¹¹¹

¹¹⁰ Perú (Año desconocido). Una mujer, una pipa, un pullover (sweater, jersey). (Foto: DR). Disponible en: <http://peru.com/actualidad/internacionales/mira-como-era-publicidad-sexista-y-racista-anos-50-60-y-70-fotos-noticia-93119-345136> (Visitado 27 de junio, 2016)

Por otro lado, en estas mismas épocas del siglo XX (años 50 a 70) la imagen que se le da a la mujer es la de la perfección física, pero sin personalidad y sin inteligencia. De esta manera acentúan los aspectos negativos de la mujer que no representan lo que es el género femenino en realidad, a pesar de que muestren a la mujer como muy bella, como se ha comentado antes. Así se crean estereotipos que perjudican a la sociedad femenina. (Navarro, 2010:3)

Ilustración 56: Slogan cerveza Dorada, Colombia. Años 60's¹¹²

Dentro del plano laboral existen representaciones de mujeres en actividades como la agricultura, la pesca, en general, trabajos destinados a recoger comida para la familia o el cuidado de los niños.

Pero es en el siglo XX cuando se da un cambio bastante único cuando sale Rosie la remachadora. Este personaje se hace famoso, al ser tiempos de guerra. Cuando los hombres tienen que abandonar sus hogares para ir a la guerra y las mujeres tienen que tomar sus oficios para mantener la economía en los EEUU.

Este personaje que se hizo tan popular no representaba a una sola mujer sino a todas las que tomaron la posta en las fábricas en los años 40. El gobierno de Los Estados Unidos apoyó el hecho de contratar mujeres en esa época y esto significó un cambio en la visión del papel de la mujer. La propaganda fue, de hecho, bastante efectiva: de 1941 a 1945 el porcentaje de mujeres trabajadoras en EEUU subió del

¹¹¹ Revista Lampiao (2015). Mostré a ela que este mundo é dos homens. Disponible en: <http://revistalampiao.com.br/blog/16-propagandas-antigas-que-certamente-seriam-proibidas-hoje-em-dia/> 345136 (Visitado 27 de junio, 2016)

¹¹² DE LA SERRA CORRIERE, Corriere, "La publicidad en Colombia sigue siendo machista y sexista, como hace 50 años" Universidad Complutense de Madrid, El Universal de México, Defensoría del Pueblo, 2014.

27 al 37%.¹¹³, así lo afirma Carmen López en su artículo del Diario El País de España, “Rosie, la Remachadora: la verdadera historia que esconde el icono del feminismo”. Fue tan importante este suceso dentro de la historia sobre el papel de la mujer que, fue retomado en los años 70 por los grupo feministas y la cultura pop para ser la imagen de lucha y reinención femenina. Hasta el día de hoy, la imagen de *Rosie*, está presente en la cultura.

Ilustración 57: “Nosotras Podemos”, slogan de Rosie en los años 40¹¹⁴

En la actualidad

Debemos aceptar que, si se han dado pasos importantes hacia la igualdad de género, y hoy en día, dentro de la mayoría de constituciones se reconoce a la mujer en su calidad e igual y ya no ocupa un papel secundario en la sociedad. Ahora puede votar, tiene acceso a la educación, entre otros logros. Pero, a pesar de estos avances, existen aún leyes, actitudes y fenómenos que se mantienen diferenciados como menos paga, ver a la mujer como objeto sexual y muchas otras cosas que tienen que cambiar, entre ellas el importantísimo papel de la mujer ya no como representación artística sino como artista.

En una entrevista realizada a María Castillo “TooFly,” nos da su opinión sobre el tema de la mujer en el street art y el grafiti:

¹¹³ López, Carmen (2014). Rosie, la Remachadora: la verdadera historia que esconde el icono del feminismo. *Procesos: Diario El País, España*. Disponible en: <http://smoda.elpais.com/moda/rosie-la-remachadora-la-verdadera-historia-que-esconde-el-icono-del-feminismo/> (Visitado el 8 de marzo de 2016)

¹¹⁴ Learn NC (Año desconocido). Rosie the Riveter. Disponible en: <http://www.learnnc.org/lp/editions/nchist-worldwar/5852> (Visitado 27 de junio, 2016)

La mujer en el street art... mi opinión es que ahora estamos en un mejor lugar. Cuando estaba creciendo in los 90 no había mujeres en la escena del grafiti. “Nosotras” (ella y otras mujeres que grafiteaban en esta época) fuimos pioneras mediante grandes esfuerzos, pintando con pandillas donde la imagen masculina predominaba y así, empezamos nuestro propio movimiento. Nos convertimos en ejemplo para otras mujeres alrededor del mundo. En ese momento, el internet ya se había convertido en una herramienta para propagar nuestro trabajo, lo cual inspiro a muchas mujeres. Les dimos el poder. Con el paso de los años, más y más mujeres empezaron a pintar y a demostrar, con sus letras, street art y sus habilidades; que si puede.¹¹⁵

Las siguientes infografías demuestran la actual condición femenina en algunos planos, lastimosamente existen escasas gráficas sobre la mujer relacionada con el arte.

Ilustración 58: Infografía ONU Mujeres Política¹¹⁶

¹¹⁵ 1 (julio, 2016). Tachi entrevista a Toofly: Un dialogo entre amigas (María Castillo “Toofly” – Nathalie Guzmán). Quito

¹¹⁶ ONU Mujeres (2015). Infografía ONU Mujeres Política. Disponible en: <http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/9/infographic-gender-equality-where-are-we-today> (Visitado 27 de junio, 2016).

Ilustración 59: Infografía ONU Mujeres Política¹¹⁷

Ilustración 60: Infografía ONU Mujeres Política¹¹⁸

Ilustración 61: Infografía ONU Mujeres Alfabetización¹¹⁹

¹¹⁷ Ibid

¹¹⁸ Ibid

¹¹⁹ Ibid

Ilustración 62: Infografía ONU Mujeres Conflictos¹²⁰

Ilustración 63: Infografía ONU Mujeres Violencia Contra las Mujeres¹²¹

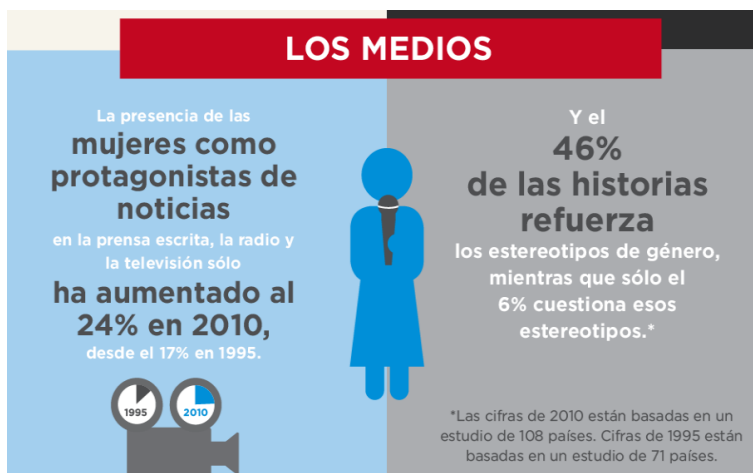

Ilustración 64: Infografía ONU Mujeres Medios¹²²

¹²⁰ Ibid

¹²¹ Ibid

¹²² Ibid

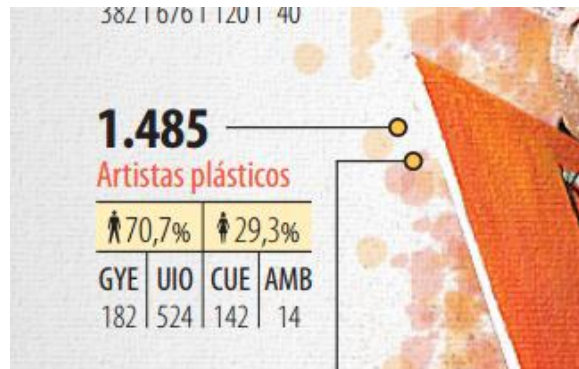

Ilustración 65: Infografía INEC 2010
29,3% de Mujeres Artistas plásticas reconocidas ¹²³

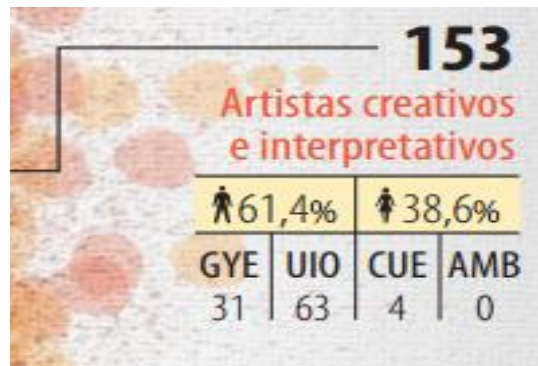

Ilustración 66: Infografía INEC 2010
38.6% de mujeres reconocidas ¹²⁴

Ilustración 67: Infografía INEC 2010.
42.7% de mujeres reconocidas¹²⁵

¹²³ INEC (2010). Infografía INEC 2010 29,3% de Mujeres Artistas reconocidas. Disponible en: <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Infografias/DiaDeLasArtes.pdf> (Visitado 27 de junio, 2016).

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Ibid.

Ilustración 68: Infografía INEC 2010. Existen los espacios, sin embargo no se sabe cuánta presencia masculina o femenina tienen estos espacios públicos.¹²⁶

II.II MUJERES: SU TRAYECTORIA EN LOS ESPACIO PÚBLICOS Y PRIVADOS

PROCESO DE INCLUSIÓN DE LA MUJER EN EL ESPACIO PÚBLICO POR MEDIO DEL ARTE

Se dice que, quien invento la pintura actual fue una mujer al trazar el perfil de su novio sobre un muro. En ese instante, al haberlo hecho en un espacio donde muchos podían ver este marcado, se apropió del espacio público por medio de la gráfica.

En el siglo XV, las mujeres comenzaron a establecer que el arte (pintura, escultura principalmente) debían ser consideradas artes liberales. Pero en ese entonces para ser considerada artista se necesitaba un conocimiento en las ciencias exactas entre otras materias a las cuales las mujeres no tenían acceso por ser mujeres. Por este motivo, la forma de interceder en el arte por una mujer habría sido como ayudante del taller del “verdadero artista” (un hombre). De todas formas, es así que, por lo menos, ya se comienza a visualizar públicamente la participación de mujeres en algún tipo de ambiente artístico.

Sin embargo, cabe recalcar que, en el caso de mujeres adineradas, estas recibirían clases privadas de arte por grandes maestros a las mujeres y así comenzaría ya una creación individual. Obviamente, las creaciones de estas mujeres no se darían a conocer públicamente, pero fueron un paso importante para que las mujeres vayan abriendo su espectro de “su papel”, y comenzar a auto-considerarse productoras de cualquier tipo de actividad y de cualquier arte.

¹²⁶ Ibid.

En la época de la ilustración, si bien, las mujeres no desempeñan aun oficios específicos de arte, comienzan a verse mujeres en otros ámbitos: siendo profesoras, por ejemplo, tenían que impartir todas las clases a las niñas, incluyendo manualidades y arte. Aun así, aun no son permitidas en Academias de Arte reconocidas. Muy pocas fueron las mujeres que, por el poder que representaban, fueron aceptadas en estas Academias, tales son los casos de Angélica Kauffmann y Elisabeth Louis Vigée-Lebrun

Para el siglo XIX, aumenta significativamente el número de mujeres dedicadas al arte y las sociedades comienzan a aceptar el hecho de que puede haber mujeres artistas. También, las mujeres en este siglo van adquiriendo más derechos en el ámbito público. Este viene a ser un momento muy importante ya que la mujer misma comienza a verse como parte de lo público sin necesidad de ser maltratado o criticada y castigada ante la sociedad. Como es natural, aún existen restricciones y prejuicios, pero se crean instituciones liberales donde las mujeres pueden ser parte ya, de colectivos de artistas y exclusivos de mujeres que se crean en función de defender los intereses de estas agrupaciones.

Los grandes maestros como Jacques Louis David, comienzan a apreciar más la colaboración femenina en sus talleres, sin embargo parte del interés de las mujeres dedicadas al arte era la de tener su propio taller o un taller solo de mujeres. Así, el ambiente artístico femenino va evolucionando rápidamente a partir de estos acontecimientos y pronto, las Escuelas de Bellas Artes comienzan a interesarse en que las mujeres entren en sus escuelas.

Con la vanguardia artística francesa, proliferan en París los talleres y escuelas que mantienen contacto con los focos de la bohemia y alguno de los cuales abren aulas femeninas como por ejemplo el Estudio de Charles Chaplin (donde estudia Mary Cassatt) o la Académie Julian. Tendencias como el Impresionismo atrae también a algunas mujeres como Berthe Morisot o Mary Cassatt alumnas de Manet y Degas respectivamente.

Aparentemente para el siglo XX, la mujer por fin se deshace de toda limitación anterior con las vanguardias. Se abren las puertas de galerías, tiene libre acceso a escuelas de pintura, pueden concursar y por fin, por primera vez, pueden también ingresar a las clases de desnudos, a las que antes se les prohibía. Pero, la verdad es que esta "apertura" al mundo del arte suena un poco utópico y, de hecho, lo es.

Es posible que no sea tan visible como antes, pero las artistas, aun el día de hoy siguen siendo pagadas menos que los hombres artistas, los más reconocidos en el mundo del arte siguen siendo hombres, los jurados de los concursos son mayoría hombres. Por esto y más, cada vez se crean en la actualidad, más colectivos de mujeres que reivindican su valor como artistas y luchan por una igualdad en este mundo dominado por hombres. El grafiti y el Street art no se diferencian de esto y cada vez hay más representantes femeninas de arte urbano que se unen para cambiar estas realidades. En nuestras sociedades se ha dado el nombre de feministas a todas las mujeres que luchan por ser consideradas, respetadas y pagadas igual que su igual masculino, sin necesariamente ser parte de un movimiento de genero activista. Pero, para muchos, esta es la justificación para cerrar puertas y anular a muchas mujeres en sus capacidades.

Si bien es cierto que con la explosión del movimiento feminista y la lucha por los derechos de la mujer a nivel mundial, van saliendo en ciertos textos las más destacadas representantes del arte desde la antigüedad, pasando por la época clásica, el renacimiento, la época industrial, hasta la actualidad. Aún hay mucho por hacer y este trabajo es una muestra de ello.

DESTACADAS REPRESENTANTES DE LA PINTURA CLÁSICA EN LA HISTORIA

Sofonisba Anguissola (1527 - 1623)

Ilustración 69: Sofonisba Anguissola¹²⁷

¹²⁷ Biografías y Vidas (Año desconocido). Detalle de su Autorretrato de 1556. Disponible en: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/anguissola.htm> (Visitado 27 de junio, 2016)

Sofonisba Anguissola o Anguisciola; nace en 1527 en Palermo, Italia. Fue una pintora italiana, la más famosa del Cinquecento en Italia y España. En su período de formación en el taller de Bernardino Campi, entre 1546 y 1549, adquirió los fundamentos de su estilo minucioso y pulcro. En 1559 la esperaba Felipe II de España, para encargarle numerosos retratos de la familia real. La ausencia de la firma de la autora en sus obras ha dificultado la identificación de sus cuadros, atribuidos a otros pintores de la Corte de Felipe II hasta fechas recientes, en que se inició el estudio de su etapa española. En 1580 regresó a Italia, donde prosiguió su obra, sobre todo de retratos y escenas de género como el *Retrato de una monja* (Colección Yarborough, Londres), su *Autorretrato* (Museo Poldi Pezzoli, Milán. Ver Ilustración 70) o *La partida de ajedrez* (1555, Colección Radzinsky, Poznan), hasta que, ya mayor, la ceguera le privó de seguir practicando la pintura. Muere en 1623.¹²⁸

Lavinia Fontana (1552-1614)

Ilustración 70: Autorretrato tocando la espineta (1577)¹²⁹

Lavinia Fontana nació en 1552 en Bologna, ciudad de Italia que se destacaba por su progresismo, y una prueba de ello es que su universidad aceptó a mujeres estudiantes desde el siglo XIII. La artista fue contemporánea de los hermanos Carracci, -líderes de la escena artística boloñesa con su academia de postulados clásicos opuestos al Manierismo y al naturalismo de Caravaggio- a quienes se unieron posteriormente Guido Reni y Doménico Zampieri. Lavinia recibió de su padre Prospero Fontana las primeras enseñanzas en la pintura, algo que ocurría frecuentemente con los hijos varones y no así con

¹²⁸ Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea (2004-2016). Disponible en : <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/anguissola.htm> (Visitado el 3 de marzo de 2016)

¹²⁹ Mujeres Pintoras (2007). Autorretrato tocando la espineta (1577). Disponible en: <http://mujerespintoras.blogspot.com/2007/12/lavinia-fontana-1552-1614.html> (Visitado 27 de junio, 2016)

las mujeres. Un hecho realmente destacable es que Lavinia llegó a pintar desnudos femeninos masculinos en pinturas religiosas y mitológicas de grandes formatos, algo inédito para una mujer hasta ese momento. La importancia de Lavinia Fontana para la Historia del Arte no se da por un criterio de valoración que tenga en cuenta la innovación, pero su trabajo fue muy significativo, tanto en cantidad como en calidad. Recibió encargos públicos y privados -algo fuera de lo común para una mujer de la época- continuó pintando después de contraer matrimonio y fue la artista más productiva anterior al año 1700. Es cuestión de debate si fue ella la primera mujer en tener éxito como pintora o Sofonisba Anguissola, quien probablemente tuvo alguna influencia en su carrera. Se encuentran documentadas 135 obras suyas, de las cuales se conservan treinta y dos firmadas y fechadas. Algunas fueron atribuidas erróneamente por mucho tiempo a Guido Cagnacci.¹³⁰

Mary Cassatt (1844 – 1926)

Ilustración 71: 'Autorretrato' de Mary Cassatt. Metropolitan Museum of Art¹³¹

Pintora y grabadora impresionista estadounidense. Cassatt es sobretodo conocida por sus series de pinturas y grabados con madres y niños, aunque también explora otros aspectos de la vida social y privada de las mujeres. En contra de los deseos de su familia marcha a estudiar a Francia donde Edgar Degas se convierte en su mentor. De Degas aprende la técnica del grabado y el dominio de los pasteles.

¹³⁰ Piccardo, Andrea (2007). Mujeres pintoras: una pequeña contribución de la vida y obra de artistas ausentes en la mayoría de los libros de Arte. Disponible en: <http://mujerspintoras.blogspot.com/2007/12/lavinia-fontana-1552-1614.html> (Visitado el 14 de junio de 2016)

¹³¹ About en español (2015). Autorretrato de Mary Cassatt. Metropolitan Museum of Art. Disponible en: <http://arte.about.com/od/Listas-De-Artistas/tp/10-Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm> (Visitado 27 de junio, 2016)

Exhibió con los impresionistas franceses y a su vuelta en Estados Unidos utiliza sus contactos para introducirlos a mecenas norteamericanos.¹³²

Artemisia Gentileschi (1593 – 1654)

Ilustración 72: Autorretrato como Alegoría de la Pintura, 1630, Colección Real¹³³

El 8 de julio de 1593 nació en Roma Artemisia, la hija del pintor barroco Orazio Gentileschi, seguidor del estilo de Caravaggio de quien aprende el oficio. La niña perdió a su madre a los doce años y quedó al cuidado de su padre, quien la guió en el arte de la pintura, mostrándole el trabajo de los artistas de Roma y enseñándole la técnica del contraste de luz y sombra (chiaroscuro) característico del tenebrismo, que tuvo gran influencia en su obra, si bien ella llegó a tener una manera muy personal de enfocar los temas. Pintora italiana del Barroco. Es apreciada entre los grandes artistas de su época por sus retratos y escenas con heroínas bíblicas. Se convierte en pintora de la corte y es la primera mujer en ingresar en la Academia del Diseño de Florencia.¹³⁴

¹³² Lasso, Sara (2016). 10 mujeres artistas que han hecho historia: Una selección de mujeres que superaron los convencionalismos sociales y la discriminación machista alcanzando el éxito como artistas. Arte About. Disponible en:

<http://arte.about.com/od/ListasDeArtistas/tp/10Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm> (Visitado el 5 de abril de 2016)

¹³³ Mujeres Pintoras (2007). Autorretrato como Alegoría de la Pintura, 1630, Colección Real. Disponible en: <http://mujerespintoras.blogspot.com/2008/01/artemisia-gentileschi-1593-1656.html> (Visitado 27 de junio, 2016)

¹³⁴ *Ibid.*

Camille Claudel (1864 – 1943)

Ilustración 73: Retrato de Camille Claudel. César D.R.¹³⁵

Escultora francesa impresionista. Claudel es durante unos años asistente, modelo y amante de Auguste Rodin quien tiene una gran influencia en su trabajo como escultora. Trabajando en su propio taller alcanza un cierto éxito comercial y cuenta con el apoyo de mecenas, marchantes y prensa especializada. Sufre de crisis nerviosas que se agudizan hasta el punto de recluirse en su taller y destruir sus obras. Pasa los últimos 30 años de su vida recluida en un psiquiátrico por voluntad de su familia.¹³⁶

Beatrix Potter (1866 – 1943)

Ilustradora y escritora británica. Beatrix Potter se asocia internacionalmente con sus cuentos ilustrados para niños (más de una veintena de títulos de los que se han vendido más de 40 millones de copias). Comienza su carrera artística ilustrando postales de navidad y, aunque no logra publicar sus estudios por su condición de mujer, también se dedica a la ilustración botánica. Además de los libros, las

¹³⁵ About en español (2015). Retrato de Camille Claudel. César D.R. Disponible en: <http://arte.about.com/od/Listas-De-Artistas/tp/10-Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm> (Visitado 27 de junio, 2016)

¹³⁶ *Ibíd.*

reproducciones de sus acuarelas, dibujos y otros productos de *merchandising*¹³⁷ se convierten en un éxito de ventas desde su lanzamiento.¹³⁸

Ilustración 74: Fotografía de Beatrix Potter. Autor desconocido¹³⁹

Georgia O’Keeffe (1887 – 1986)

Pintora estadounidense modernista. El estilo de O’Keeffe es tan personal que no se inscribe dentro de ningún movimiento. Sus obras más famosas son las series de flores a gran escala y los paisajes del desierto. En ambas hay elementos de abstracción y expresionismo. Cuenta con el apoyo e influencia del fotógrafo y marchante Alfred Stieglitz, con quien contrae matrimonio. Obtiene éxito comercial y un gran reconocimiento en vida convirtiéndose en uno de los iconos de la cultura norteamericana.¹⁴⁰

¹³⁷ El merchandising es el producto que representa el elemento licenciado o que utiliza imágenes sujetas a licencia con el objetivo de que la atracción que genera la marca o el personaje impulse las ventas. Pérez Porto, Julián y Merino, María (2010). Definición de merchandising, qué es, significado y concepto. Disponible en: <http://definicion.de/merchandising/> (Visitado el 16 de abril de 2016)

¹³⁸ Lasso, Sara (2016). 10 mujeres artistas que han hecho historia: Una selección de mujeres que superaron los convencionalismos sociales y la discriminación machista alcanzando el éxito como artistas. Arte About. Disponible en: <http://arte.about.com/od/ListasDeArtistas/tp/10Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm> (Visitado el 5 de abril de 2016)

¹³⁹ About en español (2015). Fotografía de Beatrix Potter. Autor desconocido. Disponible en: <http://arte.about.com/od/Listas-De-Artistas/tp/10-Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm> (Visitado 27 de junio, 2016)

¹⁴⁰ *Ibid.*

Ilustración 75: Fotografía de Georgia O'Keeffe. Alfred Stieglitz¹⁴¹

Tamara de Lempicka (1898 – 1980)

Ilustración 76: Tamara de Lempicka¹⁴²

¹⁴¹ About en español (2015). Fotografía de Georgia O'Keeffe. Alfred Stieglitz. Disponible en: <http://arte.about.com/od/Listas-De-Artistas/tp/10-Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm> (Visitado 27 de junio, 2016)

¹⁴² About en español (2015). Fotografía de Tamara de Lempicka en su estudio. Autor desconocido. Disponible en: <http://arte.about.com/od/Listas-De-Artistas/tp/10-Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm> (Visitado 27 de junio, 2016)

Pintora Art Deco de origen ruso. Lempicka vive diez años de gran éxito en París durante los felices años veinte con un estilo figurativo, geométrico y glamuroso. Es la retratista más importante del Art Decó con preferencia por las figuras femeninas, el lujo, la moda y el erotismo. Al trasladarse a Estados Unidos pierde el favor de la crítica más interesada en las vanguardias. Femme fatale superficial y clasista cuya indiferencia por el movimiento feminista y los ambientes intelectuales es mutua.¹⁴³

Frida Kahlo (1907 – 1954)

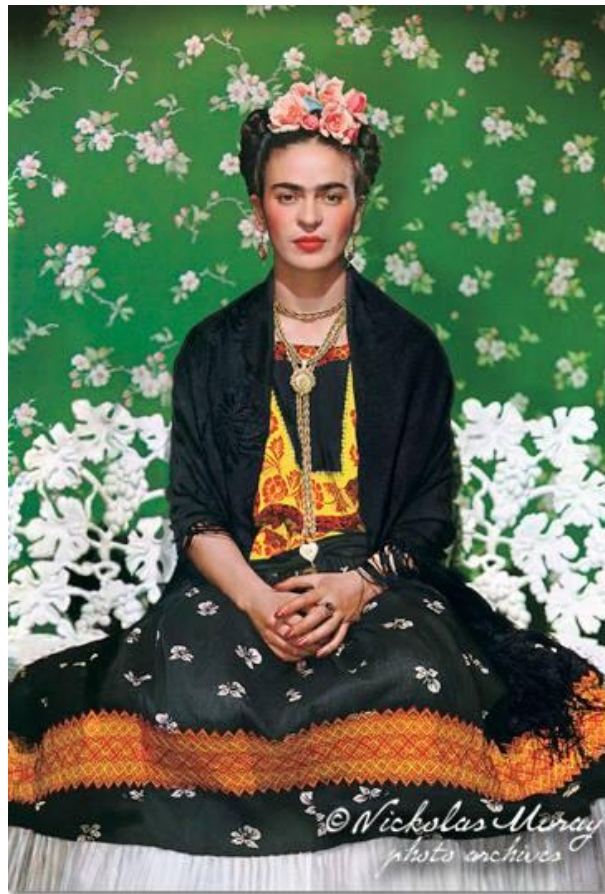

Ilustración 77: Frida Kahlo¹⁴⁴

Pintora surrealista mexicana. La obra de Frida es profundamente biográfica con un estilo muy personal que combina elementos surrealistas, naif y folclóricos. Es famosa tanto por su obra, en especial por sus autorretratos, su dramática vida y turbulentos matrimonios con el muralista mexicano Diego Rivera, como por su peculiar y distintiva apariencia. Vive la mayor parte de su vida junto a la sombra del éxito

¹⁴³ *Ibíd.*

¹⁴⁴ Frida Kahlo (Año Desconocido). Frida Kahlo on Bench. Nicholas Murray. Disponible en: [http://www.fridakahlo.org/frida-kahlo-photos.jsp#prettyPhoto\[image2\]/9/](http://www.fridakahlo.org/frida-kahlo-photos.jsp#prettyPhoto[image2]/9/) (Visitado 27 de junio, 2016)

de Rivera, pero se ha convertido desde los años 70 hasta la actualidad en un icono del feminismo y la cultura hispana.¹⁴⁵

Louise Bourgeois (1911 – 2010)

Ilustración 78: Louise Bourgeois¹⁴⁶

Escultora francesa y estadounidense. Bourgeois nutre su creatividad artística con los traumas infantiles de su infancia y las emociones reprimidas. Es considerada la madre del *confessional art*¹⁴⁷ y una de las artistas fundamentales del siglo XX. Otros temas recurrentes en su obra son el cuerpo humano, la arquitectura, la memoria, la sexualidad y la fragilidad.¹⁴⁸

¹⁴⁵ *Ibíd.*

¹⁴⁶ Modearte (2016). Sin nombre. Disponible en: <http://modearte.com/louis-bourgeois/> (Visitado 27 de junio, 2016)

¹⁴⁷ El *Confessional art* es una forma de arte contemporáneo que se enfoca en la revelación intencional de lo privado personal. Este tipo de arte empuja hacia un análisis del artista o de lo confidencial del espectador y es, generalmente controversial y habla sobre las experiencias y emociones. Surge en siglo XX, especialmente en Gran Bretaña y está asociado muy de cerca con la arte visual autobiográfico y la literatura. Jackson II, Ronald L. y Hogg Michael A. (2001). *Encyclopedia of Identity Confessional Art*. Disponible en: DOI: <http://dx.doi.org/10.4135/9781412979306.n43> (visitado el 14 de marzo de 2016)

¹⁴⁸ Lasso, Sara (2016). 10 mujeres artistas que han hecho historia: Una selección de mujeres que superaron los convencionalismos sociales y la discriminación machista alcanzando el éxito como artistas. Arte About. Disponible en: <http://arte.about.com/od/ListasDeArtistas/tp/10Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm> (Visitado el 5 de abril de 2016)

Leonora Carrington (1917 – 2011)

Ilustración 79: Leonora Carrington¹⁴⁹

Pintora surrealista, escultora, grabadora y escritora inglesa y mexicana. Carrington se introduce en el ambiente de los surrealistas en París de la mano de su amante Max Ernst. En 1942 busca asilo en México donde traba amistad con Frida Kahlo y Remedios Varo, y crea la mayor parte de su obra. Su lenguaje pictórico combina lo siniestro, lo sobrenatural, los símbolos religiosos y la psicología de Jung en mundos imaginados, personales y subjetivos, donde se entremezclan sueño y realidad.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Martha Debayle (2015). Sin nombre. Disponible en: <http://www.marthadebayle.com/sitio/md/radio/por-que-leonora-carrington-pintaba-como-pintaba/> (Visitado 27 de junio, 2016)

¹⁵⁰ *Ibid.*

Helen Frankenthaler (1928 – 2011)

Ilustración 80: Fotografía de Helen Frankenthaler. Rose Hartman¹⁵¹

Pintora expresionista abstracta estadounidense. Frankenthaler, seguidora de Pollock y de Kooning, desarrolla una técnica pictórica propia para aplicar la pintura al lienzo que consiste en licuar la pintura al óleo con aguarrás y dejar que la tela sin tratar la absorba eliminando cualquier sensación de tridimensional. Esta técnica inspira el movimiento de campos de color precursor del minimalismo.¹⁵²

Y así, cientos, quizás miles de nombres más que han dejado en alto la participación de la mujer en las artes plásticas, precursoras de todas las demás tendencias como lo son el grafiti y el Street art, temas centrales de este trabajo.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO HOY EN DÍA: ARTE DE MUJERES EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS?

Aunque de ella poco se sabe, han existido mujeres en el mundo de grafiti desde el comienzo de su existencia. Ellas han representado una minoría pero han reivindicado la idea de que para hacer grafiti del Bueno es necesario ser del sexo masculino. Con el paso de los años, estas mujeres han ido abriéndose el paso y se han ganado lugares protagónicos en la conformación de la historia de este

¹⁵¹ About en español (2015). Fotografía de Helen Frankenthaler. Rose Hartman / Getty Images. Disponible en: <http://arte.about.com/od/Listas-De-Artistas/tp/10-Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm> (Visitado 27 de junio, 2016)

¹⁵² Ibid.

proceso. Hoy en día se puede ver, cada vez más, colectivos, agrupaciones, organizaciones hechas por mujeres para poder participar con los mismos rangos que los hombres en temas de arte, ya sea este arte clásico, o arte callejero o grafiti.

Como muestra de estas reivindicaciones, cabe señalar el evento realizado en 1989 en Nueva York por el grupo de activistas feministas *Guerrilla Girls* (Chicas de la Guerrilla) con carteles donde se leía: ¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el *Metropolitan Museum* (Museo Metropolitano de Arte)? Menos del 5% de los artistas de la Sección de Arte Moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos.

En la cultura del grafiti, las mujeres, sin duda han enfrentado obstáculos que para los hombres han sido más fáciles de sobrellevar, como salir en altas horas de la noche o hacer “lo suyo” (grafiti) en áreas completamente desoladas, donde puede ser particularmente peligroso para mujeres. Además, en la misma escena del grafiti, los mismos hombres eran un poco duros con las mujeres. Así lo explican en “at149st:”¹⁵³ Ellas eran frecuentemente víctimas de rumores como “se acuesta con todos para ganar estilo” o “su novio hace sus grafitis.”

En las sociedades, en general, la mujer lucha por ganarse el respeto del resto por sus logros, el mundo del grafiti no fue la diferencia.

Es así que se encierra sumamente importante hablar de algunas grafiteras que brillaron en un mundo de hombres. A continuación, se revisará brevemente, algunas de las más importantes representantes del grafiti como tal, empezando en los 70 hasta hoy.

Inicios de los 70: STONEY, COWBOY, GRAPE and CHARMINE (Brooklyn, NY) y; BARBARA 62 and EVA 62 (Manhattan), también KIVU, POONIE1 and SUKI Todas ellas llenaron con su grafiti calles, parques, estaciones de tren y trenes en igual cantidad que sus iguales hombres.

Finales de los 70: No fue una época femenina muy activa, pero se puede nombrar a LIL LOVE 2 de Manhattan. Como ya se ha mencionado, en 1979 LADY PINK se convierte en una prominencia del grafiti.

¹⁵³ Anónimo (2001, 2003). *Female Writers. Procesos: at140st, The cyberbench, documenting New York City Graffiti*. Disponible en: <http://www.at149st.com/women.html> (Visitado el 23 de abril de 2016)

Ella se convertiría en la más completa figura femenina dentro de este mundo del grafiti.

Años 80: Además de continuar con la constante presencia de Pink, ya se puede ver a muchas otras representantes como LADY HEART, ABBY, CHIC. SS, (LIL-LOVE TBK), DAWN, ANNA, BAMBI y LADY BUG.

Años 90 hasta el presente: Ya para estos años se puede ver una generación de mujeres con un nivel de compromiso con el grafiti muy alto. Entre las más representativas se encuentran, MS. MAGGS, DIVA, HOPE, DONA, JAKEE, MUCK, FNS, CLAW, MISS 17, ICON, EROTICA 67 and NAISHA.

Después de los 80, la expansión del arte con pintura de aerosol comenzó a expandirse alrededor de todo el mundo. Tenemos así a MICKEY de Holanda, BLUE de Suecia, quienes han sido muy significativas en el proceso en Europa.

Así como ellas, mujeres unidas, están haciendo actos subversivos. Pueden ser artistas dedicadas a las bellas artes, grafiteras y/o artistas urbanas, pero todas están luchando por los mismos objetivos:

- Aumentar porcentaje de arte de mujeres en las galerías renombradas de los diferentes países
- Que su trabajo sea pagado igual que el trabajo de hombres
- Dejar de ser objetivizadas y vistas como un objeto sexual
- Abrir los ojos a la sociedad sobre los estigmas sobre el arte de mujeres
- Entrar en los anales de La Historia del Arte sin estar a la sombra de hombres
- Dejar de ser vistas como modelos para cuadros y como las artistas

¿Y, QUÉ PASA CON EL GRAFITI Y EL STREET ART?

Dentro del mundo del grafiti y del Street art, existen definitivamente menos mujeres que en las bellas artes que representan su arte en “un mundo de hombres”. A pesar de esto, los colectivos antes mencionados, están uniéndose con una diversificación de tendencias para poder abrir paso más rápido y haciendo una reivindicación más fuerte y más firme sobre el arte de mujeres y el uso de espacios por este arte.

Hoy en día no solo hay mujeres, sino hombres que han impulsado el grafiti y el street art como íconos importantísimos del arte, haciendo hincapié en el papel de las mujeres en este plano.

Nombrados fotógrafas y fotógrafos, escritores, historiadores, etc. Están al pendiente de lo que está pasando en esta Revolución del Arte liderado por mujeres. He mencionado a lo largo de mi estudio que existen más mujeres que se han ido involucrando en el mundo del grafiti a partir del boom del Street art.

Pero, ¿Cuál es la razón para que cada vez haya más mujeres en este ambiente? Las respuestas pueden variar de autor a autor, pero en este caso, se cree que se debe a que durante los años 90, década en la cual el grafiti cambió y dejó de ser ese arte liderado por hombres solamente y paso a ser de acceso más fácil con la creación de técnicas como el estencil, los posters. Además en el post-grafiti dejan de ser las obras exclusivas de letras y nombres y pasan a ser temáticas más abiertas.

Estos cambios permitieron que las mujeres puedan trabajar en ambientes más amigables para proyectar sus obras en el espacio público, es decir, espacios donde no estaban siendo asediadas por otros, ni mal vistas y con personas cuidando por su seguridad. De ninguna manera me atrevería a decir que ya existe una igualdad de género en el uso del espacio público por artistas (de toda índole), pero en los últimos 15 años, cualquier persona en Ecuador y muchos otros países puede decir que, ha visto la aparición de cada vez más mujeres que están pintando en paredes, parques, vallas, restaurantes, etc.

Aquí es donde nos adentramos un poco más en el estudio de caso de este trabajo con un Festival pionero en impulsar el arte femenino. En Ecuador se hizo un evento donde solo participaron mujeres dentro del ámbito artístico callejero. Este festival se llamó WarmiPaint y dejó una huella muy clara de su razón de ser y de porque es importante abrir espacios donde las mujeres se pueden sentir cómodas, seguras y orgullosas de su arte callejero.

Lo que se pudo ver claramente mediante este proceso es el cambio de paradigma de lo que es grafiti y Street art es que antes, era mal visto. Era como un pasatiempo de delincuentes masculinos, pero cuando aparece la mujer en el mismo plano haciendo lo mismo, ahora se asocia al movimiento del grafiti y del Street art como algo positivo y que además, es apoyado por empresas e instituciones públicas. Es así el festival WarmiPaint y muchos otros eventos que se están realizando a nivel artístico en Ecuador y otros países de América Latina.

Al parecer, también los hombres que sean denominado artistas callejeros, han abierto su visión de que

el grafiti y Street art son cosa de hombre y han repensado sus obras de manera en que ellos también puedan expresar algo que está más allá y que pueda comunicarse de mejor manera con el espacio público y la gente que tiene acceso a su arte.

Muchas mujeres coinciden en que en la era del post grafiti es mucho más fácil de difundir su trabajo, de realizar sus obras al ojo de la luz pública, sin necesidad de una jerarquía machista de quien es mejor o peor y coinciden en que la gama de posibles materiales para experimentar es más amplia y da lugar a mas quehacer.

No olvidemos, sin embargo, que sea ahora o en la época del grafiti de los 70's, las mujeres han dejado su huella en ambos mundos.

CAPITULO III: MARIA CASTILLO “TOO FLY”

III.I BIOGRAFIA E INCURSION EN EL MUNDO DEL GRAFITI

“Veía grafiti en todos los rincones por las ventanas del tren camino al colegio, en las paredes, en los techos, en las calles... todo estaba cubierto por él.”¹⁵⁴ (TooFly, 2003)

María Castillo, mejor conocido como “TooFly,” Nace en Ecuador, criada de forma muy humilde en Corona (Queens, Nueva York). En su casa vivían tíos, tías, primos y primas, su madre y sus abuelos. Ella es una de las más exitosas y reconocidas grafiteras en el mundo, famosa por sus personajes femeninos y sus proyectos de reivindicación femenina.

Con raíces muy estables y el apoyo incondicional de su mamá y su familia, TooFly decide encaminarse en un sendero que, para esta época (años 90), estaba dominado por hombres. Explica: “Lo mejor que me pudo haber pasado es haber tenido el apoyo tan grande de mi mamá, que ella se levantaba a las 4 de la mañana para que fuera a grafitear las paredes. Ella no quería que me quedara en las noches con otros grafiteros así que ella misma me llevaba a los techos y me ayudaba a subir para que pintara.”¹⁵⁵ Esto es una de las situaciones que han convertido a TooFly en una gran inspiración y además, diferente al típico grafitero que demostraba su rebeldía mediante esta actividad. “Yo no soy la clásica artista que tuvo una mala relación con sus padres o que se mete en problemas con la policía....”¹⁵⁶ (TooFly 2003)

Hablar de María Castillo “TooFly” y su inmersión en el mundo del arte es una historia larga a pesar de su corta edad. Todo empezó cuando en el camino de su casa al colegio en Corona, Queens, Estados Unidos a comienzos de los 90. En este corto trayecto, TooFly, veía las paredes abarrotadas de letras y firmas hechas por otras personas (tags, grafiti y rayones). Este era el espíritu rebelde de los años 90’s que se adentró en TooFly y la inspiró para incluirse en esta subcultura.

En sus años de adolescente, TooFly se pone como objetivo ser tan buena “*writer*” (denominación a la persona que se dedicaba a escribir grafiti en las calles,) como los más excepcionales grafiteros de aquella época. Más tarde, estos grafiteros serían de gran influencia dentro de su caligrafía, ilustración y estilo, el

¹⁵⁴ Castillo, María “TooFly” (2008). *TooFly NYC*. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/life/herstory/> (Visitado el 20 de noviembre de 2015)

¹⁵⁵ Castillo, María “TooFly”. *TooFly NYC*. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/life/about/> (Visitado el 20 de noviembre de 2015)

¹⁵⁶ Ibid

cual se ve claramente en la “Chica Hip Hop”¹⁵⁷ (ver ilustración) a principios de los años 90. No tardó mucho para que sus grafitis brillaran en las calles, paredes y libros negros¹⁵⁸, de tal modo que, fue reconocida muy rápidamente en los 5 distritos de Nueva York. TOOFLY ganó popularidad en la escena del grafiti como una adolescente porque ella era una de las pocas mujeres que dieron un paso previo a la pintura de mujeres fuertes en las paredes de una escena dominada por los hombres.

Ilustración 81: La chica hip hop¹⁵⁹

Para el año en que TooFly entró a la Escuela de Artes Visuales, Nueva York; ya estaba atiborrada de sus letras por todas partes. En la Escuela de Artes Visuales, se inclinó por la ilustración y el diseño gráfico, usando el paisaje de Nueva York como inspiración, realizando una yuxtaposición entre sus personajes de chicas con la cotidianidad de la ciudad.

Su rol permanentemente activo en el mundo del hip hop, le permitió mantener sus raíces bien claras mientras continuaba transmitiendo, mediante sus ilustraciones, los sentimientos y percepciones de lo que le rodeaba. Su más reciente proyecto La serie de "The Love Warrior" (Guerrera de Amor, ver

¹⁵⁷ "The hip hop girl" o chica hip hop o bgirl es un personaje de TooFly representando a las mujeres de Nueva York que eran parte de esta subcultura nacida en los 70. La chica hip hop estaría representada con la ropa de moda de la época, haciendo algún movimiento de breakdance, cargando una boom box (radio de casete de la época) o con algún símbolo que la entrelace con esta cultura.

¹⁵⁸ Los libros negros son unos cuadernos de pasta dura con hojas en blanco en donde los grafiteros y grafiteras realizan sus diseños y hacen que otros de sus iguales firman en él.

¹⁵⁹ El Rincon de las Boquillas (2016). "The Hip Hop Girl" (La Chica Hip Hop). 1992. Disponible en: <http://www.elrincondelasboquillas.com/toofly/> (Visitado 27 de junio, 2016)

ilustración) está inspirada por el cambio de residencia, a su país natal, Ecuador. Estos personajes tienen como característica el hecho de que tienen ciertas marcas en su rostro o alguna parte de su cuerpo y algunos implementos como las plumas, entre otros para representar cierto aspecto étnico.

Ilustración 82: Love Warriors¹⁶⁰

Además de sus trabajos personales, TooFly ha fundado colectivos junto con otras mujeres dedicados a incentivar y apoyar el arte y la cultura. Estos son Yunity y Ladies Love (Unidad y Amor Mujer), de los cuales se hablarán más adelante. También ha capacitado, conjuntamente con otras artistas de estos colectivos, a varias mujeres a seguir su ejemplo.

EL arte y diseño de TooFly han aparecido en varios libros, videos y revistas como *“Graffiti Women”* (Mujeres en Graffiti), *“Burning New York”* (New York en Llamas), *“Current Tv”* (Television Actual), *MTV*, *“Trace”*, *“Mass Appeal”* (Gusto de las Masas), *Juxtapoz*, *Latina* y *“Marie Clare”*.

TOOFly ahora dirige su propia empresa de arte y diseño llamada *STAY TRU*. Ella diseña, asesora y desarrolla talleres de arte urbano para jóvenes, con la ayuda de diversas organizaciones a nivel internacional. Su constante papel dentro del mundo del arte y su actividad permanente con la comunidad.

¹⁶⁰ El Rincon de las Boquillas (2016). “The Love Warrior Era” (La Guerrera del Amor). 2008. Disponible en: <http://www.elrincondelasboquillas.com/toofly/> (Visitado 27 de junio, 2016)

III.II TRABAJO SOCIAL Y TRAYECTORIA ARTISTICA

Como se ha mencionado antes, María “TooFly” ha experimentado en varios campos como el grafiti, el Street Art, el diseño, las bellas artes, la ilustración, la moda, entre otros. Esto la ha convertido en una de las más completas artistas a nivel mundial y a continuación se podrá observar algunos de sus trabajos relacionados con mujeres y con su trabajo en Ecuador.

OBRA RELACIONADA AL ARTE URBANO FEMENINO Y AL USO DE ESPACIO PÚBLICOS¹⁶¹

2000- 2002

- Camino de la Fama del Grafiti. Pintura en vivo, Nueva York
- “Como estamos” Vitrina del Hip Hop, Nueva York
- Vitrina del Milenio en Elevación, Nueva York

2003 - 2005

- Exhibición “Ladies Night” (Noche de Damas). Prince Cave & PR, Nueva York
- Exhibición de moda “Individual Style” (Estilo Individual), Nueva York
- Sonido de Arte/Revista Latina, exhibición grupal. Nueva York
- Show de arte para mujeres, Filadelfia
- Exhibición de arte ¿Quién es Bueno? Nueva York
- Chicas en la Casa del Rock. Nueva York
- “B-Girl Be”. Pintura en vivo. Minneapolis

2006 - 2010

- Mujeres del Grafito, Libro. Museo de Arte de Brooklyn. Nueva York
- “B-Girl Be.” Pintura en vivo. Minneapolis
- Cruzado de Younity. Exhibición de grupo femenino. Nueva York
- Otra Perspectiva (de mujer). Los Ángeles
- Las paredes nos pertenecen. Beneficencia. Nueva York
- Younity “Lama y Corazón”. Nueva York

¹⁶¹ Castillo, María “TooFly”. (2000-2016). *Her Story (su historia)*. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/life/herstory/> (Visitado el 18 de enero de 2016)

- Chicas del Hip Hop con actitud. Berlín
- Dulce mujer de la ciudad. Nueva York
- GRL. Nueva York
- Haciéndolo juntas. Nueva York
- Yunity “Alma y corazón.” producción de mural. Brooklyn NY
- “We B-Girlz,” pintura en vivo. Berlín
- Yunity “FRESHER” exhibición de mujeres, Nueva York
- Exhibición individual. Almas Valiente Iluminadas, Los Angeles
- Producción de paredes de grafitis femeninos. Nueva York
- B-Girl Be, pintura en vivo. Intermedia Arts. Minneapolis
- Noche de chicas. Galería Mi Corazón de Plástico. Nueva York
- “12X12” exhibición grupal, Nueva York
- Ladies Love. Proyecto y pop-up show. Nueva York
- Muñecas de papel. Los Ángeles

2011 – 2016

- Pocas y Lejos- una producciones de mujeres. Miami
- Artista – Miedo no es arte, Boston
- Artista – mamás de mural de colores. Austin
- Artista – Quito Cultura – Arte en vivo. Quito
- Artista – ONU Mujeres – Arte en vivo. Quito-Fest 2012. Parque Itchimbia Quito
- Artista - Mujeres en las paredes. Miami
- Artista - “GRAFFF” Festival de arte público 5ta edición. Ambato
- Artista – “Nosotras Estamos En La Calle” Festival de street art: mujeres latinas. Lima
- Artista – “Detonarte” Festival internacional de grafiti. San roque, Quito
- Artista – Proyecto Mural de Wellincourt, Nueva York
- Artista –Viscerate: Revista de grafiti (lanzamiento y pintura en vivo). Quito
- Artista - Festival internacional de grafiti Atuntaqui, Atuntaqui
- Artista - “Inti Raymi” Abusa Crew X Toofly producciones en pared. Quito
- **Productora / Artista / Diseñadora – Festival Warmi Paint. Quito Ecuador**
- Artista – Mural de mujeres refugiadas. Toronto

- Artista El Mural más alto del Ecuador. Universidad Central, Quito

Bellas Artes

Ilustración 83: "Embedded within" (Entre dos partes).
Acrílico y Aerosol en lona. 3 paneles 18"x24" (2008)¹⁶²

Ilustración 84: First Love (Primer Amor).
Acrílico y Aerosol en lona 26"x48". Colección privada de la Artista. (2005)¹⁶³

Ilustración y Diseño

Ilustración 85: "The Natural" (Lo Natural): Marcador en papel. Cliente: Tshirt print. (2007)¹⁶⁴

¹⁶² TooFly (Año desconocido). Embedded Within. 2008. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)

¹⁶³ TooFly (Año desconocido). First Love. 2005. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)

¹⁶⁴ TooFly (Año desconocido). The Natural. 2007. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 86: Ryban Project Colorize – Detail. Cliente: Rayban.¹⁶⁵

Garfiti y Street Art

Ilustración 87: 5POINTZ. Queens, Nueva York. (2003)¹⁶⁶

Ilustración 88: The Movement (El Movimiento). Colaboracion con QA. Chinatown, Nueva York (2006)¹⁶⁷

¹⁶⁵ TooFly (Año desconocido). Ilustración Rayban Project Colorize. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)

¹⁶⁶ TooFly (Año desconocido). 5POINTZ, Queens, New York. 2003. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)

¹⁶⁷ TooFly (Año desconocido). The Movement. 2016. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)

Personalizado y Compañías Limitadas

Ilustración 89: Nike AirForce1 Uptowns. (2006)¹⁶⁸

Ilustración 90: kidRobot y Toofly.¹⁶⁹

Moda y Estilo

Ilustración 91: Collar de "Amor" 14k. Colección "Todo Mi Amor"¹⁷⁰

¹⁶⁸ TooFly (Año desconocido). Nike Airforce Uptowns. 2006. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)

¹⁶⁹ TooFly (Año desconocido). Kid Robot x TooFly. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)

¹⁷⁰ TooFly (Año desconocido). Todo Mi Amor. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 92: Cartera "Flor de Luna". Edición Limitada.¹⁷¹

Como se puede apreciar, TooFly no solo ha esparcido su arte por todo el mundo, sino que también ha llevado un mensaje bajo sus proyectos hacia las mujeres por medio del su arte y del sus colectivos. En muchos casos, el mensaje es el de dar una voz a la mujer para que pueda hablar desde su punto de vista. También la idea es la de dar el poder a mujeres para que se dejen de tener miedo a crear, a ser productoras, mujeres de negocios, luchadoras y capaces de hacer algo suyo sin necesidad de dependencia de un hombre. Estos mensajes, han sido entregados por medio de sus proyectos a un sinnúmero de mujeres de toda nacionalidad, etnia y condición social. Lo ha hecho por medio y en congruencia con su producción artística.

Por otro lado, también es imprescindible explicar lo que TooFly ha creado con sus colectivos: Younity y Ladies Love. ¿Cuáles es la razón de su creación? ¿Cómo nacieron? ¿Cuáles son sus proyectos y sus logros?, etc.

COLECTIVOS FUNDADOS PARA MUJERES

Younity¹⁷²

Younity fue fundada en Nueva York en 2007 por TooFly y otra artista, Alice Mizrach. Después de haber estado involucradas en el mundo del arte, se dieron cuenta de que no hay grupos mujeres artistas que estén propiamente organizadas donde puedan compartir sus dudas e ideas sobre su trabajo en gran escala.

¹⁷¹ TooFly (Año desconocido). Cartera Flor de Luna (Edición Limitada). Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)

¹⁷² Castillo, María, "TooFly" y Mizrac, Alice (2007). Younity. Disponible en: <http://www.theyounity.com/> (Visitado el 8 de abril de 2016)

Las reglas de las galerías eran muy rígidas y quietas; ese cubo blanco no da mucho espacio para la expresión individual y la expresión personal.¹⁷³ (TooFly, 2007) Lo que ellas querían es crear un lugar en donde las mujeres puedan contar sus propias historias y que sus voces se convirtieran en algo más concreto. También querían construir una comunidad estable, en la cual podrían educar y enseñar a las siguientes generaciones el proceso que requiere la creación artística y sacarla a la luz para que esas ideas se esparciesen.

EL nombre de la organización se deriva de la concepción de solidez, conjuntamente con originalidad y autonomía de sus participantes. Cada una tiene su propio sabor y es capaz de retener su identidad por más que sea parte de un colectivo.¹⁷⁴ Este colectivo reúne a más de 100 mujeres (pintoras, escultoras, ilustradoras diseñadoras, grafiteras y artistas callejeras).

Esta idea empezó porque nos hartamos de que nos dieran la peor pared, el peor sitio en una galería y estar solas en eventos cuando la mayoría de artistas eran hombres.¹⁷⁵ (Toofly: 2012)

Hoy en día este colectivo produce exhibiciones, arte mural, discusiones, fórums, talleres para jóvenes, mercados de diseño, etc. Mediante la creación de Yunity, estas mujeres han creado la posibilidad para otras mujeres de ser representadas de una manera más justa ante la sociedad.

Ahora podemos tener una vos más fuerte que nos permite dar nuestros puntos de vista de una manera pública y esto inspira a otras mujeres, especialmente a las más jóvenes mediante nuestros proyectos.¹⁷⁶ (TooFly: 2012)

Ladies Love¹⁷⁷

Amor de Chicas es un proyecto colaborativo entre TooFly, Patty Dukes, Reph Star que se han unido con el afán de crear espacios creativos donde otras mujeres se puedan inspirar y crear arte. Además de celebrar esta coyuntura artística sea musical, plástica, de diseño o lo que sea, un incentivo para que las mujeres que crean, puedan iniciar su negocio de una manera independiente. La lucha constante de este

¹⁷³ (Julio 11, 2012). Speaking with Toofly. Street Art NYC. Disponible en: <http://streetartnyc.org/blog/2012/07/11/speaking-with-toofly/> (Visitado el 8 de marzo de 2016)

¹⁷⁴ Ibid

¹⁷⁵ Ibid

¹⁷⁶ Ibid

¹⁷⁷ Castillo, María "TooFly" (2015). Archive for the 'Ladies Love Project' Category: LADIES LOVE PROJECT 2015 RE-CAP! Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/life/category/ladies-love-project/> (Visitado el 8 de abril de 2016)

proyecto es la de hacer que las mujeres encuentren una manera de sentirse empoderadas de su arte y que esto se vea ante la sociedad como un fuerte mensaje a su comunidad, quienes las reconocerás como líderes positivas.

III.III ECUADOR: RECONOCIENDO SUS RAÍCES Y SU INFLUENCIA EN EL ARTE EN ECUADOR (WARMIPAINT)

María “TooFly” Castillo decidió volver al Ecuador en el 2012. Desde ese momento no ha parado de impregnar su arte en las diferentes ciudades del país.

Como consecuencia de su lucha por la igualdad de género en el ámbito artístico, TooFly ha venido colaborando con varias organizaciones a nivel nacional para plasmar en sus obras las raíces ecuatorianas. De esta manera las temáticas que usa en las paredes alrededor del Ecuador, plasman mujeres que tienen rasgos latinos, indígenas, afro, etc. De esta manera, los y las espectadoras pueden relacionarse con su trabajo.

Con WarmiPaint, TooFly ha conseguido algo que nadie más ha conseguido, juntar a un gran número de las artistas callejeras y grafiteras ecuatorianas por primera vez en el mismo lugar. Antes de este evento muchas de ellas ni siquiera conocían de la existencia de las otras. En WarmiPaint tuvieron la oportunidad de socializar, compartir su trabajo, hablar sobre sus puntos de vista y, posiblemente, en un futuro cercano crear su propia organización de mujeres artistas urbanas, mediante la cual pueden establecer el valor de sus obras como un colectivo y pasar a un plano más integral e internacional.

De igual manera con la presencia de artistas y gestoras culturales internacionales, las artistas ecuatorianas pudieron ver que su arte puede ir mucho más allá de un acto ilegal, sino que puede trascender como paso con algunas de las mujeres que participaron en este evento, quienes después del WarmiPaint han aparecido en un sinnúmero de revistas internacionales por la calidad de su trabajo.

CAPITULO IV: “WARMIPAIN” 2015 FESTIVAL DE ARTE URBANO LIDERADO POR MUJERES

“WARMIPAIN” es considerado el primer evento en su tipo a realizarse en Quito, Ecuador. Como sacó convertirse en una plataforma para aportar en el desarrollo y el empoderamiento de la mujer en el contexto profesional, por medio del uso de espacios públicos y arte. También, por medio de ciertas actividades, Warmi Paint trató de impulsar y visibilizar el trabajo y los emprendimientos de mujeres ecuatorianas y de otros países. Uno de los logros de este evento fue que, con los permisos necesarios, generó espacios donde se pudieron crear murales de grafiti y street art de alta calidad.¹⁷⁸

IV.I PROPUESTA

El planteamiento de esta propuesta es la igualdad de géneros como algo vital, esta no es más que el respeto a las otras experiencias de vida. Por lo tanto, se propuso un encuentro de mujeres artistas urbanas a manera de fiesta urbana. WARMIPAIN fue un festival dirigido a todas las mujeres y público en general, centrado en el arte: grafiti, Street art y murales, que se dieron cita en un entorno comunitario, abierto y dispuesto a celebrar las artes, la cultura y la paz.¹⁷⁹ Sin embargo, este supone ser solo el pionero de una propuesta con miras a futuras secuelas en las que se tratara cada vez de ampliar el espectro de la mujer en nuestras sociedades. Así lo explica HTM en una entrevista hecha por mi persona:

La idea es que vamos a tener la circulación de varios contenidos en el evento. El plan o la proyección en el futuro es que el evento pueda ser este espacio que abrace varias propuestas de intervención femeninas que pueden ser sobre distintos temas y actividades como la instalación, el *mapping*¹⁸⁰, es decir, una situación un poco más específica, urbana. Pero por el momento, vamos a comenzar con esto de la pintura mural porque siempre es atractiva y fácil de digerir y, se consume rápidamente.

Y, también ha sido como un espacio que ha permitido visibilizar el trabajo de varias chicas locales como Mónica Vásquez, Verónica Ibarra, Sofía Acosta, entre otras. Entonces, al ver que la intervención urbana

¹⁷⁸ Castillo, María “TooFly” (2015). Warmi Paint. Disponible en: <http://warmipaint.com/> (Visitado el 17 de diciembre de 2015)

¹⁷⁹ Castillo, María “TooFly” (2015). Warmi Paint. Disponible en <http://warmipaint.com/mission>(Visitado el 17 de diciembre de 2015)

¹⁸⁰ Lasso, Sara (experta en arte, 2015), describe al mapping de la siguiente manera: *Mapping* (video mapping en español y proyección mapping en inglés) es la técnica audiovisual con la que se proyectan imágenes y vídeos adaptados a superficies irregulares. Como medio artístico se encuentra dentro de las llamadas nuevas tecnologías. La diferencia principal con respecto a otras proyecciones de vídeo tradicionales es que el mapping no requiere de una pantalla plana para evitar la distorsión de la imagen, sino que las superficies irregulares (curvas o con volumen), los objetos tridimensionales e incluso en movimiento, se convierten en pantallas dinámicas. Disponible en: <http://arte.about.com/od/Diccionario-De-Arte/fl/Mapping.htm> (Visitado el 4 de abril de 2016)

no sino un territorio que usan las artistas como estrategia para circular sus contenidos, nosotros aludimos a trabajar un poco más con lo estético, con lo gráfico.

El espacio (Warmi Paint) trata de dispensar estos contenidos, no solo estéticos sino contextos formativos. Por eso, queremos plantear espacios de diálogos y encuentro de ideas con los talleres que se van a llevar a cabo que hablan sobre la incidencia de la mujer como Qarla Quispe, con su proyecto de confección y diseño, Catalina Bobone, Romina Bianccini que hablara sobre un proyecto parecido en Argentina FEMINAS y Alexandra Henry quien genera contenidos audiovisuales de chicas y su trabajo alrededor de América Latina y el mundo.

También están invitadas Martha Cooper, fotógrafa conocida a nivel mundial y Lady Pink. Pink, una artista poco conocida, que ha sido des-visibilityada por este orden fálico. Creo que si no fuese mujer y fuese chico, todo el mundo sabría quién fue el primer grafitero del mundo.¹⁸¹

IV.II OBJETIVOS DEL FESTIVAL WARMI PAINT

El Festival Warmi Paint se destacó por cumplir con los objetivos que se presentó desde un inicio. Objetivos muy concretos que se evidenciaron a lo largo del evento. Aquí como se presentaron estos objetivos.

- Evidenciar la calidad estética y capacidad profesional de diferentes procesos artísticos, a través de distintos despliegues e intervenciones, en busca de potenciar y estimular esta práctica en mujeres locales e internacionales.
- Estimular la práctica artística y evidenciar el trabajo de mujeres creadoras locales, e internacionales, propiciando la circulación de su obra a través de un espacio de encuentro a manera de festividad, el cual se concibe con la finalidad de convertirse en dispensador de arte urbano, conocimiento, información y entretenimiento para el público de Quito y Ecuador en general.
- Visibilizar a artistas urbanas contemporáneas, referentes de diferentes latitudes, como estrategia para reivindicar la actividad artística como expresión de igualdad.

¹⁸¹ 1 (5 de noviembre de 2015). Tachi entrevista a HTM. (Htm – Nathalie Guzmán). Quito

- Socializar al público en general la experiencia completa de lo que significa y representa la práctica artística de arte urbano, mediante espacios de encuentro, dialogo y reflexión en torno a las prácticas artísticas femeninas y su incidencia en nuestra sociedad.
- Brindar herramientas de profesionalización a través de talleres y conferencias tanto para el público en general como para las artistas emergentes.¹⁸²

IV.III INTERVENCION

Se intervinieron varios barrios y espacios públicos de la ciudad, transformando a Quito en ejemplo de equidad de género, en las prácticas artísticas y el arte urbano, mediante el empoderamiento de “lo público” por mujeres que querían enviar un mensaje por medio de sus obras y su activismo como artistas.¹⁸³

IV.IV ALCANCE

Si bien es inevitable notar que aún gobierna un androcentrismo, como lo llamaría Juan Vicente Aliaga “Orden Fállico: Androcentrismo y Violencia de Genero en las Prácticas Artísticas del Siglo XX”¹⁸⁴ en el arte, cabe mencionar, parafraseando al mismo autor, que nadie desea estudiar el llamado “arte de hombres” o “arte de mujeres”, ya que al llamarlo de esta manera pretendiendo cierta igualdad, más bien se reforzará una visión masculinizada del arte. (Aliaga, 2007:42)

Este planteamiento refuerza la idea del proyecto WARMIPAIN, porque antes que ser un festival enmarcado en la exclusión, se plantea un espacio de encuentro para todos, aunque, si bien se inclina hacia la práctica artística de la mujer, no omite la invitación de cualquier otro género, busca girar la mirada a la amplitud de propuestas artísticas que las mujeres crean.

Finalmente, esta propuesta se plantea como un acto contra la violencia simbólica que se ejerce cada día en contra de la mujer. Es un grito gráfico de empoderamiento para las participantes y la ciudadanía quiteña y del mundo en pro de la igualdad de los géneros.¹⁸⁵ Este evento es una muestra de que la mujer actual, si bien tienen aún algunas piedras en el camino por el simple hecho de ser mujer, es capaz de

¹⁸² Castillo, María “TooFly” (2015). Warmi Paint. Disponible en <http://warmipaint.com/mission>(Visitado el 17 de diciembre de 2015)

¹⁸³ Ibid

¹⁸⁴ Aliaga, Juan Vicente (2007). *Orden Fállico: Androcentrismo y Violencia de Genero en las Prácticas Artísticas del Siglo XX*. Madrid: AKAL

¹⁸⁵ HTM (2015). *Misión del Warmi Paint: Festival Arte Urbano de Mujeres Quito Ecuador* . Disponible en: <http://warmipaint.com/mission> (Visitado el 18 de abril de 2016)

salir a las calles cada día a luchar por ese espacio que es su derecho. Este evento es un paso muy significativo para que mujeres de todo el mundo salgan a hacer lo que verdaderamente quieren sin encasillarse en las actividades denominadas femeninas por costumbre histórica.

IV.V ESTRATEGIAS Y CONTENIDOS DEL FESTIVAL WARMÍ PAINT

En esta parte del estudio se identificaron cada uno de los contenidos y actividades del evento Warmí Paint: Festival Arte Urbano de Mujeres Quito Ecuador llevado a cabo en noviembre de 2015. Se describirá la relevancia de cada uno de manera integral y correlacional, en función de conseguir los objetivos que se plantea en el festival.

Todo contenido, espacio, mural, conferencia, taller y video que se ofertaron al público tuvieron como fin, sumergirlos en el contexto profesional y artístico de las invitadas, creando así una experiencia activa de lo que significa ser un artista urbano y vivir de ello. Mediante este método, se buscaba llegar a la creación de propuestas para el mejoramiento del uso del espacio público con la participación de los asistentes.

IV.VI PARTICIPACION CIUDADANA Y APROPIACION DEL ESPACIO PÚBLICO

Bus Gratuito:

Dentro de la actitud pluralista, y democrática, el Warmí Paint quiso garantizar el impacto e interacción con el público, para lograrlo, se gestionó el uso de un bus integrado gratuito, propiedad de la EMT-Q.¹⁸⁶ Este bus permitió a los asistentes a que visiten e intervengan directamente con la creación de los murales. Este fue una estrategia de integración para que personas de diferentes localidades que, normalmente, no tienen acceso o conocimiento para visitar otros barrios de la ciudad, se animen a hacerlo.

Temática y metodología de murales:

Cada mural desarrolló contenidos que permitieron estrechar las relaciones entre el público asistente y el trabajo de las artistas participantes, - estas actividades buscan cubrir un perfil lúdico – educativo pero sobre todo un perfil con carácter recreativo en el espacio público de Quito-,¹⁸⁷ dice HTM. Mediante esta

¹⁸⁶ Ibid

¹⁸⁷ Ibid

estrategia, los asistentes pudieron colaborar en el quehacer de los murales y, lograron ganar una mejor comprensión del trabajo de las artistas.

IV.VII CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DEL FESTIVAL

En el Festival Warmi Paint se planificaron las siguientes actividades: seis murales, en paredes de formato vertical y horizontal, en tres locaciones distintas: San Juan, Universidad Central y La Floresta; Se planificó una feria de diseño con emprendimientos de treinta artistas; se llevaron a cabo seis conferencias sobre el papel de la mujer en el arte urbano; se proyectaron dos películas alusivas al tema que permitieron, al final de cada una, la participación de los visitantes.

A continuación se explicará brevemente cada una de estas actividades más a fondo, explicando su razón de ser y su alcance.

Murales:

Las intervenciones murales propuestas, establecieron vínculos entre la ciudad, sus habitantes y las artistas. En cada uno de ellos, se demostró la constante búsqueda de apropiarse del espacio público y usarlo como plataforma para la creación de diálogos e interacciones entre la ciudadanía. En este particular caso del Warmi Paint, el dialogo era claramente el rol de la mujer en la sociedad latinoamericana.

La razón de enviar un mensaje a la sociedad por medio de estos murales se debió a una iniciativa por democratizar el acceso al arte. Este tema se ha convertido en centro de atención por parte de gobiernos e instituciones a nivel nacional e internacional. Estas entidades, con el fin de garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas, el acceso a contenidos artísticos profesionales de calidad y de manera abierta, han abierto sus puertas a este tipo de actividad.¹⁸⁸

Conferencias

Las conferencias que se llevaron a cabo dentro del Festival Warmi Paint, tuvieron como temática central a la mujer y su rol en el arte local y regional. Se dio importancia a este tema ya que era de interés de los productores del evento, entender la práctica artística femenina, como símbolo de equidad y, enviar ese mensaje hacia los participantes. Las conferencistas, especialistas en el tema de la mujer y su rol en el

¹⁸⁸ Ibid

arte, brindaron herramientas, nociones y prácticas gráficas explicaron y aclararon temas sobre la creación artística urbana local. Por medio de estas conferencias se buscó también crear un espacio de dialogo, con el afán de dilucidar dudas pero además, de crear proyectos conjuntamente entre asistentes y expertas. De esta manera, las conferencias se convirtieron en una zona de reflexión y análisis.

Proyección de Películas

Se planificó la proyección de dos películas que mostraron a la mujer y su rol en el arte filmico principalmente. En ellas se pudo analizar esta temática desde visiones y perspectivas de varias historiadoras, pensadoras y otras mujeres. De esta manera, los partícipes de ésta actividad pudieron plantearse preguntas como ¿Cuál es el alcance y relevancia de la mujer y su papel activo - pasivo en el arte?, entre otras preguntas. Como objetivo de estos foros, se buscó estimular la creación artística urbana entre los asistentes.

Feria

Como respuesta a varias iniciativas de mercado locales, la feria se creó con el propósito de brindar un lugar de promoción de mercaderías que sea inclusivo. En esta feria, varias mujeres locales y emprendimientos urbanos en general, tuvieron la oportunidad de mostrar y comercializar sus. La importancia de la feria era principalmente, dar a conocer al público, productos de diseño independiente de mujeres productoras y emprendedoras locales.

IV.VIII PARTICIPANTES: ¿QUIÉNES SON, QUÉ HACEN Y CUÁL ES SU MENSAJE?

ARTISTAS INTERNACIONALES:

LADY PINK // SANDRA FABARA: NYC ECUADOR

Lady Pink nació en Ecuador y creció en la ciudad de Nueva York. Empezó haciendo grafiti en 1979 y rápidamente fue reconocida por ello, compitiendo a la par con la calidad de grafiti masculino de la época. Ganó fama como única mujer de la época que podía competir con el grafiti masculino de la época. Pinto trenes de 1979 a 1985. En 1982 gano mucha fama por haber participado en el film Wild Style. Su rol en esta película y sus contribuciones al grafiti la han convertido en un ícono de la cultura hip hop.

Mientras seguía en su educación secundaria, ya había realizado sus primeras exposiciones en galerías y a la corta edad de 21 tuvo su primera exposición individual. Como precursora del uso del grafiti como nueva tendencia artística, Lady Pink y sus obras han aparecido en renombrados museos como el MET, El Museo de Brooklyn, EL Groningen en Holanda, entre otros. Más tarde se establece como artista dentro del mundo de las bellas artes y sus pinturas, hoy en día son muy atractivas para los coleccionistas de arte a muy altos precios.

Hoy en día, Lady Pink continúa creando lienzos que expresan su visión personal. También contribuye a la comunidad adolescente e infantil su experiencia de 30 años realizando talleres y realizando murales conjuntamente con ellos.¹⁸⁹

Ilustración 93: Lady Pink¹⁹⁰

¹⁸⁹ Fabara, Sandra "Lady Pink". Lady Pink NYC. Disponible en: <http://www.ladypinknyc.com/about/> (Visitado el 6 de junio de 2016)

¹⁹⁰ Lady Pink NYC (2016). Photo by Lauren Thomas. Disponible en: <http://www.ladypinknyc.com/about/> (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 94: Calaca realizada en Quito para el Festival WarmiPaint, 2016. CAC¹⁹¹

Ilustración 95: Tag de Lady Pink, Quito 2016¹⁹²

¹⁹¹ Nathalie Guzmán (2016). Calaca realizada en Quito para el Festival WarmiPaint, 2016. CAC. Archivos Nathalie Guzmán, Quito.

¹⁹² Nathalie Guzmán (2016). Tag de Lady Pink. Archivos Nathalie Guzmán, Quito.

Su opinión con respecto al tema de género en el arte:

Este relato es sacado de una entrevista realizada por El Centro para Artes Feministas “Elizabeth A. Sackler” del Museo de Brooklyn.¹⁹³

Cuando recién empecé, las mujeres estaban aún tratando de probar muchas cosas, a lo largo de los años 70, esas mujeres podían hacer todo lo que los hombres hacían. El movimiento feminista crecía a paso muy fuerte y como una adolescente, pienso que esto me afectó sin darme cuenta que era una feminista joven. Mientras más (los hombres) me decían, “tú no puedes hacer eso,” más tenía yo que probar que se equivocaban. Tenía que probarlo y ser fuerte por todas las mujeres (mis hermanas) que miraban con admiración mi valentía y coraje y además, tenía que probarme a mí misma que podía hacer los que los hombres hacían

Nosotras (las mujeres artistas) defendemos nuestras obras de arte con nuestros puños y nuestra “loca valentía.” Cuando hay un hombre que te falta al respeto, les tiene que enseñar una lección, de otra manera van a seguir caminando sobre ti. Lo siento, pero así es como funciona, ¡NO ES FÁCIL! Esto refleja la realidad del mundo: 80% hombre blancos. Por eso es necesario pelear con uñas y dientes, gritar y quejarte, hacer bulla y ser estruendosa para ganarte el respeto. (Pink, 2013: entrevista)

Proyectos relacionados con la temática de género

Lady Pink ha sido colaboradora y ejecutora de varios proyectos que reivindican la participación de las. Un claro ejemplo de esto es el “*When Women Pursue Justice*” (Cuando las mujeres buscan justicia), llevado a cabo en Brooklyn, Nueva York.

“*When Women Pursue Justice*,” fue una colaboración mural concebida y organizada por “ArtMakers” (Creadores de Arte) en 2005. Lady Pink fue una de las 30 mujeres artistas que pintaron retratos en honor a muchas mujeres que han defendido y ayudado a que los derechos humanos sean puestos en un primer plano dentro de las sociedades.¹⁹⁴

¹⁹³ Brooklyn Museum. Elizabeth A. Sackler Center of Feminist Art: Lady Pink. Disponible en: https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/feminist_art_base/lady-pink (Visitado el 5 de junio de 2016)

¹⁹⁴ Fabara, Sandra “LadyPink” (2015). *When Women Pursue Justice, Brooklyn, NY*. Disponible en: <http://www.ladypinknyc.com/projects/> (Visitado el 24 de mayo de 2016)

Ilustración 96: Panmela Castro 2016¹⁹⁵

En su página personal, Panmela Castro, describe su vida de la siguiente manera:

Panmela Castro (Nacida en Rio de Janeiro en 1981) tiene una maestría en Procesos Artísticos Contemporáneos de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro. Se graduó en Pintura de la Escuela de Bellas Artes en la universidad de Rio de Janeiro. Es brasilera, es feminista, activista por los Derechos Humanos, coleccionista de arte, gestora cultural y promotora del street art producido por mujeres en Brasil.

Ella es una artista deductiva, cuyas áreas de mayor interés son el cuerpo de la mujer en dialogo con el paisaje urbano. Trabaja en el tema de nociones patriarcales dentro del espacio público, sexismo, sexualidad, sensualidad, subjetividad y relaciones de poder. Su arte está dividido en una gran gama de

¹⁹⁵ Panmela Castro (2016). Performance "Por Qué?" Disponible en: <https://panmelacastro.carbonmade.com/projects/6090588> (Visitado 27 de junio, 2016)

estilos: *performance*, fotografía, videos y sus murales, conocidos a nivel mundial. Como artista callejera, ha producido pinturas exteriores en más de 10 países alrededor del mundo y también, ha realizado exposiciones en galerías como El Museo de Cultura Brasileira y el Museo de Arte Contemporáneo Fray Rosario. Su trabajo forma parte de la colección del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington D.C. y la Cámara de Diputados de Brasilia.¹⁹⁶

Creadora de proyectos independientes de arte y ha trabajado con compañías de renombre como Avon, Nike, Hublot and Rede Globo. También realiza varias conferencias y provee consultorías en el campo de las artes relacionadas con género. Fundó la RED NAMI, una organización feminista que reúne varios talentos artísticos que promueve el entrenamiento y talleres con el objetivo de promover los derechos de la mujer y, en esencia a terminar con la violencia contra la mujer, de la cual fue víctima.

Fue también nominada entre las 150 mujeres que están conmocionando el mundo por la Revista Newsweek (2015).

Alcance feminista relacionado al arte:

Pamela Castro, como se ha mencionado, es la fundadora de RED NAMI¹⁹⁷ que es, una red feminista que usa las artes urbanas para promover los derechos de las mujeres. En esta red, trabaja con varios proyectos entre los cuales se encuentran: Afro-grafiteras, Ellas en el grafiti, Grafiti pone fin a la violencia contra las mujeres, Museo Nami, entre otros.

En sus proyectos y en su trabajo personal, Anarkia encuentra la necesidad de transmitir el mensaje de que la mujer puede hacer, por igual, todo lo que un hombre puede. Además pone en evidencia la violencia femenina, usando el arte urbano como medio para que la sociedad deje de ver el tema como algo normal y se comience a hacer algo al respecto. Con respecto a esto dice: La mujer se siente obligada a estar linda por fuera para que el resto la mire, pero por dentro tiene aún muchos problemas. Tiene miedo a que su novio, marido, pareja la pegue, que su padre la juzgue. Lo importante es hacer que la mujer pueda sacar todo esto, por medio del arte, y sea más libre. Cuando me case a los 21 años, sufrí de violencia doméstica. Cuando me separé, busqué ayuda y ahí me di cuenta de que todas las mujeres

¹⁹⁶ Pamela Castro (2016). Pamela Castro: Feminist Politics Street Art. Disponible en: <https://panmelacastro.carbonmade.com/about> (Visitado el 10 de junio de 2016)

¹⁹⁷ Pamela Castro (2015). RED NAMI.: Red feminista que usa las artes para promover los derechos de la mujer. Disponible en: <http://www.redenami.com/> (Visitado el 20 de julio de 2016)

que estaban ahí habían pasado por lo mismo que yo... Con el grafiti siento que otras mujeres pueden sentirse identificadas con esta situación y creo que, así como a mí, las puede ayudar.¹⁹⁸

Ilustración 97: Intervención de ANARKIA en WarmiPaint 2015¹⁹⁹

ABUSA CREW // CHILE

Ilustración 98: Abusa Crew en Perú, 2016²⁰⁰

¹⁹⁸ Jornal Futura (2013). VT Entrevista Pannela Castro - Jornal Futura. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=eqJPa8WqfDQ> (Visitado el 8 de abril de 2016)

¹⁹⁹ Nathalie Guzmán (2016). Intervención de ANARKIA en WarmiPaint 2015. Archivos Nathalie Guzmán. Quito.

²⁰⁰ Attack! (2012). Abusa-attack. Disponible en: <http://attack.cl/polanco-graffestival-revive-la-fiesta-del-graffiti-en-valparaiso-2/> (Visitado 27 de junio, 2016)

Abusa Crew está formada por dos mujeres Chilenas, Anís y Wendy, ambas con más de 10 años en el grafiti.

Estas dos mujeres se conocieron hace, aproximadamente 7 años. Ambas conocían el trabajo de la otra hasta que un día se encontraron en las calles de Chile y decidieron trabajar juntas en un mural. El resultado de lo que hicieron ese día fue tan impresionante para ellas que, continuaron haciéndolo por un tiempo hasta que, conformaron ABUSA CREW.

El concepto “Abusa” se debe a que, como lo explica Anís, invita a Abusar de los formatos, materiales, colores y muros. Responde a aprovechar las cosas, momentos, situaciones, al máximo de manera positiva e inclusiva. La ubicación de nuestros muros es variada, nos gustan los lugares que sean transitados por la gente, visibles, preferentemente avenidas. Mientras más grandes mayor el desafío y el impacto.²⁰¹

Temática de reivindicación de la mujer por medio del arte

“La mujer” ha sido su temática de lucha, han realizado variados talleres y muros inspirados en la liberación y valorización de la mujer en la sociedad. Las temáticas sociales, también son parte de su forma de comunicar y visualizar lo que sucede como sociedad y seres humanos. `

Ilustración 99: Mural realizado por Abusa Crew para El Festival WarmiPaint en Quito, 2015. Universidad Central del Ecuador.²⁰²

²⁰¹ La más Anís. Artistas: Abusa Crew. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 4 de mayo de 2016)

²⁰² Castillo, María (2016). Abusa Crew durante el Festival Warmi Paint. 2015. Archivos Warmi Paint. Quito.

BASTARDILLA // COLOMBIA

Ilustración 100: Bastardilla. No se encuentran fotos de Bastardilla ya que ella prefiere mantener su anonimato.²⁰³

Originaria de Colombia, con 28 años, su trabajo en el grafiti ha sido difundido y reconocido gracias al Internet. Pintora urbana y rural quien comienza en 2005 a exponer sus pinturas en espacios públicos. Los imaginarios que trabaja en sus pinturas se pasean por diferentes representaciones alrededor de temáticas sociales, género, memorias ancestrales, afectivas, entre otras. Su obra ha sido vista y compartida en espacios públicos en diferentes lugares alrededor del mundo, tales como Brasil, Perú, Salvador, México, España, Francia, Chile, Inglaterra, Portugal, entre otros. Bastardilla mantiene su identidad incógnita, no le interesa la fama, pero si transmitir un mensaje mediante su arte y forma de vida.²⁰⁴

Desde donde trata el tema de la violencia femenina:

En una entrevista con Global Post que se puede escuchar en “YouTube,” Bastardilla explica que le gusta trabajar el tema de la violencia, pero desde su antónimo que es el afecto. En el caso de la mujer, ella transmite las características positivas como la fuerza, el liderazgo, lo místico que encierra el tema femenino. Ella dice: hay algunas mujeres que dibujo, que les pongo el cabello en la boca como si tuvieran esta mascara, pero no son necesariamente mujeres, podrían ser hombres. Con eso juego un poco con los estereotipos.²⁰⁵

²⁰³ FatCap (2015). Sin nombre. Disponible en: <http://www.fatcap.com/article/832.html> (Visitado 27 de junio, 2016)

²⁰⁴ Castillo, María “TooFly.” Artistas: Bastardilla. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)

²⁰⁵ Nadja Drost (2009). Bastardilla - Amazing Colombian Artist. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=-1Cc1qVlkQ> (Visitado el 30 de marzo de 2016)

Ilustración 101: Intervención de Bastardilla para el Festival WarmiPaint 2015. Quito (CAC)²⁰⁶

FIO SILVA // ARGENTINA

Ilustración 102: Fio Silva, Argentina²⁰⁷

Fio Silva es una joven muralista nacida en 1991 en Villa Tesei, barrio de Hurlingham, Argentina. Comenzó a dibujar y pintar interviniendo las paredes con el fin de plasmar sensaciones y conceptos sobre la vida y la naturaleza. Más allá de realizar ilustraciones y pinturas en otros soportes, el arte urbano es lo que

²⁰⁶ Nathalie Guzmán (2016). Bastardilla durante el Festival Warmi Paint. 2015. Archivos Nathalie Guzmán. Quito.

²⁰⁷ Medium (2015). Sin nombre. Disponible en: <https://medium.com/@90mas10/fio-silva-y-el-arte-de-la-naturaleza-6010009d1fe9#.7iiac0jnt> (Visitado 27 de junio, 2016)

define su trabajo. Utiliza el pincel como herramienta fundamental para darle forma y color a sus murales. Sus obras hacen referencia a la naturaleza, el tiempo y la fuerza. Sus murales han sido plasmados en distintos lugares como Perú, Bolivia, España, Holanda, Inglaterra, Italia, Francia y este año participando de TEDx Grecia.²⁰⁸

Fio Silva fue seleccionada como la ganadora de la búsqueda de talento “*The Next Big Thing*” (La próxima gran entidad).²⁰⁹ Este concurso fue organizado por “*Femme Fierce*” (Mujer Feroz)²¹⁰, una celebración que busca ser el festival más grande de mujeres en el grafiti y arte urbano, en colaboración con “*Spring Projects*” (Proyectos de Primavera), un espacio para la exhibición de propuestas artísticas innovadoras.

Fio Silva participó en el festival *Femme Fierce: Reloaded*, en el marco del día internacional de la mujer, Fio Silva pintó en el túnel de Leake Street (Londres, Reino Unido) en compañía de más de 150 artistas.²¹¹

Con respecto a la intervención de espacios públicos

En una entrevista con María Ámbar, Fio se expresa de la siguiente manera: Hoy por hoy la intervención urbana creció mucho, hay mucha gente pintando en la calle, hay distintos estilos, distintas técnicas, obras de dimensiones gigantes. El arte urbano se convirtió en uno de los pilares del arte en sí mismo. A diferencia del muralismo clásico, hay mucha gente que hace murales de un modo más “improvisado”: agarra un par de aerosoles, unos tachos y sale a ver qué pared consigue. Es más espontáneo. La gente cede sus paredes para tener un mural. También hay mucha gente que nunca estudió nada sobre muralismo y son muralistas increíbles. La calle hoy es un lugar para intervenir, desde todos los aspectos.²¹²

También para un artículo con una revista en línea “El Mapa de las Artes”²¹³ dice sobre la demanda de su trabajo: Los clientes son tan variados como las propuestas que la artista recibe. A veces están más ligados al ámbito público y otras más al ámbito privado, por eso dice que se preocupa en mantener

²⁰⁸ Castillo, María “TooFly.” Artistas: Bastardilla. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)

²⁰⁹ Una organización fundada en 2013, que busca nuevos talentos alrededor del mundo para ayudarlos económica mente y promocionándolos alrededor del mundo.

²¹⁰ El festival reconocido como el más grande evento de mujeres dedicadas al grafiti y al arte urbano.

²¹¹ El Diario de Hurlingham (20 de marzo de 2015). *Extraordinario reconocimiento a Fio Silva en Europa. Procesos*: El Diario de Hurlingham. Disponible en: <http://moron.enorsai.com.ar/cultura/20915-extraordinario-reconocimiento-a-fio-silva-en-europa.html> (Visitado el 2 de enero de 2015)

²¹² Ambar, María (6 de marzo de 2015). A cielo abierto: entrevista con Fio Silva. *Procesos: Escrituras Indie*. Disponible en: <http://escriturasindie.blogspot.com/2015/01/fio-silva-arte-urbano-visuales-a-cielo-abierto.html> (Visitado el 1 enero de 2016)

²¹³ Alvarez, Hersilia (2016). STREET ART: FIO SILVA. *Procesos: Mapa de las Artes*. Disponible en: <http://mapadelasartes.com/notas/street-art-fio-silva-2/> (Visitado el 13 de abril de 2016)

siempre el concepto, la estética: ‘mi propia manera de pintar’.

Ilustración 103: Mural de Fio para Festival WarmiPaint. Quito 2015²¹⁴

LEDANIA // COLOMBIA

Ilustración 104: Ledania, Colombia²¹⁵

Diana Ordóñez, más conocida como Ledania, es una artista colombiana, proveniente de la ciudad de Bogotá que tiene una idea fresca y diferente del arte. Su trabajo no abarca sólo las expresiones plásticas, sino que también interactúa con la fotografía y el diseño gráfico. Sus creaciones más conocidas se encuentran en diferentes muros de la ciudad colombiana, a modo de graffiti, aunque ha ampliado sus enfoques y ahora también los objetos de decoración y las prendas de vestir pasaron a ser parte de sus

²¹⁴ Castillo, María (2016). Mural de Fio para Festival WarmiPaint. Quito 2015. Archivos Castillo María. Quito.

²¹⁵ Ledania Page (Facebook) (2015). Sin nombre. Disponible en:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=585584308250270&set=a.110777262397646.15003.100003961196040&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

formatos de trabajo. Como la mayoría de las personas que se dedican a esta técnica urbana, Ledania es considerada otra de las jóvenes rebeldes que plasman sus pensamientos en las calles de la ciudad a modo de protesta. Su arte tiene bases en la educación, tanto práctica como teórica y sus expresiones tienden a representar temas más profundos y complejos que los mensajes de protesta o declaraciones amorosas que se ven normalmente en las calles y se consideran grafitis. Así la define Sebastián Giraldo Usuga en una publicación de La Universidad de Palermo.²¹⁶

Relación de la obra de Ledania con la mujer:

En una entrevista con Olivia Schroeder Pacheco para la Revista Síncope,²¹⁷ la artista explica: Mis imágenes parten de lo que soy. Esta explica la razón para encontrar mucha feminidad y fuerza en su trabajo.

Ilustración 105: Intervención de Ledania en WarmiPaint 2015. Quito²¹⁸

²¹⁶ Giraldo Usuga, Sebastián (2012). "Ensayos sobre la Imagen. Edición XI Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2012. Tendencias y experimentaciones cin. El arte expandido." *Procesos: Creación y Producción en Diseño y Comunicación N°48 Eje 6. 117 páginas*. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8710&id_libro=415 (Visitado el 20 de junio de 2016)

²¹⁷ (junio 16, 2013). Entrevista a Ledania por Olivia Schroeder Pacheco. (Ledania - Olivia Schroeder Pacheco)

²¹⁸ Castillo, María (2016). Intervención de Ledania en WarmiPaint 2015. Quito. Archivos Castillo María. Quito.

Ilustración 106: Lili Cuca²¹⁹

Lili Cuca es una artista urbana e ilustradora, boyacense. Aunque nació en Bogotá, su familia y toda su vida han transcurrido en esa región del país. Artista plástica de la ASAB (Academia Superior de Artes de Bogotá). Desde el 2007 desarrolla un trabajo entre la ilustración, el dibujo y las intervenciones urbanas donde la imagen se acondiciona a los lugares y se convierte en circunstancias, momentos en el espacio mediante los cuales representa los sentimientos humanos. Su trabajo es reconocido por la relación social y humana que logra desarrollar en muchos de sus proyectos con los que se ha destacado a nivel nacional e internacional. Gracias a su trabajo de intervención urbana ha podido darse a conocer en otros países donde ha participado como artista invitada en proyectos como el "Detonarte" en Quito, Ecuador, "BN POST IT UP! International Street Art Exhibition" de Benevento Italia, "Festival Nosotras estamos en la Calle, Lima, Perú. Además de participar en varios proyectos que se han realizado a Nivel nacional y realizar proyectos independientes dentro de Bogotá.²²⁰

Creando puntos de interacción social por medio del arte

Me gusta ver cómo pueden llegar a haber puntos de interacción en los cuales todas estas diferencias

²¹⁹ Lili Cuca Art (Facebook) (2014). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/liliCucaArt/photos/a.461102933240.241057.351833223240/10152752898083241/?type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

²²⁰ Villamil, Lili Cuca (2014). About Lili Cuca Art. Disponible en: https://www.facebook.com/pg/liliCucaArt/about/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info (Visitado el 14 de abril de 2016))

sociales se pueden encontrar. Yo creo que estas intervenciones urbanas, es como esos puntos de encuentro que la gente tiene, desde los ricos hasta los pobre, hombre y mujeres. Me gusta mucho cambiar un espacio, volver a reinterpretarlo y que la gente se reencuentre también en estos lugares, que antes de pronto, estaban llenas de otras cosas y que, a partir del color y de las imágenes que puedo crear, se puedan generar nuevos contextos.²²¹

Ilustración 107: Mural con el que Lili Cuca participo en el WarmiPaint. Quito 2015²²²

PAU // CHILE / ALEMANIA

Ilustración 108: Paulina Quintana²²³

²²¹ En órbita (2014). Lili Cuca pinta en la calle. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=7G8APVyt2zc> (Visitado el 17 de marzo de 2016)

²²² Castillo, María (2016). Mural con el que Lili Cuca participo en el WarmiPaint. Quito 2015. Archivos Castillo Maria. Quito.

²²³ The Art of Pau (2015). *Photo courtesy of talented mister Ryan Struck !!! @ryanstruck (hier: Asbury Park Boardwalk). Disponible en: <http://theartofpau.com/post/121875555729/my-little-and-very-first-us-tour-is-over-i> (Visitado 27 de junio, 2016)

Pau Quintana Jornet es una artista nacida en Chile y criada en Alemania. Desde que tenía 5 años encontró su fuerte en la creatividad. Estudió comunicación y diseño en Alemania antes de regresar a Valparaíso, Chile. En sus palabras sobre su regreso a Chile dice: “ahí encontré inspiración para saber qué es exactamente lo que quería hacer de mi vida. En este proceso descubrí el movimiento del muralismo y lo siguió asiduamente.”

Al poco tiempo, regresó a Alemania, sin embargo, regresa frecuentemente a Chile y a otros lugares en América Latina. En estos viajes, intenta reencontrarse con sus raíces, descubriendo algo que después, plasmará en sus obras. Como parte de su aprendizaje, se ha dedicado mucho a conocer y trabajar a otras y otros artistas, lo cual hace que mejoren e incrementen sus técnicas. Uno de sus objetivos es el de, mediante el arte llegar a la mayor cantidad de gente posible sin importarle realmente la fama que pueda obtener de esto. Los materiales que usa regularmente y que marcan su estilo son papel, madera y tinta. Su temática representa una gama de su realidad entre sus raíces chilenas y su nacionalidad y vida en Alemania. Usa mucha simbología interpretando la fortaleza femenina utilizando metáforas y ficción.²²⁴

Perspectiva Femenina

“Trabajo mucho con el principio de la feminidad, y preferentemente sobre madera, que es un elemento muy femenino,”²²⁵ explica la artista. Sus figuras femeninas son personajes de un aire muchas veces melancólico, de siluetas suaves y sensuales, de gestos delicados y aspecto casi frágil. Esta delicadeza contrasta fuertemente con el trazado de curvas y líneas negras y los vivos colores. Trabaja preferentemente sobre madera de álamo “por su textura fina y sensual”²²⁶.

Junto con las figuras, siluetas y rostros femeninos, el pájaro es un elemento constante en la iconografía de Pau Quintana. “La mitología chilena y latinoamericana está llena de aves: tenemos al hombre-pájaro en la Isla de Pascua, entre las líneas de Nazca hay varias aves, y además la paloma de la paz es un elemento muy recurrente en los murales de la Brigada Ramona Parra. En cada exposición incluyo siempre un cuadro con un pájaro,”²²⁷ explica la artista.

²²⁴ Quintana Jornet, Pau (2015). *The Art of Pau*. Disponible en: <http://theartofpau.com/bio> (Visitado el 30 de mayo de 2016)

²²⁵ Gehrke, Mirjam; Editor: Enrique López (2011). Muralista chilena celebra éxitos en Colonia. Procesos: DW Made for Minds. (Visitado el 8 de abril de 2016)

²²⁶ Ibid

²²⁷ Ibid

Ilustración 109: Intervención de Pau en el Festival WarmiPaint 2015. Quito (CAC)²²⁸

MARIA “TOOFLY” CASTILLO // NYC ECUADOR

Debido a que se ha dedicado un capítulo entero a esta artista, a continuación se presenta el mural que hizo para el Festival Warmi Paint, denominado como “El Mural más alto hecho en Ecuador.”²²⁹

Al respecto de este mural, la artista se expresó de la siguiente manera: Este es el primer mural de gran escala en Ecuador, lo cual significa que es una señal de que el país se está moviendo en la dirección correcta en lo que respecta al movimiento del Street Art.²³⁰

²²⁸ Nathalie Guzmán (2016). Intervención de Pau en el Festival WarmiPaint 2015. Quito (CAC). Archivos Nathalie Guzmán. Quito.

²²⁹ Vibe (2015). Graffiti Legend Creates Ecuador’s Tallest Street Art Mural. Disponible en: <http://www.vibe.com/2015/12/graffiti-legend-creates-ecuador-tallest-street-art-mural/> (Visitado el 2 de junio de 2016)

²³⁰ *Ibid.*

Ilustración 110: Mural de TooFly en WarmiPaint 2015. Facultad de Ciencias Administrativas de La Universidad Central del Ecuador. El Mural más alto que se haya hecho en Ecuador.²³¹

Ilustración 111: Mural de TooFly en WarmiPaint 2015. Facultad de Ciencias Administrativas de La Universidad Central del Ecuador. El Mural más alto que se haya hecho en Ecuador.²³²

²³¹ Vibe (2015). Graffiti Legend Creates Ecuador's Tallest Street Art Mural. Disponible en: <http://www.vibe.com/2015/12/graffiti-legend-creates-ecuador-tallest-street-art-mural/> (Visitado el 2 de junio de 2016)

²³² ibid

Transición del mensaje de mujeres en grafiti y street art

En una entrevista realizada a TooFly personalmente, la artista explicó en cuanto al tema de la mujer en el grafiti y street art desde su perspectiva y experiencia:

El mensaje de una mujer en el grafiti, en un principio, era muy diferente al de ahora. Ellas querían “bombear” las calles tal como lo hacían los chicos, imitaban el trabajo de ellos y sus actitudes para demostrar que eran fuertes y rebeldes como ellos, para poder estar con ellos en las noches. Luego, algunas de nosotras decidimos empezar a pintar personajes que interpreten mujeres para que la sociedad se dé cuenta de que había presencia femenina en la escena. Mujeres que estaban creciendo y decididas a postular un enunciado Nuevo. En ese punto, ya no se trataba de cuantas veces estaba tu tag escrito en las paredes sino de cuáles son tus destrezas. Ahora, cuando se unen algunas mujeres para pintar juntas, hay hombres a su alrededor con los cuales crean murales con letras de grafiti, flores y personajes que responden a nuestra realidad. Algunas artistas que tuvieron hijos y lo que plasmaban en las paredes tenían otro sentido, otro sentir. Se trataba de ser duras y fuertes, pero también de divertirse con tus amigos, con tu familia cuando tenían permiso de pintar una pared.

Temas de toda índole se han tratado en el arte de mujeres dedicadas al arte callejero, cada una fue en una dirección diferente, dependiendo del mensaje que cada una quisiera plasma y Conectar consigo misma.²³³

²³³ 1 (julio, 2016). Tachi entrevista a Toofly: Un dialogo entre amigas (María Castillo “TooFly” – Nathalie Guzmán). Quito

Ilustración 112: Vero Rivera, Puerto Rico²³⁴

Nacida el 22 de junio de 1985 en San Juan, Puerto Rico, Vero Rivera actualmente reside y trabaja desde Carolina en su país natal. En el 2006 obtiene un Grado Asociado en Diseño de Interiores en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Carolina, para luego continuar sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, donde completa un Bachillerato en Pintura en el 2011. Su obra ha sido expuesta en Puerto Rico, Miami, New York y República Dominicana. También ha sido participe de eventos culturales y ferias de arte urbano dentro y fuera de la Isla.

Un enfoque diferente dirigido a los espectadores

Vero, repetidamente demuestra en su trabajo una atracción hacia las hojas, donde pone énfasis en las nervaduras de las mismas. Su estilo, se caracteriza por las composiciones de esas hojas en modo de patrones con formatos circulares –por lo general– y el uso de una paleta monocromática. Es muy común

²³⁴ Vero Rivera (Facebook) (2016). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153993389211904&set=pb.513286903.-2207520000.1473640071.&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

encontrar sus creaciones sobre edificaciones abandonadas, esto no es pura coincidencia.

En primer lugar su temática surgió como una denuncia hacia la situación ecológica y económica actual de su país. De esta manera resalta la importancia de los árboles, organismos vivos que están siendo tratados como prescindibles para ser sustituidos por cemento. Por otro lado, aspira ofrecer una lectura visual diferente a los ciudadanos saturados del bombardeo de aerosol (de caracteres y letras), dejándoles una pieza de arte en un espacio no artístico.²³⁵ (Entrevista a Rivera, 23/marzo/2014).

Ilustración 113: Mural Mándala por Vero para WarmiPaint 2015²³⁶

²³⁵ Rivera, Marilucy Hernández (2016). Preocupaciones y temáticas en las artistas del arte urbano en Puerto Rico: Una mirada a la obra de Verónica Rivera, Rosenda Álvarez y Elizabeth Barreto. *Procesos: Revista [IN]Genios, Volumen 2, Número 2* Disponible en: <http://www.ingeniosupr.com/vol-22/2016/2/1/preocupaciones-y-tematicas-en-las-artistas-del-arte-urbano-en-puerto-rico-una-mirada-a-la-obra-de-vernica-rivera-rosenda-lvarez-y-elizabeth-barreto> (Visitado el 15 de mayo de 2016))

²³⁶ Castillo, María (2016). Mural Mándala por Vero para WarmiPaint 2015. Archivos Castillo María. Quito.

Ilustración 114: Tysa, México²³⁷

Tysa es una mujer originaria de México D.F., tiene 27 años, 10 de los cuales ha dedicado a su mayor pasión: la pintura. Esta artista, utiliza el aerosol como su técnica de preferencia. Ha tenido la oportunidad de conocer su país, por haber sido invitada en diferentes lugares a compartir su obra. Además, la invitan a importantes festivales de grafiti, tales como el “Meeting of Styles,” (Reunión de estilo) o el “Just Write My Name” (Solo escribe mi nombre), compartiendo muro con cientos de grafiteros nacionales e internacionales.

Tysa empieza a consolidarse en la escena del grafiti mexicano, dejando en claro, que ser chica no tiene ningún limitante, al contrario, le aporta un toque completamente diferente, ganándose el respeto trabajando duro en mejorar la técnica y pulir los detalles de su trabajo.²³⁸

Ser artista urbana en México y América Latina

Dentro del país hay muchas mujeres artistas, pero la mayoría se dedican a la ilustración y diseño, aunque a veces pintan en las calles esto no es su prioridad. Tysa es una de las únicas que ha llevado su gráfica de manera constante a las calles. Así opina Tysa en una entrevista realizada por Paola Rodríguez.²³⁹

²³⁷ Tysa Paulina (Facebook) (2015). Sin Nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/174447545945701/photos/a.626085364115248.1073741827.174447545945701/887948831262232/?type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

²³⁸ Festival de Arte Público GRAFF15 (2015). *FESTIVAL DE ARTE PÚBLICO GRAFF 2015 “Espacios dispensadores de felicidad” Pujilí – Ecuador*. Disponible en: <http://proyectodogmaecuador.blogspot.com/2016/03/archivos-audiovisuales-de-central-dogma.html> (Visitado el 9 de agosto de 2016)

²³⁹ Rodríguez, Paola (2014). ENTREVISTA: TYSA. Disponible en: <https://epaolarodriguez.wordpress.com/2014/07/21/entrevista-tysa/> (Visitado el

Ilustración 115: Mural por Tysa en Quito para WarmiPaint 2015²⁴⁰

ARTISTAS ECUATORIANAS

BLN BIKE

Ilustración 116: Belén Bike²⁴¹

Belén Jaramillo, más conocida como BLN BIKE, es una reconocida ilustradora y muralista ecuatoriana. Recorre y plasma en su trabajo, sus experiencias, desde la bicicleta. La conexión con el arte estuvo presente para Belén desde muy pequeña. Es por esta razón que, el arte se convierte en el medio que le permite expresar sus vivencias, su relación con las personas y con la naturaleza. Los trazos que Belén realiza van más allá de las imágenes, pues la artista busca crear una conexión propositiva con el transeúnte. Su interés es que sus obras sirvan de inspiración para aquellos que lo ven.²⁴²

3 de mayo de 2016)

²⁴⁰ Castillo, María (2016). Mural por Tysa en Quito para WarmiPaint 2015. Archivos Castillo María. Quito.

²⁴¹ Belen Bike (Facebook) (2016). Sin nombre. Disponible en:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156930183290363&set=pb.775385362.-2207520000.1473640854.&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

²⁴² Castillo, María "TooFly." Artistas: Belén Bike. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)

Belén Bike ha recorrido varios países latinoamericanos, en los que ha sido invitada para participar en Festivales que intervienen diferentes espacios urbanos. El arte de Belén se encuentra presente en Colombia, Perú, Argentina, Venezuela y Brasil.

Reacción de la gente ante su obra

Al hablar sobre sus murales, Belén dice: Generalmente pinto cosas ligadas a buenos momentos, a buenos sentimientos a buenos ratos, como cuando estoy en la bici que es un momento agradable para mí, como cuando estoy con mi mascota que me alegra. He visto que a la gente le gusta, tienen una respuesta positiva, supongo que por el mensaje que mando al pintar. Ya no solo tiene que ver contigo sino con algo que compartes con toda la ciudad.²⁴³

Ilustración 117: La Voluntad sobre la Adversidad. Belén Bike,

²⁴³ Afuera Producciones (2013). Street Art Quito. Disponible en: <https://vimeo.com/108924439> (Visitado el 15 de agosto 2015)

BELU LOOPS

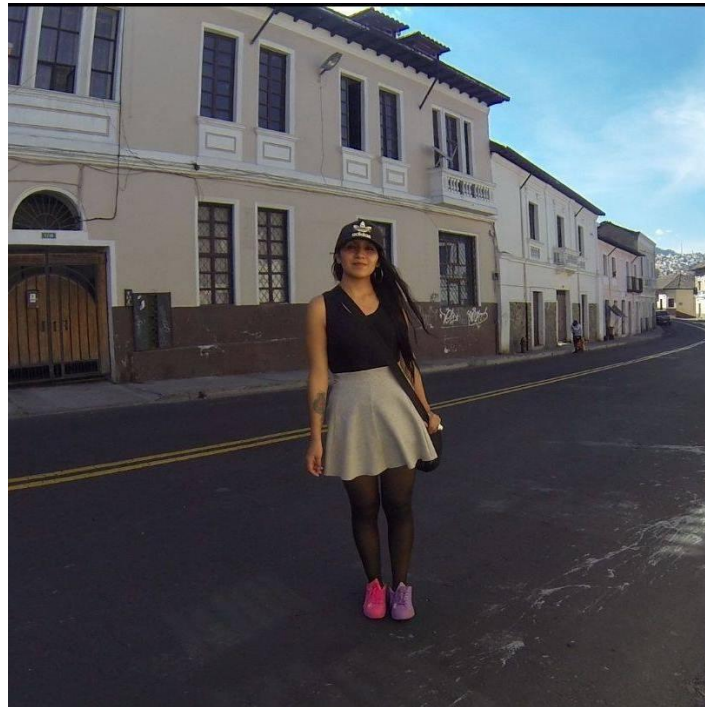

Ilustración 118: Belu Loops²⁴⁵

Belu Loops empezó hacer grafiti cuando tenía 17 años. En su corto trayecto en esta materia (el grafiti) se ha convertido en una joven representante del movimiento. Ha participado en la escena del hip hop ecuatoriano.

El grafiti y la repercusión en su vida:

De esta manera se expresa Belu Loops sobre el grafiti: Me gusta el grafiti porque alegra totalmente mi existencia, mantiene despierta mi creatividad permitiéndome participar en talleres y eventos de arte urbano que se han realizado dentro de mi ciudad. Mi reto de cada mañana, tarde y noche es llenarlo todo apoderándome de las calles ¡dándoles vida! Esos instantes de adrenalina al tener contacto y

²⁴⁴ Castillo, María (2016). La Voluntad sobre la Adversidad. Belén Bike, WarmiPaint 2015. Facultad de Ciencias Exactas de la UCE. Archivos Castillo Maria. Quito.

Chat Conversation End

²⁴⁵ Beluloops Applebum (Facebook) (2016). Sin nombre. Disponible en:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=862872930510388&set=pb.100003630666521.-2207520000.1473789661.&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

accionar el spray son los que me inspiran a siempre dejar mis letras, mis stickers y mis firmas por cualquier lugar que voy. Para ella, pintar paredes, es una herramienta poderosa para comunicarse con el resto del mundo.²⁴⁶

Ilustración 119: Belu Loops trabajando en su mural para WarmiPaint 2015²⁴⁷

CRISPO

Ilustración 120: Crispo²⁴⁸

Cristina Pozo es ilustradora autodidacta, diseñadora gráfica de profesión y muralista (artista urbana),

²⁴⁶ Castillo, María "TooFly." Artistas: Belu Loops. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)

²⁴⁷ Castillo, María (2016). Belu Loops trabajando en su mural para WarmiPaint 2015. Archivos Castillo María. Quito.

²⁴⁸ Cris Po (Facebook). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200388283306226&set=pb.1729827805.-2207520000.1473645629.&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

forma parte del colectivo artístico independiente MFC (Master Funk Crew). Inspirada en el mundo de la moda y del street art, ha sabido manejar con flexibilidad el diseño gráfico y el arte experimental. Sus obras se caracterizan por su delicadeza y especial atención en los detalles. El uso del aerosol define el estilo de su trabajo.²⁴⁹

Estilo: la dicotomía entre lo sensual y la inocencia

Mi estilo evoca la sutileza femenina combinada con la sensualidad e inocencia. Disfruto proponer esa dicotomía en cada uno de mis personajes, lo que al fin y al cabo expone lo que soy. Es importante destacar que los ilustradores en la actualidad ya no se limitan a ser expuestos en espacios tradicionales como galerías o publicaciones, sino también en espacios poco convencionales, lo que ha permitido que las personas cada vez más se familiaricen y convivan con el arte.²⁵⁰

**Ilustración 121: “No Apagaran Mi Voz” Pieza realizada por Crispo
En su participación en WarmiPaint 2015²⁵¹**

²⁴⁹ Festival de Arte Público GRAFFF15 (2015). FESTIVAL DE ARTE PÚBLICO GRAFFF 2015 “Espacios dispensadores de felicidad” Pujilí – Ecuador. Disponible en: <http://proyectodogmaecuador.blogspot.com/2016/03/archivos-audiovisuales-de-central-dogma.html> (Visitado el 9 de agosto de 2016)

²⁵⁰ Ilustradores Ecuatorianos (2013). Entrevista con Crispo. Disponible en: <http://www.ilustradoresecuatorianos.org/post/108615108822/entrevista-con-crispo> (Visitado el 6 de abril de 2016)

²⁵¹ Castillo, María (2016). “No Apagaran Mi Voz” Pieza realizada por Crispo en su participación en WarmiPaint 2015. Archivos Castillo María. Quito

CHINK

Ilustración 122: CHINK²⁵²

Chink es una aficionada al grafiti. A pesar de su corto tiempo en este movimiento, ha sobresalido rápidamente por su rebeldía rayando ilegalmente las paredes de Quito y otras ciudades del Ecuador.

Ilustración 123: Mural colaborativo con Chink para WarmiPaint 2015²⁵³

²⁵² Warmi Paint (2015). Chink. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado 27 de junio, 2016)

²⁵³ Castillo, María (2016). Mural colaborativo con Chink para WarmiPaint 2015. Archivos Castillo María. Quito.

LA SUERTE

Ilustración 124: La Suerte²⁵⁴

Sofía Acosta, más conocida como “La Suerte,” es ilustradora de varias revistas y publicaciones independientes, fotógrafa análoga y fanzinera.²⁵⁵ Miembro del colectivo Fenómenos, compuesto de 12 miembros cuyo objetivo era pintar toda pared en blanco. . En el 2010 recibió el premio en la categoría pintura mural, del “ARTAQ - Street Art Award” (Galardón al Street Art), en Francia; sus cuadros fueron parte de una exposición colectiva itinerante en Europa.²⁵⁶

La Suerte crea sus obras mediante el uso de lo que ella llama “materiales orgánicos,” incluyendo basura. Esto se debe a que ella se opone al despilfarro de la actualidad. En el 2013 fue parte de Más es más, utopías materiales. Una muestra que buscaba impulsar y reconocer el que hacer manual. En el 2014 fue parte de “Amazon Color” (Color Amazónico), muestra colectiva de los países amazónicos en Seúl, Corea del Sur. Para este evento, sus trabajos viajaron a Corea, junto a la obra de Guayasamín y Endara Crow.

²⁵⁴ La Suerte (Facebook) (2016). plástico (Foto: Felipe Maqui). Disponible en: <https://www.facebook.com/lasantasuerte/photos/a.436661873029431.111134.436661529696132/1305353329493610/?type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

²⁵⁵ Rodellar, Pol (2013). Voy a contaros qué es un fanzine de verdad. Disponible en: <http://www.vice.com/es/read/voy-a-contaros-que-es-un-fanzine-de-verdad> “Fanzines son publicaciones periódicas hecha con pocos medios y de tirada reducida que trata de temas culturales (música, cómic, etc.) alternativos.” (Visitado el 1 de julio de 2016)

²⁵⁶ Castillo, María “TooFly.” Artistas: La Suerte. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)

Negando el machismo

Así conecta La Suerte a sus obras con el machismo: pinto muchas mujeres que hablen desde la cotidianidad, me molesta el mundo ficticio que hemos creado alrededor de la mujer y su cuerpo. Donde las mujeres terminamos siendo objetos más que sujetos. Vivimos en un mundo machista, que es constantemente alimentado por la publicidad, mi obra busca negar eso, pintando mujeres distintas, diversas y sin estereotipos de belleza.²⁵⁷

Hace tres años viajó a Marruecos, mientras trabajaba nació ESENCIAL, uno de sus proyectos. En él, se encuentra en la búsqueda, viajando por varios lugares del Ecuador: de un espacio sagrado que honra a las semillas, reconociéndolas como un símbolo de lo femenino y lo eterno.²⁵⁸

**Ilustración 125: RADIO LATIN AMERICAN ASSOCIATION.
Mural de La Suerte para WarmiPaint 2015. Quito²⁵⁹**

²⁵⁷ Ilustradores Ecuatorianos (2015). La Suerte: Ilustradora y Artista. Disponible en:

<http://www.ilustradoresecuatorianos.org/post/134540012387/la-suerte-ilustradora-y-artista> (Visitado el 17 de junio de 2016)

²⁵⁸ La Vaca loca Estudio (2015). Esencial - La Suerte. Disponible en: <https://vimeo.com/145812315> (Visitado el 2 de febrero de 2016)

²⁵⁹ Castillo, María (2016). RADIO LATIN AMERICAN ASSOCIATION. Mural de La Suerte para WarmiPaint 2015. Quito. Archivos Castillo María. Quito.

LIE

Ilustración 126: Lie²⁶⁰

Kari Pérez, más conocida como Lie, nace el 29 de marzo de 1995. A su corta edad, se siente completamente identificada con la actividad de rayar las paredes. Influenciada por el movimiento hip hop, representa a esta cultura no solo por medio del grafiti, sino también de la música.

Cambiar la cara de la ciudad con un fondo

En un testimonio para el Festival Warmi Paint, Lie explica: ingrese a este mundo por curiosidad pero poco a poco el sonido y colores de los *sprays*, me han ido conquistando. Desde ahí cada vez que puedo, trato de cambiar la cara de mi ciudad con dibujos que expresen mi libertad pasión enojo y felicidad. Un futuro lleno de triunfos nos espera latas, brochas, pintura, marcadores y pinceles listos para diseñar paredes.²⁶¹

²⁶⁰ Kari Perez (Lie) (Facebook) (2016). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=613149202167704&set=a.100727880076508.1326.100004178881321&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

²⁶¹ Castillo, María "TooFly." Artistas: Lie. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)

Ilustración 127: Lie para Warmi Paint 2015. Quito²⁶²

MALES

Ilustración 128: Males²⁶³

María Elena “Males,” nació el 18 de agosto de 1993. Empezó a interesarse por el grafiti a los 15 años, edad en la que empezó a realizar sus primeros bocetos. Su influencia principal fueron las calles, de las paredes que veía rayadas por otras personas, llena de curiosidad y preguntas sobre quién, cómo y que técnica uso. Sin embargo, no fue sino hasta finales del 2010 que conoció al grafitero “Enao,” quien le enseñó algunas técnicas que le sirvieron más tarde, para evolucionar y crear su propio estilo. Hoy en día, Males es una diseñadora gráfica.²⁶⁴

²⁶² Castillo, María (2016). Lie para Warmi Paint 2015. Quito. Archivos Castillo María. Quito.

²⁶³ María Elena (Males) (Facebook). 2016. Sin nombre. Disponible en:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=753544178109411&set=pb.100003615073555.-2207520000.1473646829.&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

²⁶⁴ Castillo, María “TooFly.” Artistas: Males. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)

El grafiti es mi vida y hasta ahora no he sentido machismo mientras lo hago.

El grafiti se convirtió parte de mi vida y si no hago grafiti dejaría de ser lo que en verdad soy: una grafitera. En una entrevista personal con la autora de este trabajo, Males responde con respecto a ser una mujer dentro del mundo local del grafiti: la verdad no veo ninguna diferencia, no me he sentido ni menos ni más, y la verdad no he sido víctima de machismo dentro del movimiento hasta ahora. Desde el principio creo que no he dado importancia a ciertos comentarios o de cómo me miran, he podido dar relevancia a lo que hago y cómo puedo mejorar. Ser mujer no ha sido un obstáculo para mí en ser grafitera.²⁶⁵

Ilustración 129: Intervención de Males para WarmiPaint 2015²⁶⁶

MARIA

Ilustración 130: María, Quito²⁶⁷

²⁶⁵ Entrevista #1 (febrero, 2016). Tachi entrevista a Males. (María Elena y Nathalie Guzmán)

²⁶⁶ Castillo, María (2016). Intervención de Males para WarmiPaint 2015. Archivos Castillo, María. Quito.

²⁶⁷ María Fernanda Rodríguez Garzón. 2013. HOODIE ANIMAL PRINT SERIGRAFIA. Foto: Seta Estudio. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200534512916670&set=t.100002074849113&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

María Fernanda Rodríguez conoció el Hip Hop a los 14 años de edad, participo de la agrupación RECHAZO SOCIAL, la bautizaron como CIRCUS y así fue como ella empezó a firmar por el barrio en épocas donde no se veía a chicas pintando en las calles del Ecuador. Aun así, siempre tuvo motivación por conocer y aprender sobre este arte clandestino. Pero no fue sino hasta el 2005, cuando empezó a realizar piezas de mayor proporción y decide cambiar su firma por MARIA su nombre real que es común entre las mujeres Latinas y refleja la feminidad de la región. Junto a su pareja, se fusionan y forman “M+M los duros de la vía,” y son parte del colectivo de “Hip Hop Quito Mafia,” una de las principales agrupaciones de hip hop en la escena nacional.²⁶⁸

Ilustración 131: Wild Style de María para el WarmiPaint 2015. (CAC)²⁶⁹

²⁶⁸ Castillo, María “TooFly.” Artistas: María. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)

²⁶⁹ Nathalie Guzmán (2016). Wild Style de María para el WarmiPaint 2015. (CAC) Archivos Nathalie Guzmán. Quito.

Ilustración 132: Mo Vásquez, Quito²⁷⁰

Mo Vásquez, artista visual quiteña, muralista, diseñadora, pintora e ilustradora. Es participante activa de Festivales de Arte Urbano y Visual obteniendo menciones, publicaciones y premios. Ha sido parte de exposiciones individuales y colectivas en Argentina y Ecuador. Algunas de sus colaboraciones/exposiciones / clientes: UNESCO-Quito, Municipio de Quito, Teatro Sucre, Casa de la Cultura Ecuatoriana, ONU Mujeres Ecuador, Festival de Arte Público Grafff, Festival de Arte Urbano Detonarte, Festival Comía, ARTE.EC, Festival de arte Urbano Arte en la Calle, Museo de la Ciudad, Festival de Diseño-Trimarchi Bs As, Ministerio de Cultura, Alianza Francesa, Festival de Arte Flujos Urbanos, Museo de Artes Gráficas, Centro de Arte Contemporáneo, Ispirato Corpo, Museo Mindalae, Manthra Editores, Editorial Libresa, Editorial Norma, Galería Xerrajeros Estudio Shop, Quito Turismo, Encuentro Internacional Mujeres por la Cultura, Museo de la ciudad San Fernando Bs As, Residencia de Arte LPEP Bs As, Museo de Arte emergente de Carlos Regazzoni Bs As, Encuentro FeMinas Bs As, Quito Eterno entre otros.²⁷¹

²⁷⁰ Mo Vásquez (Facebook) (2016) Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1304223709602804&set=picfp.100000455618867.1231546133537229&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

²⁷¹ Castillo, María "TooFly." Artistas: Mo Vásquez. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)

La feminidad como fuente de inspiración

Mi obra se basa en la espontaneidad de las formas y colores que percibo en la naturaleza las aves, la feminidad y el silencio, son inquietantes fuentes de inspiración,”²⁷² dice Mo.

Ilustración 133: Mural Mo Vásquez para WarmiPaint 2015. (CAC)²⁷³

VERA

Ilustración 134: Vera, Quito²⁷⁴

²⁷² Arte Contemporáneo Ecuador (2014). Mónica Vásquez. Disponible en: <https://artecontemporaneoecuador.com/monica-vasquez/> (Visitado el 14 de febrero de 2016)

²⁷³ Nathalie Guzmán (2016). Mural Mo Vásquez para WarmiPaint 2015. (CAC). Archivos Nathalie Guzmán. Quito.

“Vera Primavera,” arquitecta, ilustradora, diseñadora, y artista callejera; es conocida por su estilo delicado e íntimo creando obras que celebran la feminidad, espiritualidad y la naturaleza. Artista urbana miembro del colectivo de artistas urbanos ALM y Fenómenos. Directora del Festival de Arte Público GRAFFF en sus 7 ediciones. Invitada a pintar en la muestra “Quito en Zaragoza, España,” como representante de la escena street art de la capital. Ha participado en múltiples festivales alrededor del país y ha dejado su obra como muralista, integrante de la selección nacional del festival Detonarte 2010. Integrante de la selección mujeres del festival “Gods of Paint” (Dioses de la Pintura); Quito-Ecuador 2013, integrante de la selección nacional del festival Internacional de “Grafiti Atuntaqui” (2013, 2014 y 2015). Su trabajo como muralista forma parte del libro de arte urbano ecuatoriano “Arte Bastardo”²⁷⁵

Ilustración 135: Aporte de Vera para Festival WarmiPaint 2015, La Floresta, Quito²⁷⁶

²⁷⁴ Prima Vera (Facebook) (2016). Sin nombre. Disponible en:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153324183776082&set=ecnf.505866081&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

²⁷⁵ Auz, Luis Fernando (2012). Arte Bastardo: Primer libro de arte urbano y grafiti ecuatoriano. 40 artistas / 5 ciudades del país. Quito: PUCE.

²⁷⁶ Castillo, María (2016). Aporte de Vera para Festival WarmiPaint 2015, La Floresta, Quito. Archivos Castillo, María. Quito.

IV.II.III CONFERENCIAS, PANELISTAS Y TEMATICAS TRATADAS EN EL FESTIVAL:

LADY PINK: CONFERENCIA

Ilustración 136: Conferencia de Lady Pink en WarmiPaint 2015²⁷⁷

La conferencia de Lady Pink explicó al público presente como se desarrolló el grafiti en Nueva York desde un punto de vista que vivió aquella realidad. Fue muy interesante ver que mucha gente había visto videos o leído artículos sobre este ícono de la historia del grafiti con ideas tan erróneas e información tan mal recibida. Lady Pink aclaró muchos puntos, pero principalmente el papel de la mujer dentro de este mundo tan hostil para las mujeres como lo es la calle y el grafiti particularmente.

Fue refrescante ver como jóvenes borraban su ignorancia con respecto al tema mujer y también con su visión sobre quien hace grafiti. Ella mismo lo dice: “Voy a educar a mi público sobre el nacimiento del arte en Nueva York desde finales de los años 1960. El grafiti es el crecimiento en una fuerza global que no tiene precedentes. Voy a mostrar las diapositivas del grafiti en el metro de Nueva York desde sus comienzos hasta que llegó a su punto máximo de creatividad en la década de 1970 y; hasta su desaparición una década más tarde.”²⁷⁸ (Lady Pink 2015, entrevista).

Para Pink, dar este tipo de conferencias es muy importante ya que explica su aparición en la escena del grafiti en 1979 a la edad de 15, donde había ya una subcultura establecida con protocolo, la ética y la jerarquía. Aclara que ella empezó como una aficionada, pero que se hizo conocida rápidamente debido a su condición femenina. Explica: el movimiento de mujeres fue ganando terreno en los EE.UU. y me

²⁷⁷ Shakaim Gonzáles (2015). Conferencia de Lady Pink en WarmiPaint 2015. Archivos Nathalie Guzmán.

²⁷⁸ Entrevista #1 a Lady Pink (2015). Tachi entrevista a Lady Pink. (Sandra Fabara – Nathalie Guzmán)

sentía facultada para celebrar mi propio estilo entre los chicos. Con los años me he convertido en un modelo a seguir para los y las jóvenes. Me consideran una pionera e icono en el mundo del arte en la calle. Cuando era adolescente fui incluida en algunas de las primeras exhibiciones de grafiti en galerías y museos.²⁷⁹

En un evento de esta magnitud, tener a alguien que fue aparte de la historia del grafiti fue un paso muy grande. Sandra Fabara dejó muy en claro la lucha de la mujer en este panorama como algo positivo y didáctico para que, los hombres sepan que las mujeres pueden hacer grafiti y street art y sobresalir tanto como ellos. Fue un momento histórico para el proceso de arte urbano del Ecuador, tener a un ícono femenino de este movimiento en su país de origen, explicando la realidad de sus inicios, de su lucha, de su aprendizaje y de sus logros.

ROMINA BIANCHINI: CONFERENCIA SOBRE ARTE Y GESTION

Ilustración 137: Romina Bianchini²⁸⁰

Romina Bianchini, es una argentina, politóloga de la Universidad Nacional de Rosario. Fue Jefa de Trabajos Prácticos de Seguridad Internacional y Cooperación para la Paz, Universidad del Salvador. Docente de Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires. Posgrado en Opinión Pública y Medios de

²⁷⁹ Presentación de Lady Pink para el Festival Warmi Paint (2015). Lady Pink: Conferencia

²⁸⁰ Romina Bianchini (Facebook) (2014) Sin nombre. Disponible en:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152857400118628&set=t.562036053&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

Comunicación, FLACSO; Posgrado en Cambios y Perspectivas en la Política Argentina, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Master en Gestión y Políticas Culturales del Mercosur, Parlamento Cultural del Mercosur- Universidad de Palermo. Obtuvo el grado de Master en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Girona, España. Es especialista en recursos web 2.0 y entornos 3D Recursos para ambientes corporativos y educativos, Net-learning, Universidad Tecnológica de Buenos Aires, Argentina, (2009)

Desde el año 2002 a la actualidad, se desempeña como consultora, formadora, colaboradora e investigadora *free lance* en diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales. Durante el año 2011 se desempeñó como community manager del Centro Cultural General San Martín, Buenos Aires, Argentina.

Es presidente de la Asociación PROYECTA CULTURA, en Argentina y coordinadora de la Plataforma Internacional de Gestores Culturales PROYECTA CULTURA, desde el año 2004. Los Derechos Culturales de las Mujeres, y el empoderamiento a través de redes entre Arte Urbano y la Gestión Cultural. Experiencia Argentina “Encuentro Fémimas. El rol de la mujer en el desarrollo cultural”.

En su conferencia para WarmiPaint, dio un claro panorama de cuál es la situación actual de la mujer latinoamericana con respecto a la cultura. Habló del uso del grafiti y el Street Art como medios para una mejor sociedad de igualdad.

Su intervención fue muy significativa para que hombres y mujeres entendieran mejor el propósito de eventos como el WarmiPaint y otros proyectos en los que Bianchini ha participado dentro del entorno cultural como protagonistas principales, las mujeres.

CATALINA BOBONE: CONFERENCIA SOBRE ARTE Y GESTION

Catalina Bobone nace en Medellín el 14 de junio de 1977. Es Licenciada en Comunicación Social y Periodismo Universidad Pontificia Bolivariana. Dentro de su trayectoria se puede observar que ha trabajado en la producción de eventos culturales, principalmente con producción de muestras artísticas. Participó en la publicación de la revista Doña Gloria Delaxe, en su primera y segunda edición, la revista Ou Sheet!, premiada por la Alcaldía de Medellín en su género. Además de la página web La Maga, una vitrina con lo mejor del arte joven colombiano.

Uno de sus proyectos más sobresalientes con relación al arte en la calle puntualmente es GALERÍA URBANA que surge como un proyecto artístico desarrollado en conjunto con la Alcaldía de Medellín y las comunidades de las 21 comunas y corregimientos de la ciudad. “Cambiamos recorridos cotidianos por experiencias extraordinarias”, fue el lema de este proyecto que se realizó como parte de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Colombia y en él se pintaron murales con decenas de artistas de la ciudad y miembros de los diferentes barrios haciendo de estos muros grandes obras de arte didácticas. Hoy Galería Urbana ofrece proyectos especiales para las marcas siempre buscando una comunicación efectiva con su público apelando al arte como la herramienta principal en cada uno de ellos.²⁸¹

En la página virtual donde expone aspectos de su vida, Catalina dice: Muchos pensaron que me gustaba el chisme", juzgaron como contradictorio que quisiera estudiar Comunicación Social y Periodismo. Pensaron que sería Presentadora de televisión o la Comunicadora de un gran emporio y lo que esto conlleva, pero lo que siempre quise fue ser un eslabón entre las gentes. Convencida, entonces, del poder de la Comunicación observé con curiosidad cómo se fraguaban, y se siguen consolidando, fenómenos en este campo. Fue cuando descubrí que se movilizó a Medellín completa para recoger monedas de 20 pesos y poder realizar con los fondos recogidos un "picnic" público demostrando que cada monedita, por molesta que fuera al guardarla, era en realidad todo un tesoro. Así descubrí nuevas formas de comunicación que no solo transmiten mensajes, sino que inspiran, enriquecen y hasta liberan, como en el caso de las redes sociales, a esos usuarios que podés cautivar hablándoles en su idioma de una manera sensible y efectiva.²⁸² (Catalina Bobone)

En el Festival WarmiPaint, Catalina compartió su experiencia sobre el proyecto De Culturas Urbanas, haciendo que el público se dé cuenta que se pueden crear formas de crear comunidad por medio del arte con el uso de empresas grandes, siempre y cuando no se rompa la participación ciudadana legítima.

²⁸¹ Bobone, Catalina (2010). Silvia Catalina Bobona Zapata. Disponible en: <http://catambar.wix.com/silviacatalinabobone#!hoja-de-vida> (Visitado el 12 de febrero de 2012)

²⁸² Bobone, Catalina (2010). Silvia Catalina Bobona Zapata: Sí Fue. Disponible en <http://catambar.wix.com/silviacatalinabobone#!> (Visitado el 12 de febrero de 2012)

Ilustración 138: Catalina Bobone²⁸³

ALEXANDRA HENRY: PRESENTACION SOBRE LA PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS Y DOCUMENTACIÓN DE GRAFITI Y STREET ART

Ilustración 139: Alexandra Henry²⁸⁴

“Siempre quise hacer un documental fotográfico porque me encanta esta técnica,” confiesa a la Revista Muro, Alexandra Henry (2016), la realizadora del proyecto documental “Street Heroines” (Heroínas de la Calle), que se centra en las mujeres que hacen arte urbano en América.

²⁸³ Catalina Bobone (Facebook). 2015. Palacio de Bellas Artes, México D.F ¡Enamorado! Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153727576600990&set=a.461822805989.262866.655595989&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

²⁸⁴ Alexandra Henry (Instagram) (2016). Sin nombre. Disponible en: https://www.instagram.com/p/BHUKfzTAI_c/?taken-by=alejcali&hl=en (Visitado 27 de junio, 2016)

Alexandra Henry es una productora de películas y cortos donde plasma artistas urbanas con historias interesantes y diferentes a la del común denominador. Ella lo explica en una entrevista: Por ejemplo, unas pintan en la calle porque quieren llamar la atención sobre problemas personales; otras porque no pueden expresarse de manera natural o fueron afectadas por una injusticia; otras porque simplemente se definen como una artistas del grafiti, y no más; a otras les importa el tema de ser mujer, pero a otras no. Si te das cuenta, se amplía un abanico de extensas gamas que considero importante representar y dar voz.²⁸⁵ (Henry, entrevista para Muro, 2016)

Para poder realizar su nueva película, Alexandra Henry viajó por muchos países de América, en estos lugares conoció a varias mujeres, pero fueron 25 las que más llamaron la atención para su primer film. Entre ellas están: de Estados Unidos, Alice Mizrachi, Danielle Mastrion, Elle, Glif!, Lady Pink, Legs, Lexi Bella, Miss 163 y Martha Cooper (fotógrafa); de Ecuador, Bln Bike, Mo, Too Fly y Vera Primavera; de Brasil, Anarkia, Magrela y Vanessa Rosa; de México, Fusca y Tysa, de Costa Rica a Nube y Vero Rivera, la chilena Abusa Crew, la colombiana Lili Cuca, la argentina Fio Silva, la española Txar y la japonesa Shiro.

Estas heroínas, como Henry las llama, son personajes que enfocan su arte a la solución de problemas sociales de sus países y del mundo como la desigualdad de género, el acoso sexual, las violaciones de derechos humanos, entre otros.

Con respecto a la desigualdad entre la cantidad de hombre y mujeres dedicados al arte urbano indica: Hacer cosas en la calle no parece muy interesante para las chicas. Hemos crecido con esta mentalidad de que los hombres pueden hacer unas cosas y las mujeres otras. En nuestro subconsciente pensamos así, en estereotipos implantados por la sociedad. Si ves en la calle a una chica pintando solita, llama mucho la atención y los hombres no saben cómo dirigir sus pensamientos: no tienen mucho respeto o, por el contrario, creen que deben protegerla.”²⁸⁶

QARLA QUISPE: PERFORMANCE

En junio de 2007, Qarla Quispe llegó a Huancayo. Había ido siguiendo el rastro de un eminente médico de la ciudad que muchos años atrás, en un viaje a Canta, embarazó a su abuela pero nunca reconoció al

²⁸⁵ Toral, Itzel y Martínez, Daniel (2016). Alexandra Henry: la documentalista de las “heroínas” del street art (II y última). Disponible en: <http://entrevistas.murostreetart.com/2016/06/17/alexandra-henry-la-documentalista-de-las-heroinas-del-street-art-ii-y-ultima/> (Visitado el 17 de junio de 2016)

²⁸⁶ Ibid.

hijo. En esa búsqueda de la historia del abuelo, en sus largas caminatas por las calles de la ciudad, miró – redescubrió– las polleras.

Eran, precisamente, los días del “*Tayta Shanty*” o Fiesta del Patrón Santiago, ritual de celebración de los animales y tiempo de marcación del ganado. Qarla veía hermosas polleras por todos lados. Llevaban dibujos de escenas cotidianas y tenían diversas formas y colores que solo tiempo después sabría que tenían significados muy específicos.

Cursaba el cuarto año en Bellas Artes. Había estado trabajando varios proyectos, sobre mujeres, sobre la naturaleza, pero ninguno la entusiasmaba. Pero cuando vio las polleras en Huancayo y cuando, después en el pueblo de Cochas Chico, un artesano le enseñó a tallar mates burilados y ella pensó en lo hermosas que se verían las polleras con esos dibujos, supo que no necesitaba buscar más.

De alguna manera, la búsqueda de su abuelo la había conducido al hallazgo de un tema que sería fundamental en su desarrollo como artista.²⁸⁷

Ilustración 140: Qarla Quispe²⁸⁸

²⁸⁷ ²⁸⁷ Castillo, María “TooFly.” Artistas: Qarla Quispe. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)

²⁸⁸ Lima en escena (2015). Sin nombre. Disponible en: <http://limaenescena.blogspot.com/2015/11/qarla-quispe-deseo-hacer-de-la-pollera.html> (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 141; Qarla Quispe y yo en el desfile de sus polleras en WarmiPaint 2015²⁸⁹

“La rebelión de las polleras,” es un proyecto artístico cultural donde se trata de visibilizar y sensibilizar el racismo hacia la mujer de los Andes por el simple hecho de usar una pollera. Este elemento extraído de provincia y venido a la ciudad, estigmatiza a la mujer andina creando exclusión. Como respuesta a todo esto, nació la Rebelión de las polleras donde se busca el acercamiento con el público con esta prenda en diferentes espacios, además de dar a conocer el verdadero valor cultural e histórico.

MARTHA COOPER: DOCUMENTANDO EL GRAFITI Y EL STREET ART DESDE SUS INICIOS

Martha Cooper es una veterana fotógrafa estadounidense, que tuvo el mérito y la suerte de ser una de las primeras fotógrafas que documentó y mostró los orígenes de un nuevo fenómeno que emergía en las calles de Nueva York. Se sumergió durante los años 70 y 80 en la cultura del Hip-Hop, y retrató, para luego mostrársela, sin tapujos, al resto del mundo.²⁹⁰

Gracias a ella, tenemos entre nosotros las mejores y más representativas imágenes de los comienzos del Hip-Hop en los Estados Unidos.

²⁸⁹ Shakaim Gonzales (2016). Qarla Quispe y yo en el desfile de sus polleras en WarmiPaint 2015. Archivos Nathalie Guzmán. Quito.

²⁹⁰ Castillo, María “TooFly” (2015). Warmi Paint: Talleres y Presentación. Disponible en: <http://warmipaint.com/talleres>. (Visitado el 27 de junio de 2016)

En la conferencia de Martha Cooper, ella decidió hablar de temas iniciales de su fotografía, que se remonta a 1958. Tocó el tema de cómo y por qué su trayectoria la llevó a dedicarse a la fotografía de grafiti. Su interés particular, como fotógrafa, ha sido documentar el trabajo de los y las artistas para que se pueda ver todas las diferentes herramientas y técnicas que han ido cambiando a lo largo del tiempo. En su presentación, se pudieron ver ejemplos de cada técnica del grafiti. Se discutió y aclararon las diferencias entre el grafiti y el street art.

Martha Cooper, se he dedicado a documentar amos procesos desde finales de los 70 hasta la actualidad. Según ella, el motivo para seguir de cerca estos movimientos ha sido documentar lo que nació en Nueva York como algo simple para convertirse, “en el mayor movimiento de arte en la historia del mundo.”²⁹¹

Ilustración 142: Martha Cooper²⁹²

²⁹¹ Ibid

²⁹² Warmi Paint. Sin nombre. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado 27 de junio, 2016)

Ilustración 143: Conferencia de Martha Cooper sobre la Historia del Grafiti y el Street Art²⁹³

IV.III IMPORTANCIA Y LEGADO DE WARMIPAINT

WarmiPaint deja sentado que en Ecuador hay una cultura artística femenina muy amplia y con mucho futuro. Pese a las dinámicas machistas que existen en nuestras sociedades latinoamericanas, este festival marca el primer paso para las mujeres que se dedican al grafiti y al street art en Ecuador. Ha creado un impulso y ha demostrado que se han formado artistas capaces de representar al arte urbano del Ecuador en cualquier plano internacional, cambiando así, la mentalidad de muchos de los participantes que acudieron al evento con un punto de vista, desvalorizando a la mujer artista.

Queda implementada, una plataforma en donde hombre y mujeres del Ecuador pueden colaborar en proyectos unos con otros para que, la escena del arte y el uso de los espacios públicos dentro del Ecuador, evolucionen de una manera positiva y continúe el crecimiento de estos movimientos.

Warmi Paint, deja abierta la posibilidad de crear nuevos festivales y eventos dedicados al arte urbano, a partir de un modelo exitoso de organización, producción, logística y ejecución. Con este ejemplo y el conocimiento impartido mediante talleres, foros y conferencias; artistas y aficionados podrían fortalecer la escena del grafiti y el street art en un futuro.

²⁹³ Nathalie Guzmán (2016). Conferencia de Martha Cooper sobre la Historia del Grafiti y el Street Art. Archivos Nathalie Guzmán. Quito.

A pesar de que las paredes que se pintaron pueden desaparecer en cualquier momento, Warmi Paint realiza los murales más altos, con artistas internacionales y en colaboración con entidades privadas y públicas, hechos por mujeres en el país. Esto dará apertura para que; instituciones, academias, instituciones públicas y privadas, den paso a la creación de más obras para el embellecimiento del espacio público por medio del street art y grafiti.

Mediante conversaciones con otras gestoras, personalmente se han creado colectivos para seguir llevando a cabo nuevas ideas en pro de seguir abriendo espacios donde estas artistas puedan seguir desarrollándose tanto artística como personalmente. Así, las nuevas generaciones de artistas, podrán aprender sobre técnicas e historia, además de, hacerse más conocidas a nivel internacional por medio del impulso de estos proyectos. Se planifica a futuro, que las obras de grafiteras y artista urbanas, ganen más reconocimiento local e internacional y que, eventualmente, puedan vivir de su trabajo.

CAPITULO V: COSIDERACIONES FINALES

Se ha hecho un breve recorrido a través de la historia, conceptos principales y representantes más sobresalientes de ambos movimientos. También hemos documentado los procesos ocurridos en el Festival Warmi Paint 2015, que se dio lugar en la ciudad de Quito en 2015. Se hizo una breve revisión sobre el grafiti y el street art a partir de la Historia del Arte y la aparición de mujeres en el ámbito artístico a lo largo del tiempo y la apropiación de espacio público por mujeres artistas. Si bien este estudio podrá colaborar con futuras investigaciones, es importante saber que es necesario incluir a mujeres cuando se habla de cualquier tema social, político, artístico ya que hoy en día. Es de conocimiento público que la participación de la mujer, a pesar de haber sido borrada de muchos libros historia, es primordial y no debe ser omitido. A continuación, algunas de las consideraciones finales que se ha llegado con la elaboración del presente trabajo.

En primer lugar, queda claro que, según la costumbre social, cuando un ser humano nace, su entorno determinará desde ese preciso momento, cuáles van a ser sus roles según el sexo con el que nació. Juan Vicente Aliaga, lo explica de la siguiente manera en su libro “El orden Fálico”²⁹⁴: Si culturalmente se ha buscado una explicación biológica o genética a las denominadas diferencias de sexo y se pueden encontrar adalides de esta visión del mundo, no puede extrañar que un gran número de personas atribuyan diferentes roles o expectativas de comportamiento a los sujetos de acuerdo a la idea que se hacen de su sexo. (Aliaga, 2007:8)

Y añade cómo, desde principios de la humanidad se ha separado la percepción y la conducta de cada género, pero aclara como puede pasar esto si las conductas cambian de un territorio a otro, dependiendo de cómo estén compuestas sus tradiciones y cultura. Explica: De alguna manera este discurso de base determinista avala la separación de conductas y comportamientos considerados masculinos o femeninos, de ahí que se espera de una persona que se comporte “como hombre” o “como mujer.” Sin embargo, es fácil comprobar que muchos individuos no responden a esas posibilidades de ocupar una posición de género que nada tiene de natural y que en realidad está construida social y culturalmente. Además, la posición de género varía y difiere según los grupos sociales y los contextos históricos. (Aliaga, 2007:8)

²⁹⁴ Aliaga, Juan Vicente (2007). El orden fálico: Androcentrismo y Violencia de Género en las prácticas artísticas del siglo XX. Madrid: AKAL

Esta concepción social de lo femenino y lo masculino, ha hecho que cuando un hombre o una mujer “se desvíen” de esa apreciación, sean juzgados, castigados, despojados, o aniquilados. En las sociedades actuales, cuando una mujer no quiere ser madre o no sabe realizar ciertas actividades (cocinar, maquillarse), se convierte en blanco de críticas y situaciones que han hecho que los feminicidios y la violencia de género aumente. De igual manera, cuando un hombre quiere, por ejemplo, en la sociedad ecuatoriana, ser un estilista o un decorador, será, en muchos casos, la vergüenza de la familia. Y ni se diga, sobre la inclinación sexual de cada uno, motivo por el cual, en muchas sociedades se han creado grupo para asesinar a gays y lesbianas.

A mi parecer, nacer con un sexo u otro, no debería incidir en la concepción y enmarcación de cuáles van a ser los roles de cada quien. Personalmente, soy una mujer de 32 años, totalmente independiente económicamente, no quiero tener hijos, no me gusta usar tacones y decir “malas palabras” es parte de mí día a día. Sé que muchas de las personas que me rodean, me califican como “machona”²⁹⁵ o “carishina.”²⁹⁶ Respeto a mis amigas que quieren ser madres abnegadas, como ella mismas se llama, pero no comprendo porque, por yo no seguir los mismos pasos, no merezco el mismo respeto. Espero que en un futuro cercano, todos seamos admirados de igual manera y por nuestras decisiones de vida y que seamos respetados por igual por los roles que hayamos decidido adquirir, sin importar el género.

Otro tema que vale la pena considerar está implícito en la discusión que propone Ana María Goetschel en “Educación e Imágenes de mujer”²⁹⁷ en el que dice: Se reconoce que la influencia de la mujer en la sociedad es decisiva, pero es indirecta, a través del esposo y posteriormente de los hijos. La mujer sienta las bases del comportamiento social, influye a través de sus consejos y de su ejemplo, contribuye a la formación de un *habitus* necesario para la vida social, pero no interviene directamente en ella. (Goetschel, 1999:342)

Si volvemos un poco a lo que han dicho las participantes locales del Warmi Paint, podemos ver que, actualmente esta situación se está cambiando. Ahora, las mujeres quieren seguir contribuyendo a la formación del *habitus* social, pero desde la posición de un personaje protagónico, lo cual, a mi forma de ver las cosas, es algo que debe pasar lo antes posible de manera general.

²⁹⁵ Palabra usada en Ecuador para las mujeres que actúan más de acuerdo con el concepto masculino de la sociedad que el femenino.

²⁹⁶ Palabra utilizada por la sociedad ecuatoriana para calificar despectivamente a una mujer que no hace lo que está estipulado por la sociedad, principalmente cuando no sabe cocinar o no se sabe arreglar para salir con un hombre, etc.

²⁹⁷ Goetschel, Ana María (1999) Mujeres e Imaginarios. Quito en los inicios de la modernidad. Quito: Abya Yala.

Primero es necesario que esto suceda porque en las últimas décadas se ha podido ver que el número de mujeres que se casan y que tienen hijos han disminuido y, me incluyo en las estadísticas. Por lo tanto, la mujer que no se casa, entonces no estaría representada según este supuesto de Goetschel. La misma historia sucedería con el tema de los hijos. Si una mujer no tiene hijos, no tendría a quien dar consejos (si solo esa fuera la forma de trascender en la sociedad).

Pienso que, actualmente, las mujeres latinas se están convirtiendo en hacedoras de la sociedad de una forma directa, sin necesidad de representación de terceros. El arte callejero, contribuye a que los transeúntes se den cuenta de esto. Al ver una obra que implica un mensaje positivo, al ver una mujer haciendo arte de primera en plena calle, al mirar de igual manera a una mujer haciendo arte igual que a un hombre, la sociedad se puede dar cuenta de que, por siglos, estos mensajes han sido entregados a través de un vocero, en lugar de directamente. Esto puede hacer que la sociedad incremente su respeto y visión sobre la mujer y, finalmente sea considerada como protagonista del espacio público.

Algo en lo que sí esto de acuerdo con Goetschel es cuando dice: la importancia que se dio en el discurso de fundación de planteles en los que la mujer pobre aprendiera a ganarse la vida ya que, la virtud de la mujer no se preserva con sólo prácticas místicas (Goetschel, 1999:348). Obviamente, esto responde a la época del 1900, sin embargo hoy en día, mujeres de toda clase económica están al tanto de sus capacidades no místicas y de su capacidad de ganarse la vida. El objetivo actual, relacionado con este punto, sería que de una vez, las mujeres pueden ganarse la vida con iguales remuneraciones que un hombre. En este sentido. Las artistas no tendrán que firmar nunca más bajo el seudónimo de un hombre para ser pagadas por sus obras de manera justa. Esperemos a que, se valore la creación artística tanto clásica como callejera y urbana de igual manera a ambos géneros, a todos los géneros.

En otro texto, que se habla sobre la temática del arte de mujeres con el paso de los años, que por supuesto, ha ido cambiando según las coyunturas. En este fragmento del texto también se puede entender la temática que se le enseñaba a la mujer dentro del ámbito educativo en las materias relacionadas con arte. Alexandra Kennedy-Troya habla sobre esto en *"Identidades y Territorios: Paisajismo Ecuatoriano del siglo XX,"*²⁹⁸ la autora escribe: El joven pintor Rafael Salas, en cambio, en cambio se debía enfrentar a la idea de que por entonces en Quito el cultivo del dibujo y la pintura de

²⁹⁸ Kennedy Troya, Alexandra. (2005). *Identidades y territorios. Paisajismo ecuatoriano del siglo*. Procesos: Presidencia de la República /Comisión Permanente de Conmemoraciones Cívicas pp.251-276. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana/Ed.Vervuert

paisaje, de las flores y las frutas, era cosa de mujeres, de damas que debían recibir una instrucción propia del sexo débil. (Kennedy-Troya, 2001:29)

Estos dos temas se prestan a análisis ya que, en primer lugar se puede ver una evolución sobre la temática artística de hombre y mujeres. Si bien en el grafiti es un poco distinto por los sucesos históricos de su nacimiento, se podría decir, que hoy en día, hombre y mujeres pueden abiertamente pintar y enviar el mensaje que quiera, por más crudo que este sea.

Cuando empezó el grafiti en el Bronx, la mayor parte de temáticas eran sobre violencia y competencia de quien era mejor. De hecho si alguien tapaba el mural hecho por alguien más, se podían dar fatales peleas entre las pandillas involucradas. Se vio mucho en la época de los 70-90 que se dibujaba armas, insultos, entre otras cosas con carácter violento, pero sin embargo, no se sabe que hayan sido mujeres las que hicieron estos.

En el street art, menos aún se puede decir que si son flores esta hecho por mujer y si son montañas, por hombres. La temática del dibujo en este movimiento es libre. Lo que sí se puede ver a veces son mensajes más implícitos como a liberación femenina, imágenes en contra de la violencia de la mujer, imágenes culturales que inciden en un tema de género, pero no necesariamente se puede determinar si es un hombre o una mujer quien lo hizo.

Por otro lado, en el tema educativo, hoy en día, en casi ningún colegio ni universidad existe una línea específica de arte que se les enseña a las mujeres. Sin embargo, puedo decir que mi experiencia, de un año en un colegio religioso de mujeres que, sí se impartía clases de manualidades en las que todas aprendíamos como coser, mecanografía (para ser buenas secretarias porque los jefes son hombres...). A las niñas les enseñaban a cocinar, a doblar la ropa. Tengo amigos que estuvieron en colegios religiosos masculinos, ellos nunca recibieron estas clases, ellos aprendieron futbol y otras actividades consideradas más masculinas, actividades que para los dirigentes de estos colegios, y organizaciones cumplían con el aprendizaje de un rol específico de hombre.

Otro tema que merece ser analizado en estas consideraciones es el tema del arte como método para contrarrestar el machismo. Juan Vicente lo explica así: Las contribuciones surgidas en el vasto continente latinoamericano desde los noventa y hasta la actualidad obedecen a estrategias creativas

múltiples, a saber, las que emplean el activismo como práctica artística, los que utilizan la performance como instrumento de crítica al machismo y a la violencia simbólica, las que emplean el documentalismo como lenguaje que denuncia, y quienes apuestan por formas metafóricas y disciplinas carias (fotografía, ensamblaje de objetos) para ir contracorriente de los discursos sexistas que alientan la brutalidad de los clichés.²⁹⁹ (Aliaga, 2007:316)

El hecho de combatir con arte, la violencia, para este trabajo tiene mucho sentido ya que, hemos visto los logros de las diferentes artistas, por medio del arte, hacer declaraciones anti violencia, para que las mujeres de todo el mundo se sientan con el poder de ser entes creativos en el proceso de consolidación de la sociedad. Esto, a mi parecer es totalmente valido y, de hecho la única forma de combatir la desigualdad, por medio de arte y actos de paz. No se puede combatir violencia con violencia, pero peor aún no se puede eliminar una enfermedad de la sociedad con silencio. El arte es la voz de muchas luchas sociales y muchas veces, logra llegar a un acuerdo de una forma pacífica.

La ceguera de la sociedad es otro tema que me gustaría considerar dentro de esta sección ya que, como se ha visto en el capítulo II de este estudio se ha omitido a las mujeres de La Historia del Arte, de los libros que documentaron a los grandes representantes, pero siempre voltearon la cara a las representantes. Me uno al texto “Mujeres y Cultura: Políticas de desigualdad,”³⁰⁰ un texto realizado por el Ministerio de Cultura de España que, en su intento por reivindicar la memoria sobre la mujer en el arte dice en su presentación:

Jan van Eyck dijo de la pintora renacentista italiana Sofonisba Anguissola, cuando esta recaló en la corte española, que “a pesar de haberse quedado ciega a los sesenta años, en materia de pintura he recibido más luz de ella, de una ciega, que de todos mis maestros”. Van Eyck hablaba así de una mujer a la que una enfermedad impedía desarrollar su vocación y su talento. Esa ceguera, sin embargo, ha sido una enfermedad colectiva durante siglos; una enfermedad que ha impedido a las mujeres desarrollar su vocación y su talento y que, a las que han logrado hacerlo, las han invisibilizado o incluso estigmatizado. Durante siglos, la memoria histórica de la mujer ha desaparecido. Lo explicó a la perfección Virginia Wolf en su ensayo “Una habitación propia,”³⁰¹ donde advierte que las mujeres no han tenido el protagonismo

²⁹⁹ Aliaga, Juan Vicente (2007). El orden fálico: Androcentrismo y Violencia de Género en las prácticas artísticas del siglo XX. Madrid: AKAL

³⁰⁰ González-Sinde, Ángeles (2007). Mujeres y Cultura: Políticas de desigualdad (Presentación). Madrid: Ministerio de Cultura de España Secretaría General Técnica, Subdirección de publicaciones, Información y Documentación.

³⁰¹ Wolf, Virginia (2001). *A room of one's own (Una habitación propia)*. Barcelona: EDITORIAL SEIX BARRAL

creativo que les corresponde “porque todas las comidas se han cocinado, los platos y las tazas lavado; los niños enviados a la escuela y arrojados al mundo. Nada queda de todo ello; todo desaparece. Ninguna biografía, ni historia, tiene una palabra que decir acerca de ello”. “Las mujeres han servido todos estos siglos como espejos mágicos que poseían el delicioso poder de reflejar la figura masculina al doble de su tamaño natural”.

A lo largo de los siglos, muchas mujeres pagaron un alto precio por no tener un espacio para su creación, pero muchas otras lo pagaron aún más alto por desafiar a la sociedad dominante e, insumisamente, atreverse a alquilar la habitación de la que hablaba la escritora británica para poder crear desde ella. Es a esas pioneras, a esas rebeldes, a las que las mujeres que en el siglo XXI desarrollan una labor artística –muchas veces todavía entre platos, coladas y pucheros– les deben la igualdad. (Ministerio de Cultura de España, 2007: Secretaria General Técnica, Subdirección de publicaciones, Información y Documentación).

Este fragmento, nos indica una vez más, que la producción artística de la mujer se ha visto opacada por varios siglos, que no se ha dado la importancia necesaria a aquellas claves representaciones femeninas en el arte y que, hoy en día, es nuestro deber honrar a estas mujeres que han permitido que hoy en día, en pleno siglo XXI, las mujeres tengan más libertades y acción artística. Por otro lado, se menciona cómo el quehacer de madre y esposa han afectado en la facilidad de que se proyecte una mujer en el arte. Aún en nuestros días, esto sigue siendo un hecho, pero el hombre ha ido adentrándose más en ese mundo de cuidados de los hijos y de la casa. Ahora y más con el paso de los años, el papel privado (dentro de casa) y el papel público (fuera de casa), se han ido equilibrado en términos de igualdad de género. Se les debe mucho a esas mujeres que estuvieron presentes en el ambiente artístico en aquellos tiempos en que se les daba la espalda, es por ellas que ahora, existe más proporción en el arte.

Como consideración final sobre el Festival Warmi Paint, a continuación TooFly dice en una entrevista realizada con la autora de este trabajo: El Festival WarmiPaint, llevado a cabo en el 2015 fue importante porque fue algo que no se había hecho nunca antes en Quito. Además, una de las invitadas especiales, Lady Pink, que es una ecuatoriana que jamás había sido invitada a un evento de ese calibre en su propio país, a pesar de ser la primera mujer reconocida como grafitera y que es reconocido por ello, estuvo aquí.

Además, también estuvo Martha Cooper, famosa fotógrafa que documenta el grafiti en todo el mundo. La importancia de esto es que, en tiempos en el que el grafiti y el street art están en un momento tope a nivel internacional, tener a estas representantes fue un gran paso para Ecuador. Sin ellas, hubiera sido un festival de mujeres grafiteras, artistas callejeras y hip hop como cualquier otro, pero su presencia hizo que este Festival se convierta en un momento histórico para las otras artistas, por los fans del grafiti y el hip hop y para Ecuador en general.

Después de 20 años de estar construyendo and conociendo el grafiti y street art femenino en todo el mundo, me fue más fácil invitar a estas 2 increíbles mujeres a hacer historia en el país donde Lady Pink y yo nacimos. El festival hizo que muchos sueños de muchas personas se conviertan en realidad y además sentó bases por ser un evento con una producción bien organizada, gracias a gente clave que puso plata y persona para que este evento se presente y suceda de la mejor manera en un país en el que, para mi punto de vista, aún se encuentra muy atrasado en la materia. Uno de los proyectos más duros de conseguir, pero muy exitoso en varios sentidos.³⁰²

Muy de acuerdo con esto, en Ecuador el proceso del grafiti, el hip hop, el street art, la igualdad de género, son temas más o menos nuevos que están cumpliendo con un proceso necesario. Las políticas que existen en el Ecuador relacionadas con la mujer, con el arte, con el espacio público son muy restrictivas y prejuiciadas, se espera que, en próximos años esta situación mejore y que se abran las puertas para que todos estos temas tengan una mayor apertura y que, las mujeres artistas, el acceso a espacios y otros temas puedan trabajar conjuntamente para hacer de la sociedad ecuatoriana, ejemplo de respeto por el arte. Posiblemente, en un futuro cercano, Quito pueda ser ejemplo de innovación y embellecimiento urbano.

Lógicamente, este estudio puede ser mucho más extenso y, por cuestiones de tiempo no se ha podido extender de la manera óptima Me hubiera encantado nombrar a cada una de las mujeres que, al momento se dedican a crear arte en las calles del Ecuador y otorgar a cada una su capítulo para poder conocerlas mejor, pero por el momento este es un gran comienzo para sentar bases documentadas sobre la existencia de estos procesos y sus respectivas representantes.

³⁰² Entrevista #1 (julio, 2016). Tachi entrevista a Toofly: Un dialogo entre amigas (María Castillo “TooFly” – Nathalie Guzmán). Quito

6. CONCLUSIONES

6.1 SÍNTESIS DE CAPÍTULOS:

Sobre el primer capítulo es necesario explicar que muchas de las definiciones como tag, hip hop, breakdance, etc., provienen de expertos en el tema y destacados representantes locales que se han tomado en cuenta ya que esas, muchas veces, son las mejores fuentes para crear conocimiento.

Por otro lado, se ha descrito a fondo que es el grafiti y que es el street art, cuáles son las características en común y las importantes diferencias. Se habló de algunos y algunas representantes de cada movimiento, haciendo alusión a su trabajo mediante fotos y entrevistas sobre ellos en Revistas reconocidas como VICE y Latina.

Dentro de la revisión histórica, queda sentado que el grafiti es un proceso con un recorrido muy largo que, para muchos, nace en la prehistoria, con la escritura rupestre en paredes y cuevas. Es importante recalcar que existen fuentes que deben este arte primario a las mujeres de las cavernas por las temáticas que se han visto, como en Lascaux y con las Venus, sin embargo no se han usado estas fuentes debido a que es una teoría sin pruebas y que, queda en duda al igual que las teorías que dicen que son de hombres. Por esta razón, simplemente se ha hecho mención de la existencia de estas manifestaciones sin especificar género.

Se comprende que el grafiti del que se habla en este documento viene de una historia más reciente, que empieza con los mensajes políticos, de paz o de odio de las guerras y post-guerras, que más tarde es motivo de estudios específicos en cuanto a grafiti político. Para el interés de nuestro trabajo, esa parte de la historia del grafiti nos ha causado mayor investigación, solo al momento en que se convierte en la lucha en contra de la violencia en los barrios de Nueva York.

Es ahí cuando el grafiti al que nos referimos en este trabajo, se convierte en sujeto de estudio. Cuando el grafiti es una forma de comunicación y expresión de una sociedad casi deshecha por la violencia. En Nueva York se vive esta competencia de resaltar por medio de plasmar letras en cada espacio público posible (trenes, paredes, calles, etc.). Aquí empieza el arte del grafiti, el uso de colores, el wild style y la aparición de las primeras mujeres reconocidas por ingresar a un mundo netamente masculino hasta esta fecha: el grafiti. También se alude al street art como un movimiento post-grafiti, el cual maneja

diferentes materiales, diferente temática y deja de un lado la violencia para convertirse en un tema netamente artístico de embellecimiento de espacios públicos.

Lady Pink nos demuestra lo duro que fue participar y competir como mujer en los años 70's y también nos demuestra que es posible. De hecho, ella hasta el día de hoy recorre el mundo hablando sobre su historia del grafiti en NY y como ella ganó fama mundial por medio de él. Si bien hay hombres que se han mencionado, este texto está dedicado al trabajo de mujeres que han sobresalido en el mundo del grafiti y eso es lo que se plasma en sus hojas.

Dentro del mismo capítulo, pasamos al boom del Street Art, el cual según textos, es llamado también post grafiti, lo cual significa que nace de la misma idea, pero deja de ser un arte de guerras de pandillas y de letras a ser la formación de colectivos de géneros mixtos donde es evidente la aparición de mujeres. Esta participación femenina se da en un número mucho mayor comparado con el grafiti porque deja de ser específicamente ilegal, las técnicas posibles para plasmarlo son muchas más y además, la sociedad deja de juzgar a las mujeres que se dedican al Street Art. El Street Art tiene cada vez más apertura, por tal motivo, es más aceptado por la sociedad y por lo tanto, es mejor recibido en los espacios públicos.

Existen muchos colectivos femeninos que se han creado para hacer que el arte callejero y grafiti realizado por mujeres sea cada día tan respetado como el arte de hombres en el mismo ámbito. Las galerías aun no adoptan un porcentaje considerable de mujeres artistas en sus espacios y aun los precios de las obras de hombres aún se pagan más, sin necesariamente ser mejores.

En el capítulo dos, se hace un recorrido por la Historia del Arte, evidenciando que la mujer artista ha sido, desde siempre, relegada de los anales de la historia. De hecho, en tiempos antiguos, la mujer estaba negada de dedicarse a las carreras artísticas y estaba sometida a ocupar solo el ámbito privado, es decir, a ser madre, esposa y ama de casa sin participar directamente con la sociedad a menos que sea a lado de su cónyuge. Con el paso de los años, esta realidad va dando cortos pasos hacia la posibilidad de que mujeres de clases muy altas reciban clases de arte por grandes maestros, lo cual genera representantes como Sofonisba Anguissola. Lastimosamente, en muchas ocasiones, las pinturas de estas mujeres han sido atribuidas a hombres porque en aquellas sociedades era imposible reconocer que una mujer pintaba mejor que un hombre.

Continúan pasando los años y, eventualmente se da el paso lógico de que las mujeres ya puedan inscribirse a escuelas de pintura, pero sin embargo, son vetadas de ciertas clases (desnudo y anatomía). A pesar de estas piedras en el camino, la mujer, poco a poco, va saliendo al público con sus obras y triunfa dentro de un mundo en el cual son hombres los dueños de las galerías, son los jueces de los concursos y son los maestros de las escuelas. Tenemos el ejemplo de Frida Kahlo, reconocida a nivel mundial hasta llegar poco a poco a Lady Pink, reconocida como la primera mujer grafitera en el mundo hasta la posibilidad de crear una lista enorme de nombres que, para la actualidad, simbolizan una lucha por el uso del espacio público por medio del arte.

También en este capítulo se hace el análisis de cómo han sido representadas las mujeres y como esos paradigmas han ido cambiando. Desde la simbología mitológica que representaba a la mujer en el renacimiento, pasando por la cristianización de la mujer (Eva, santas, María la Virgen) hasta la mera sexualización del cuerpo de una mujer. Hoy en día, existen organizaciones, llámense estas feministas o no, que pelean para que la publicidad deje de presentar a la mujer como si fuera un pedazo de carne. Como es posible impedir a la mujer que sea vista en el espacio público por mérito a su arte, pero que el desnudo de una mujer, la representación de la mujer como tonta, con capacidades solo de quehaceres del hogar y como símbolo sexual si han sido posibles en las distintas sociedad para ser presentadas en los espacios públicos.

Pasando al tercer capítulo, nos sumergimos ya directamente en la vida y obra de María Castillo “TooFly,” ecuatoriana, grafitera, artista urbana, diseñadora y mujer de negocios que ha puesto en alto la representación femenina en las diferentes galerías, paredes y espacios públicos alrededor del mundo. TooFly es, sin duda, un ejemplo de luchas por la igualdad de género, el alto a la violencia de género y educación artística a las nuevas generaciones.

En la primera parte de este capítulo se conoce más profundamente la vida de la artista. Cómo llegó desde Ecuador a Queens, Nueva York. Hoy en día, TooFly está establecida en Ecuador lo cual es una gran oportunidad para la movida artística local para aprender de una de las más reconocidas representantes del arte callejero.

A través de sus principales proyectos: Younity, Ladies Love y WarmiPaint, que son algunos de los colectivos y proyectos que ha formado y de los que es parte, ha creado la posibilidad de que las nuevas

generaciones de niñas y mujeres que quieran expresar sus identidades por medio del arte (callejero), lo logren. En esta parte del trabajo, se puede atravesar por la producción de María Castillo relacionada con proyectos de y para mujeres y con el espacio público.

En el cuarto capítulo, nos adentramos directamente en el mundo del Festival WarmiPaint, en el cual, tuve la suerte de formar parte del equipo y ser testigo del primer evento creado para que mujeres puedan utilizar el espacio público y crear algunos de los murales más grandes que Quito ha visto. Y no cualquier mural, murales con voz, con sentido, con mensaje.

Este fue un evento en el que los hombres, que comúnmente en Ecuador anulan a la mujer como sujeto de creación, se pudieron dar cuenta y ver y escuchar de estas mujeres que pueden ser iguales o mejores en lo que hacen. Sin el afán de crear una guerra de géneros, este evento creó una plataforma donde la sociedad se unió para aplaudir a las participantes por su arte y aprender de los conferencistas sobre las mujeres y su importancia dentro de este plano.

Un evento sin precedentes donde el público pudo compartir directamente con personajes de reconocimiento mundial ligados al arte y, más puntualmente al arte de mujeres. La participación de Lady Pink, Martha Cooper y todas las otras invitadas nacionales e internacionales sentaron las bases de que en Ecuador se pueden llevar a cabo eventos de muy alto nivel sobre el grafiti y el arte callejero.

Y, finalmente tenemos el capítulo Ven donde, se toma en cuenta algunas consideraciones finales muy importantes para la discusión de los temas implícitos en este trabajo como los son: la igualdad de género, principalmente en el ámbito artístico; la situación con respecto al uso del espacio público en Ecuador por medio de arte callejero, el fenómeno que ha sucedido en La Historia del Arte, dejando de lado a mujeres, entre muchos otros temas que vale la pena sentarse a tomar un café y conversar al respecto.

6.2 LÍMITES Y APORTE DE ESTE ESTUDIO Y NUEVAS PREGUNTAS

Seguramente este estudio no es el primero que habla de grafiti y street art, pero me atrevería a decir que es posiblemente un pionero en esta temática centrada en mujeres ecuatorianas. Por este motivo creo que el aporte es grande ya que, la investigación para este estudio me ha llevado a darme cuenta de que es casi imposible encontrar testimonios e información sobre las mujeres grafiteras y artistas

callejeras y urbanas del Ecuador. Este estudio permitirá tener un trabajo donde se han condensado los principales exponentes de estos movimientos artísticos y servirá para futuras investigaciones sobre el tema como una base.

De igual manera, la explicación completa sobre el WarmiPaint, dejará evidenciado un evento del cual no se ha documentado localmente, lo suficiente. Normalmente, este evento pasaría a la historia sin que nadie sepa, pero mediante este trabajo, queda sentada la creación de un espacio de arte callejero y grafiti por mujeres.

Hablar sobre el grafiti femenino y el Street Art de mujeres en Ecuador marca un gran paso dentro de una sociedad machista por excelencia y permite, enunciar un histórico proceso donde la igualdad de género tuvo lugar.

Sin embargo, como todo estudio, este tiene sus limitantes y entre ellas está el tiempo para realizarlo. De hecho, me fue imposible someterme a la longitud establecida y me he alargado casi el doble debido a la temática y la pasión que me conlleva el tema. En caso de tener más tiempo se hubiera podido estudiar a cada artista con más detalle y crear un debate sobre la mujer artista a lo largo de la historia. Esperemos que en una posible maestría se pueda alargar el tema y se puedan realizar las publicaciones respectivas sobre este, tan interesante tema.

Por otro lado, la poca bibliografía encontrada con respecto a artistas ecuatorianos ha sido un limitante ya que para poder hablar de cada artista se ha requerido un encuentro con cada una de ellas. Esto ha hecho que, una vez más, el tiempo no sea suficiente.

También, como en todo estudio, existen temas y preguntas que no han sido respondidas como: Y ahora, ¿cuáles son las nuevas tendencias del arte urbano? ¿Existe mapping femenino? ¿Cuál es la posición de la mujer en cuanto al uso de la tecnología en el arte? Históricamente, ¿cuál ha sido el motivo para que el hombre gane más que la mujer en todo ámbito? ¿Cuál es la diferencia entre el mensaje masculino y el femenino dentro del arte urbano y el grafiti? ¿Cómo ayuda el arte para evitar o sobrellevar la violencia de género?; entre muchas otras cuestiones que no salen de un solo estudio. Posiblemente, estos temas se desarrollarán por próximas generaciones de historiadores e historiadoras del arte y, ayudarán al desarrollo de más igualdad de género y ampliarán las visiones societarias sobre estos temas.

FIN

7. BIBLIOGRAFÍA

7.2 ENTREVISTAS

- (junio 16, 2013). Entrevista a Ledania por Olivia Schroeder Pacheco. (Ledania - Olivia Schroeder Pacheco)
- 1 (5 de noviembre de 2015). Tachi entrevista a HTM. (Htm – Nathalie Guzmán). Quito
- 1 (julio, 2016). Tachi entrevista a Toofly: Un dialogo entre amigas (María Castillo “TooFly” – Nathalie Guzmán). Quito
- 1 (julio, 2016). Tachi entrevista a Toofly: Un dialogo entre amigas (María Castillo “TooFly” – Nathalie Guzmán). Quito
- 1 (julio, 2016). Tachi entrevista a Toofly: Un dialogo entre amigas (María Castillo “TooFly” – Nathalie Guzmán). Quito
- Entrevista #1 (julio, 2016). Tachi entrevista a Toofly: Un dialogo entre amigas (María Castillo “TooFly” – Nathalie Guzmán). Quito
- Entrevista #1 (febrero, 2016). Tachi entrevista a Males. (María Elena y Nathalie Guzmán)
- Entrevista #1 a Lady Pink (2015). Tachi entrevista a Lady Pink. (Sandra Fabara – Nathalie Guzmán)
- Fabara, Sandra “Lady Pink” (2013). *Tachi entrevista a Lady Pink*. (Sandra Fabara – Nathalie Guzmán) .Nueva York
- Shakaim Gonzales (julio, 2016). Experto en hip hop del Ecuador. (Shakaim Gonzales- Nathalie Guzmán)

7.2 BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA

- Aliaga, Juan Vicente (2007). El orden fálico: Androcentrismo y Violencia de Género en las prácticas artísticas del siglo XX. Madrid: AKAL
- Castleman, Craig, (1982). *Getting Up: Subway Graffiti in New York*. Estados Unidos: Getting Up.
- Censo de Población y Vivienda 2010 / Censo Nacional Económico, Instituto de Estadística y Censos Ecuador.
- Cooper, Martha y Chalfant, Henry. (1984). *Subway Art*. Estados Unidos: Thames and Hudson.

- De La Serra Corriere, Corriere (2014). "La publicidad en Colombia sigue siendo machista y sexista, como hace 50 años" Universidad Complutense de Madrid: El Universal de México, Defensoría del Pueblo.
- Emmett G. Price, III (2006). *Hip Hop Culture*. Denver, Colorado: ABC-CLIO
- Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014, OMS. Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe del 2012. Naciones Unidas (agua). Situación Interparlamentaria, situación al 1 de enero de 2015. Directoras Ejecutivas de la lista Forutne 500. Instituto de Estadística de la UNESCO, ONU Mujeres 2012.
- Ferrel, Jeff (1993). *Crimes of style: Urban graffiti and the politics of criminality*. New York: Garland.
- Ferrel, Jeff, (1996). *Crimes Of Style: Urban Graffiti and the Politics of Criminality*. Estados Unidos: Northeastern.
- GANZ, Nicholas, Grafiti (2004). *Arte urbano de los cinco continents*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L.
- Ganz, Nicholas, MacDonald Nancy, Swoon (2006). *Graffiti Women: Street Art from Five Continents*. Estados Unidos: Harry N. Abrams
- García Canclini, Néstor (2010) *La sociedad sin Relato: Antropología y Ética de la Inminencia*. Madrid: Sakefat.
- Garrucci, Raffaele (1856). *Graffiti di Pompei*. Paris: Benjamin Duprat.
- Geddes, Barbara (2003), *Paradigms and sand castles: theory building and research design in comparative politics*. University of Michigan Press: Ann Arbor,
- Gehrke, Mirjam; Editor: Enrique López (2011). Muralista chilena celebra éxitos en Colonia. Procesos: DW Made for Minds. (Visitado el 8 de abril de 2016)
- Goetschel, Ana María (1999) *Mujeres e Imaginarios*. Quito en los inicios de la modernidad. Quito: Abya Yala.
- Goetschel, Ana María. (2001). *Antología Género: Educación e Imágenes de Mujer*. Quito: Flacso
- Goetschel, Ana María. (2001). *Antología Género: Educación e Imágenes de Mujer*. Quito: Flacso
- González-Sinde, Ángeles (2007). *Mujeres y Cultura: Políticas de desigualdad (Presentación)*. Madrid: Ministerio de Cultura de España Secretaria General Técnica, Subdirección de publicaciones, Información y Documentación.
- Gorelik, Adrián (1998). *La grilla y el parque: espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes

- Grody Steve (2007). *Graffiti L.A.: Street Styles and Art*. New York: Abrams
- Guasch, Ana María (2000). *Los manifiestos del arte posmoderno*. Madrid: Editorial AKAL
- Guzmán León, Alicia. (2016). “Comparar para construir política pública en tiempos de Globalización.” *Procesos: Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES)*, México, unam-iiisue/Universia, vol. vii, núm. 20, 30 de septiembre de 2016.
- Habermas, Jürgen (1981). *Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural de la vida pública*. Alemania: Gustavo Gili
- Kennedy Troya, Alexandra (2005). *Identidades y territorios. Paisajismo ecuatoriano del siglo*. Procesos: Presidencia de la República /Comisión Permanente de Conmemoraciones Cívicas pp.251-276. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana/Ed.Vervuert. Quito:Flacso.
- Klingsohr Leroy, Cathrin (1934). Brassai: *The image as produced by automatic writing*. Minotoure Magazine no.5 pp. 30.
- Krauss, Friedrich Salamo (1905). *Anthropophyteia*. Leipzig: Deutsche verlagaktiengesellschaft
- Landes, Joan B. (1988). *Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution*. Estados Unidos: Cornell University Press.
- Lopez, Ana María y Navarrete, Rodrigo (2006). Rayando tras los muros: Graffiti e imaginario político simbólico en el Cuartel San Marcos (Caracas, Venezuela). Andrés Zarankin y Jorge
- Manco Tristan (2002). Stencil Graffiti (Street Graphics / Street Art). New York: Thames & Hudson
- Martínez Herrera (Eds), *Arqueología de la represión y la resistencia en América Latina 1960-1980*. Córdoba: Encuentro Grupo Editor y Editorial Brujas, 29-66.
- Miércoles, 8 de septiembre de 2010. Néstor García Canclini y las ideas detrás de la sociedad sin relato (Néstor García Canclini: Silvina Frieri). Malba.
- Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos Subsecretaría de Desarrollo Normativo. Código Orgánico Integral Penal. Quito:2014
- Navarrete Sánchez, Rodrigo y López, Ana María (2010). “Scratching Behind the Walls; Graffiti and Symbolic Political Imagination at Cuartel San Carlos” (Caracas, Venezuela). New York: Springer.
- Perez, Trinidad (2010). *Nace el arte moderno: espacios y definiciones en disputa (1895-1925)*. En Editores, *Celebraciones centenarias y negociaciones por la nación ecuatoriana*. Quito:Flacso, pp 23-75.
- Perú. Con, “Mira cómo era la publicidad sexista y racista en los años 50, 60 y 70”; 2012
- Revista Lampato, “16 propagandas antiguas que ciertamente serían prohibidas hoja em dia”;

Carolina Rodrigues / janeiro 12, 2015; revistalampiao.wordpress.com

- Stahl, Johannes, *Street Art (Art Pocket) Street Art: un libro sobre graffiti*, Ullmann. Königswinter (Eds). Art Pocket: 2009
- Walker Read, Allen (1935). *Lexical Evidence from Folk Epigraphy in Western North America: A Glossarial Study of the Low Element in the English Vocabulary (Evidencia Léxica de la Epigrafía Popular en Norteamérica Occidental)*. Paris: editorial desconocida
- Wolf, Virginia (2001). *A room of one's own (Una habitación propia)*. Barcelona: EDITORIAL SEIX BARRAL

7.3 PÁGINA WEB

- (Julio 11, 2012). Speaking with Toofly. Street Art NYC. Disponible en: <http://streetartnyc.org/blog/2012/07/11/speaking-with-toofly/> (Visitado el 8 de marzo de 2016)
- Afuera Producciones (2013). Street Art Quito. Disponible en: <https://vimeo.com/108924439> (Visitado el 15 de agosto 2015)
- Alvarez, Hersilia (2016). STREET ART: FIO SILVA. Procesos: Mapa de las Artes. Disponible en: <http://mapadelasartes.com/notas/street-art-fio-silva-2/> (Visitado el 13 de abril de 2016)
- Ambar, María (6 de marzo de 2015). A cielo abierto: entrevista con Fio Silva. Procesos: Escrituras Indie. Disponible en: <http://escriturasindie.blogspot.com/2015/01/fio-silva-arte-urbano-visuales-a-cielo-abierto.html> (Visitado el 1 enero de 2016)
- Anónimo (2001, 2003). *Female Writers. Procesos: at140st, The cyberbench, documenting New York City Graffiti*. Disponible en: <http://www.at149st.com/women.html> (Visitado el 23 de abril de 2016)
- ARCHIVO CALLEJERO (2014). Disponible en: http://www.dreisog.com/Dreisog/Inicio/Entradas/2014/10/25_Jean_Michel_Basquiat_de_la_calle_a_la_galeria.html (Visitado el 27 de junio de 2016)
- Arte Contemporáneo Ecuador (2014). Mónica Vásquez. Disponible en: <https://artecontemporaneoecuador.com/monica-vasquez/> (Visitado el 14 de febrero de 2016)
- Artnet Worldwide Corporation. Swoon. Disponible en: <http://www.artnet.com/artists/swoon/biography> (Visitado el 27 de junio de 2016)
- Auz, Luis Fernando (2012). *Arte Bastardo: Primer libro de arte urbano y graffiti ecuatoriano. 40 artistas / 5 ciudades del país*. Quito: PUCE.

- Biografías y Vidas: La Enciclopedia Biográfica en Línea (2004-2016). Disponible en : <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/anguissola.htm> (Visitado el 3 de marzo de 2016)
- Bobone, Catalina (2010). Silvia Catalina Bobona Zapata. Disponible en: <http://catambar.wix.com/silviacatalinabobone#!hoja-de-vida> (Visitado el 12 de febrero de 2012)
- Bobone, Catalina (2010). Silvia Catalina Bobona Zapata: Sí Fue. Disponible en <http://catambar.wix.com/silviacatalinabobone#!> (Visitado el 12 de febrero de 2012)
- Brooklyn Museum. Elizabeth A. Sackler Center of Feminist Art: Lady Pink. Disponible en: https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/feminist_art_base/lady-pink (Visitado el 5 de junio de 2016)
- Castillo, María "TooFly." Artistas: Bastardilla. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)
- Castillo, María "TooFly." Artistas: Bastardilla. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)
- Castillo, María "TooFly." Artistas: Belén Bike. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)
- Castillo, María "TooFly." Artistas: Belu Loops. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)
- Castillo, María "TooFly." Artistas: La Suerte. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)
- Castillo, María "TooFly." Artistas: Lie. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)
- Castillo, María "TooFly." Artistas: Males. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)
- Castillo, María "TooFly." Artistas: María. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)
- Castillo, María "TooFly." Artistas: Mo Vásquez. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)
- Castillo, María "TooFly." Artistas: Qarla Quispe. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 5 de mayo de 2016)
- Castillo, María "Toofly" (2008). *Toofly NYC*. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/life/herstory/> (Visitado el 20 de noviembre de 2015)
- Castillo, María "TooFly" (2015). Archive for the 'Ladies Love Project' Category: LADIES LOVE

- PROJECT 2015 RE-CAP! Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/life/category/ladies-love-project/> (Visitado el 8 de abril de 2016)
- Castillo, María “TooFly” (2015). Warmi Paint. Disponible en <http://warmipaint.com/mission> (Visitado el 17 de diciembre de 2015)
 - Castillo, María “TooFly” (2015). Warmi Paint. Disponible en <http://warmipaint.com/mission> (Visitado el 17 de diciembre de 2015)
 - Castillo, María “TooFly” (2015). Warmi Paint. Disponible en: <http://warmipaint.com/> (Visitado el 17 de diciembre de 2015)
 - Castillo, María “TooFly” (2015). Warmi Paint: Talleres y Presentación. Disponible en: <http://warmipaint.com/talleres>. (Visitado el 27 de junio de 2016)
 - Castillo, María “TooFly”. (2000-2016). *Her Story (su historia)*. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/life/herstory/> (Visitado el 18 de enero de 2016)
 - Castillo, María “TooFly”. *TooFly NYC*. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/life/about/> (Visitado el 20 de noviembre de 2015)
 - Castillo, María, “Toofly” y Mizrac, Alice (2007). Younity. Disponible en: <http://www.theyounity.com/> (Visitado el 8 de abril de 2016)
 - Cuenca Bonilla, María Jesus (2016). ARTE Y ESPACIO PÚBLICO. Procesos: Red Visual. Disponible en: http://www.redvisual.net/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=59 (Visitado en Junio27 de 2016)
 - Di Pego, Anabella (2006). Pensando el espacio público desde Hannah Arendt: un diálogo con las perspectivas feministas. Procesos: Revista Especializada en Periodismo y Comunicación, Instituto de Investigaciones en Comunicación (IICOM). Disponible en: <http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/222/161> (visitado el 27 de junio de 2016)
 - El Diario de Hurlingham (20 de marzo de 2015). *Extraordinario reconocimiento a Fio Silva en Europa*. Procesos: El Diario de Hurlingham. Disponible en: <http://moron.enorsai.com.ar/cultura/20915-extraordinario-reconocimiento-a-fio-silva-en-europa.html> (Visitado el 2 de enero de 2015)
 - En órbita (2014). Lili Cuca pinta en la calle. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=7G8APVyt2zc> (Visitado el 17 de marzo de 2016)
 - Fabara, Sandra “Lady Pink”. Lady Pink NYC. Disponible en: <http://www.ladypinknyc.com/about/> (Visitado el 6 de junio de 2016)

- Fabara, Sandra “LadyPink” (2015). *When Women Pursue Justice, Brooklyn, NY*. Disponible en: <http://www.ladypinknyc.com/projects/> (Visitado el 24 de mayo de 2016)
- Festival de Arte Público GRAFFF15 (2015). *FESTIVAL DE ARTE PÚBLICO GRAFFF 2015 “Espacios dispensadores de felicidad” Pujilí – Ecuador*. Disponible en: <http://proyectodogmaecuador.blogspot.com/2016/03/archivos-audiovisuales-de-central-dogma.html> (Visitado el 9 de agosto de 2016)
- Festival de Arte Público GRAFFF15 (2015). *FESTIVAL DE ARTE PÚBLICO GRAFFF 2015 “Espacios dispensadores de felicidad” Pujilí – Ecuador*. Disponible en: <http://proyectodogmaecuador.blogspot.com/2016/03/archivos-audiovisuales-de-central-dogma.html> (Visitado el 9 de agosto de 2016)
- Giraldo Usuga, Sebastián (2012). “Ensayos sobre la Imagen. Edición XI Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2012. Tendencias y experimentaciones cin. El arte expandido.” *Procesos: Creación y Producción en Diseño y Comunicación N°48 Eje 6. 117 páginas*. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8710&id_libro=415 (Visitado el 20 de junio de 2016)
- Hernández Herse, Luisa Fernanda (2012). *Aproximaciones al análisis sobre graffiti y género en México*. *Procesos: Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales vol. 2 (2) p. 133-141*. Disponible en: <http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/hernandez/98> (visitado el 27 de junio de 2016)
- HTM (2015). *Misión del Warmi Paint: Festival Arte Urbano de Mujeres Quito Ecuador*. Disponible en: <http://warmipaint.com/mission> (Visitado el 18 de abril de 2016)
- Ilustradores Ecuatorianos (2013). Entrevista con Crispo. Disponible en: <http://www.ilustradoresequatorianos.org/post/108615108822/entrevista-con-crispo> (Visitado el 6 de abril de 2016)
- Ilustradores Ecuatorianos (2015). La Suerte: Ilustradora y Artista. Disponible en: <http://www.ilustradoresequatorianos.org/post/134540012387/la-suerte-ilustradora-y-artista> (Visitado el 17 de junio de 2016)
- Jackson II, Ronald L. y Hogg Michael A. (2001). *Encyclopedia of Identity Confessional Art*. Disponible en: DOI: <http://dx.doi.org/10.4135/9781412979306.n43> (visitado el 14 de marzo de 2016)
- Jornal Futura (2013). VT Entrevista Pamela Castro - Jornal Futura. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=eqJPa8WqfDQ> (Visitado el 8 de abril de 2016)

- La más Anís. Artistas: Abusa Crew. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado el 4 de mayo de 2016)
- La Vaca loca Estudio (2015). Esencial - La Suerte. Disponible en: <https://vimeo.com/145812315> (Visitado el 2 de febrero de 2016)
- Lasso, Sara (2016). 10 mujeres artistas que han hecho historia: Una selección de mujeres que superaron los convencionalismos sociales y la discriminación machista alcanzando el éxito como artistas. Arte About. Disponible en: <http://arte.about.com/od/ListasDeArtistas/tp/10Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm> (Visitado el 5 de abril de 2016)
- Lasso, Sara (experta en arte, 2015). Disponible en: <http://arte.about.com/od/Diccionario-De-Arte/fl/Mapping.htm> (Visitado el 4 de abril de 2016)
- López, Carmen (2014). Rosie, la Remachadora: la verdadera historia que esconde el icono del feminismo. *Procesos: Diario El País, España*. Disponible en: <http://smoda.elpais.com/moda/rosie-la-remachadora-la-verdadera-historia-que-esconde-el-icono-del-feminismo/> (Visitado el 8 de marzo de 2016)
- Moreno, Paulina (2012). *Notas sobre "Anthropophyteia"*. Procesos: Laboratorio de Arte Urbano. Disponible en: http://streetartlab.blogspot.com/2012_03_18_archive.html (Visitado el 27 de junio de 2016)
- Nadja Drost (2009). Bastardilla - Amazing Colombian Artist. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=-1Cc1qIvIkQ> (Visitado el 30 de marzo de 2016)
- Navarro, José Antonio (2005). *Construyendo miradas y conocimiento: procesos creativos, estilización y descomposición*. Disponible en: http://destinoaitaca.blogspot.com/p/blog-page_12.html (Visitado el 2 de febrero de 2016)
- OsGemeos (2016). *Os Gemeos*. Disponible en: <http://www.osgemeos.com.br/en/biography/> (Visitado el 27 de junio de 2016)
- Pamela Castro (2015). RED NAMI.: Red feminista que usa las artes para promover los derechos de la mujer. Disponible en: <http://www.redenami.com/> (Visitado el 20 de julio de 2016)
- Panmela Castro (2016). Panmela Castro: Feminist Politis Street Art. Disponible en: <https://panmelacastro.carbonmade.com/about> (Visitado el 10 de junio de 2016)
- Pascual Molina, Jesús Félix (2007). *"Una aproximación a la imagen de la mujer en el arte español"*. Procesos: Revista electrónica de estudios hispánicos, n.º 1, pp. 75 a 89. Disponible en: <http://www.ogigia.es> (Visitado el 27 de junio de 2016)
- Pérez Porto, Julián y Merino, María (2010). Definición de merchandising, qué es, significado y

- concepto. Disponible en: <http://definicion.de/merchandising/> (Visitado el 16 de abril de 2016)
- Phumzile, Mlambo-Ngcuka, (2010), Directora Ejecutiva De Onu Mujeres. Las y los mejores exponentes del grafiti de Ecuador dejan huella de su gran implicación en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. *Procesos: Revista Digital de ONU Mujeres*. Disponible en: http://www.onumujeres-ecuador.org/index.php?option=com_content&view=article&id=303:las-y-los-mejores-exponentes-del-grafiti-de-ecuador-dejan-huella-de-su-gran-implicacion-en-la-lucha-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-&Itemid=29
 - Piccardo, Andrea (2007). Mujeres pintoras: una pequeña contribución de la vida y obra de artistas ausentes en la mayoría delos libros de Arte. Disponible en: <http://mujerespintoras.blogspot.com/2007/12/lavinia-fontana-1552-1614.html> (Visitado el 14 de junio de 2016)
 - Presentación de Lady Pink para el Festival Warmi Paint (2015). Lady Pink: Conferencia
 - Quintana Jornet, Pau (2015). *The Art of Pau*. Disponible en: <http://theartofpau.com/bio> (Visitado el 30 de mayo de 2016)
 - Redacción Cultura (1 de October de 2014 21:53). *El arte urbano se institucionaliza y, a la par, pierde su esencia*. EL COMERCIO. Disponible en <http://www.elcomercio.com/tendencias/arturbano-institucionaliza-coip-esencia-grafiti.html>. (Visitado el 5 de marzo de 2016)
 - Rivera, Marilucy Hernández (2016). Preocupaciones y temáticas en las artistas del arte urbano en Puerto Rico: Una mirada a la obra de Verónica Rivera, Rosenda Álvarez y Elizabeth Barreto. *Procesos: Revista [IN]Genios, Volumen 2, Número 2* Disponible en: <http://www.ingeniosupr.com/vol-22/2016/2/1/preocupaciones-y-temticas-en-las-artistas-del-arte-urbano-en-puerto-rico-una-mirada-a-la-obra-de-vernica-rivera-rosenda-lvarez-y-elizabeth-barreto> (Visitado el 15 de mayo de 2016))
 - Rodellar, Pol (2013). Voy a contaros qué es un fanzine de verdad. Disponible en: <http://www.vice.com/es/read/voy-a-contaros-que-es-un-fanzine-de-verdad> “Fanzines son publicaciones periódicas hecha con pocos medios y de tirada reducida que trata de temas culturales (música, cómic, etc.) alternativos.” (Visitado el 1 de julio de 2016)
 - Rodríguez, Paola (2014). ENTREVISTA: TYSA. Disponible en: <https://epaolarodriguez.wordpress.com/2014/07/21/entrevista-tysa/> (Visitado el 3 de mayo de 2016)

- Toral, Itzel y Martínez, Daniel (2016). Alexandra Henry: la documentalista de las “heroínas” del street art (II y última). Disponible en: <http://entrevistas.murostreetart.com/2016/06/17/alexandra-henry-la-documentalista-de-las-heroinas-del-street-art-ii-y-ultima/> (Visitado el 17 de junio de 2016)
- VEXTA ART© (2016). Vexta. Disponible en: <http://vexta.com.au/> (Visitado el 27 de junio de 2016)
- Vibe (2015). Graffiti Legend Creates Ecuador’s Tallest Street Art Mural. Disponible en: <http://www.vibe.com/2015/12/graffiti-legend-creates-ecuador-tallest-street-art-mural/> (Visitado el 2 de junio de 2016)
- Villamil, Lili Cuca (2014). About Lili Cuca Art. Disponible en: https://www.facebook.com/pg/liliCucaArt/about/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info (Visitado el 14 de abril de 2016)

7.4 BIBLIOGRAFÍA DE LAS IMÁGENES

- About en español (2015). Autorretrato de Mary Cassatt. Metropolitan Museum of Art. Disponible en: <http://arte.about.com/od/Listas-De-Artistas/tp/10-Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm> (Visitado 27 de junio, 2016)
- About en español (2015). Fotografía de Beatrix Potter. Autor desconocido. Disponible en: <http://arte.about.com/od/Listas-De-Artistas/tp/10-Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm> (Visitado 27 de junio, 2016)
- About en español (2015). Fotografía de Georgia O'Keeffe. Alfred Stieglitz. Disponible en: <http://arte.about.com/od/Listas-De-Artistas/tp/10-Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm> (Visitado 27 de junio, 2016)
- About en español (2015). Fotografía de Helen Frankenthaler. Rose Hartman / Getty Images. Disponible en: <http://arte.about.com/od/Listas-De-Artistas/tp/10-Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm> (Visitado 27 de junio, 2016)
- About en español (2015). Fotografía de Tamara de Lempicka en su estudio. Autor desconocido. Disponible en: <http://arte.about.com/od/Listas-De-Artistas/tp/10-Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm> (Visitado 27 de junio, 2016)
- About en español (2015). Retrato de Camille Claudel. César D.R. Disponible en: <http://arte.about.com/od/Listas-De-Artistas/tp/10-Mujeres-Artistas-Que-Han-Hecho-Historia.htm>

Historia.htm (Visitado 27 de junio, 2016)

- Alexandra Henry (Instagram) (2016). Sin nombre. Disponible en: https://www.instagram.com/p/BHUKfzTAI_c/?taken-by=alejcali&hl=en (Visitado 27 de junio, 2016)
- Arrested Motion (2012). © 2012 Arrested Motion LTD. All Rights Reserved. Disponible en: <http://arrestedmotion.com/2012/02/openings-os-gemeos-miss-you-prism/dsc01334-2/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Attack! (2012). Abusa-attack. Disponible en: <http://attack.cl/polanco-graffestival-revive-la-fiesta-del-graffiti-en-valparaiso-2/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Banksy (Año desconocido). Sin nombre. Disponible en: <http://banksy.co.uk/faq.asp> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Banksy (Año desconocido). Sin nombre. Disponible en: <http://banksy.co.uk/menu.asp> (Visitado 27 de junio, 2016)
- BBC (2015). Vienna, 1938: Nazis daubed anti-Semitic graffiti on a Jewish tailor's shop. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-europe-30934251> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Belen Bike (Facebook) (2016). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156930183290363&set=pb.775385362.-2207520000.1473640854.&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Beluloops Applebum (Facebook) (2016). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=862872930510388&set=pb.100003630666521.-2207520000.1473789661.&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Biografías y Vidas (Año desconocido). Detalle de su Autorretrato de 1556. Disponible en: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/anguissola.htm> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Can't Buff This (2014). Sin nombre. Disponible en: <http://cantbuffthis.com/tv-interview-with-taki-183/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Canton Museum Of Art (2013). Drawings from the Lascaux Cave in France are estimated at 20,000 years old. Disponible en: <http://www.cantonart.org/459> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Captive Wild Woman (2015). Cornbread "King of the Walls," in Philadelphia, 1967. <http://captivewildwoman.blogspot.com/2015/04/movies-you-may-have-missed-bomb-it-2007.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Castillo, María (2016). "No Apagaran Mi Voz" Pieza realizada por Crispo en su participación en WarmiPaint 2015. Archivos Castillo María. Quito.

- Castillo, María (2016). Abusa Crew durante el Festival Warmi Paint. 2015. Archivos Warmi Paint. Quito
- Castillo, María (2016). Aporte de Vera para Festival WarmiPaint 2015, La Floresta, Quito. Archivos Castillo, María. Quito.
- Castillo, María (2016). Belu Loops trabajando en su mural para WarmiPaint 2015. Archivos Castillo María. Quito.
- Castillo, María (2016). Intervención de Ledania en WarmiPaint 2015. Quito. Archivos Castillo María. Quito.
- Castillo, María (2016). Intervención de Males para WarmiPaint 2015. Archivos Castillo, María. Quito.
- Castillo, María (2016). La Voluntad sobre la Adversidad. Belén Bike, WarmiPaint 2015. Facultad de Ciencias Exactas de la UCE. Archivos Castillo María. Quito.
- Castillo, María (2016). Lie para Warmi Paint 2015. Quito. Archivos Castillo María. Quito.
- Castillo, María (2016). Mural colaborativo con Chink para WarmiPaint 2015. Archivos Castillo María. Quito.
- Castillo, María (2016). Mural con el que Lili Cuca participo en el WarmiPaint. Quito 2015. Archivos Castillo María. Quito.
- Castillo, María (2016). Mural de Fio para Festival WarmiPaint. Quito 2015. Archivos Castillo María. Quito.
- Castillo, María (2016). Mural Mándala por Vero para WarmiPaint 2015. Archivos Castillo María. Quito.
- Castillo, María (2016). Mural por Tysa en Quito para WarmiPaint 2015. Archivos Castillo María. Quito.
- Castillo, María (2016). RADIO LATIN AMERICAN ASSOCIATION. Mural de La Suerte para WarmiPaint 2015. Quito. Archivos Castillo María. Quito.
- Catalina Bobone (Facebook). 2015. Palacio de Bellas Artes, México D.F ¡Enamorador! Disponible en:
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153727576600990&set=a.461822805989.26286.6.655595989&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)
- CRAWL`STEP`RUN (2013). Sin nombre. Disponible en:
<https://edarville.wordpress.com/2013/10/30/taki-183/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Criminal Arts (2011). Sin nombre. Disponible en:

- <https://criminalarts.wordpress.com/tag/criminal-arts/page/2/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Cris Po (Facebook). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200388283306226&set=pb.1729827805.-2207520000.1473645629.&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Daily Mail (2013). An engraving from 1854-90 shows graffiti outside the Temple of Jupiter, in Pompeii. Disponible en: <http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2262159/The-Facebook-wall-Pompeii-graffiti-early-social-network.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Daily Mail (2013). Training day: A woman stands in the graffiti-covered carriage of the C train in 1985 as other commuters look on. Richard Sandler. Disponible en: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2497751/Gritty-1980s-New-York-City-lens-renowned-street-photographer.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - DE LA SERRA CORRIERE, Corriere, "La publicidad en Colombia sigue siendo machista y sexista, como hace 50 años" Universidad Complutense de Madrid, El Universal de México, Defensoría del Pueblo, 2014.
 - El Rincon de las Boquillas (2016). "The Hip Hop Girl" (La Chica Hip Hop). 1992. Disponible en: <http://www.elrincondelasboquillas.com/toofly/> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - El Rincon de las Boquillas (2016). "The Love Warrior Era" (La Guerrera del Amor). 2008. Disponible en: <http://www.elrincondelasboquillas.com/toofly/> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Elder Of Zion (2015). Juden Rauss! Disponible en: <http://elderofzion.blogspot.com/2015/04/palestinians-communists-force-jews-out.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Fairview Art Room (2013). Sin nombre. Disponible en: <http://fairviewartroom.weebly.com/keith-haring> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - FatCap (2015). Sin nombre. Disponible en: <http://www.fatcap.com/article/832.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Few And Far (2011). Pink creando un mural con aerosol. Disponible en: <http://www.fewandfarwomen.com/the-queen-lady-pink/> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Fotolog (2010). Sin Nombre. Disponible en: http://www.fotolog.com/geko_popin/ (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Frida Kahlo (Año Desconocido). Frida Kahlo on Bench. Nickolas Murray. Disponible en: [http://www.fridakahlo.org/frida-kahlo-photos.jsp#prettyPhoto\[image2\]/9/](http://www.fridakahlo.org/frida-kahlo-photos.jsp#prettyPhoto[image2]/9/) (Visitado 27 de junio, 2016)

- GettyImages (Año desconocido). Movie poster advertises 'Style Wars,' Tony Silver's Hip Hop and graffiti documentary, New York, New York, 1983. January 01, 1983 Disponible en: <http://www.gettyimages.fr/detail/photo-d%27actualit%C3%A9/movie-poster-advertises-style-wars-tony-silvers-hip-photo-dactualit%C3%A9/596445467> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Graffitis (2015). Sin nombre. Disponible en: <http://graffitiinecuador.blogspot.com/2015/06/blog-post.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Graphiti (2015). Sin nombre. Disponible en: <https://graphiti-app.com/artist-spotlight-swoon/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- INEC (2010). Infografía INEC 2010 29,3% de Mujeres Artistas reconocidas. Disponible en: <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Infografias/DiaDeLasArtes.pdf> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Italian Renaissance (2015). Sandro Botticelli, Birth of Venus, c. 1484-86, tempera on canvas. Disponible en: <http://www.italianrenaissance.org/botticelli-birth-of-venus/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Kari Perez (Lie) (Facebook) (2016). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=613149202167704&set=a.100727880076508.1326.100004178881321&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Kid Lit Fenzy (2016). We Will Not Be Silent: The White Rose Student Resistance Movement That Defied Adolf Hitler by Russell Freedman (Clarion Books). Disponible en: <http://www.kidlitfenzy.com/kid-lit-frenzy/2016/5/3/nonfiction-picture-book-wednesday-new-releases> (Visitado 27 de junio, 2016)
- La Suerte (Facebook) (2016). plástico (Foto: Felipe Maqui). Disponible en: <https://www.facebook.com/lasantasuerte/photos/a.436661873029431.111134.436661529696132/1305353329493610/?type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Lady Pink NYC (2016). Photo by Lauren Thomas. Disponible en: <http://www.ladypinknyc.com/about/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Lady Pink NYC (2016). Pink, 1983, Top to bottom on a C train. Disponible en: <http://www.ladypinknyc.com/trains/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Learn NC (Año desconocido). Rosie the Riveter. Disponible en: <http://www.learnnc.org/lp/editions/nchist-worldwar/5852> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Ledania Page (Facebook) (2015). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=585584308250270&set=a.110777262397646.1500>

- 3.100003961196040&type=3&theater (Visitado 27 de junio, 2016)
- Lili Cuca Art (Facebook) (2014). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/liliCucaArt/photos/a.461102933240.241057.351833223240/10152752898083241/?type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Lima en escena (2015). Sin nombre. Disponible en: <http://limaenescena.blogspot.com/2015/11/qarla-quispe-deseo-hacer-de-la-pollera.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Live Science (2013). A tomb in Pompeii covered in red graffiti. Wall scribblings were common all over the city, both on public buildings and inside and outside private homes. Research presented in 2012 at the annual meeting of the Archaeological Institute of America suggests tombs were no different. Credit: Allison Emmerson, University of Cincinnati. Disponible en: <http://www.livescience.com/26164-pompeii-wall-graffiti-social-networks.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Look Book (2015). A classic 80's punk look with #suspenders #wifebeater and #rolledup #skinnyjeans. Disponible en: <http://lookbook.nu/look/7952610-Red-Suspenders-Destroyed-Cheetah-Black-Skinny> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - María Elena (Males) (Facebook). 2016. Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=753544178109411&set=pb.100003615073555.-2207520000.1473646829.&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - María Fernanda Rodríguez Garzón. 2013. HOODIE ANIMAL PRINT SERIGRAFIA. Foto: Seta Estudio. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200534512916670&set=t.100002074849113&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Martha Debayle (2015). Sin nombre. Disponible en: <http://www.marthadebayle.com/sitio/md/radio/por-que-leonora-carrington-pintaba-como-pintaba/> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Matador Network (2015). Tenaz en el Festival Internacional de Arte Urbano Detonarte. Foto: Mavizu. Disponible en: <http://matadornetwork.com/es/arte-urbano-en-ecuador/> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Medium (2015). Sin nombre. Disponible en: <https://medium.com/@90mas10/fio-silva-y-el-arte-de-la-naturaleza-6010009d1fe9#.7iia0jnt> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Mo Vasquez (Facebook) (2016) Sin nombre. Disponible en:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1304223709602804&set=picfp.100000455618867.1231546133537229&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)

- Modearte (2016). Sin nombre. Disponible en: <http://modearte.com/louis-bourgeois/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Mujeres Pintoras (2007). Autorretrato como Alegoría de la Pintura, 1630, Colección Real. Disponible en: <http://mujerespintoras.blogspot.com/2008/01/artemis-gentileschi-1593-1656.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Mujeres Pintoras (2007). Autorretrato tocando la espineta (1577). Disponible en: <http://mujerespintoras.blogspot.com/2007/12/lavinia-fontana-1552-1614.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Nathalie Guzmán (04 de Noviembre de 2013). Pink y Yo en su casa en Nueva York. Archivos Nathalie Guzmán. Lady Pink. New York.
- Nathalie Guzmán (2015). Equis, MC, grafitero y bboy, pionero de la cultura Hip Hop del Ecuador. Archivos Félix Camino. Quito.
- Nathalie Guzmán (2015). Graffiti realizado por. Archivos Equis. Tumbaco.
- Nathalie Guzmán (2015). Letras y personaje hecho por Marmota MC. Festival "Al Parque" 2015. Archivos Nathalie Guzmán. Quito.
- Nathalie Guzmán (2016). Bastardilla durante el Festival Warmi Paint. 2015. Archivos Nathalie Guzmán. Quito.
- Nathalie Guzmán (2016). Calaca realizada en Quito para el Festival WarmiPaint, 2016. CAC. Quito.
- Nathalie Guzmán (2016). Intervención de ANARKIA en WarmiPaint 2015. Archivos Nathalie Guzmán. Quito.
- Nathalie Guzmán (2016). Intervención de Pau en el Festival WarmiPaint 2015. Quito (CAC). Archivos Nathalie Guzmán. Quito.
- Nathalie Guzmán (2016). Mural Mo Vásquez para WarmiPaint 2015. (CAC). Archivos Nathalie Guzmán. Quito.
- Nathalie Guzmán (2016). Tag de Lady Pink. Archivos Nathalie Guzmán, Quito.
- Nathalie Guzmán (2016). Wild Style de María para el WarmiPaint 2015. (CAC) Archivos Nathalie Guzmán. Quito.
- New Hampshire Public Radio (2015). Sin Nombre. Disponible en: <http://nhpr.org/post/documenting-evolution-hip-hop> (Visitado 27 de junio, 2016)

- ONU Mujeres (2015). Infografía ONU Mujeres Política. Disponible en: <http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/9/infographic-gender-equality-where-are-we-today> (Visitado 27 de junio, 2016).
- Pamela Castro (2016). Performance “Por Qué?” Disponible en: <https://panmelacastro.carbonmade.com/projects/6090588> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Perú (Año desconocido). Una mujer, una pipa, un pullover (sweater, jersey). (Foto: DR). Disponible en: <http://peru.com/actualidad/internacionales/mira-como-era-publicidad-sexista-y-racista-anos-50-60-y-70-fotos-noticia-93119-345136> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Prima Vera (Facebook) (2016). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153324183776082&set=ecnf.505866081&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Revista Lampiao (2015). Mostre a ela que este mundo é dos homens. Disponible en: <http://revistalampiao.com.br/blog/16-propagandas-antigas-que-certamente-seriam-proibidas-hoje-em-dia/345136> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Rock Star Journalist (2011). Banksy. Disponible en: <http://www.nuthousepunks.com/blog/2011/10/20/podcast-66-the-writing-on-the-wall/graffiti-punk/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Romina Bianchini (Facebook) (2014) Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152857400118628&set=t.562036053&type=3&heater> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Russia Today (2014). Sin nombre. Disponible en: <https://actualidad.rt.com/cultura/view/148955-mujer-figurilla-venus-francia> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Shakaim Gonzáles (2015). Conferencia de Lady Pink en WarmiPaint 2015. Archivos Nathalie Guzmán.
- Shakaim Gonzales (2016). Qarla Quispe y yo en el desfile de sus polleras en WarmiPaint 2015. Archivos Nathalie Guzmán. Quito.
- Street Art NYC (2014). Sin nombre. Disponible en: <http://streetartnyc.org/blog/2014/07/21/born-in-the-bronx-a-visual-record-of-the-early-days-of-hip-hop-continues-through-7-26-at-gavin-browns-enterprise-in-the-west-village/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Subsolo Art (2010). Grafiti de Os Gemeos y Blu en Lisboa, Portugal. Disponible en:

- <http://subsoloart.com/blog/2010/07/os-gemeos-e-blu-em-portugal/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Subway Outlaws (Año desconocido). Sin nombre. Disponible en: <http://www.subwayoutlaws.com/tag%20page2/TAG%20PAGE%2016.htm> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Taringa (2009). Mayo 68. Disponible en: <http://www.taringa.net/post/apuntes-y-monografias/2319609/Mayo-Frances-1968.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Taringa (2012). Un pueblo, una nación, un líder. Disponible en: <http://www.taringa.net/posts/imagenes/14421180/Graffiti-en-las-paredes-de-Berlin---2-Guerra-Mundial.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - The Art of Pau (2015). *Photo courtesy of talented mister Ryan Struck!!! @ryanstruck (hier: Asbury Park Boardwalk). Disponible en: <http://theartofpau.com/post/121875555729/my-little-and-very-first-us-tour-is-over-i> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - The Originators (2010). Cornbread. Disponible en: <http://www.theoriginators.com/cornbread-the-1st-graffiti-writer-words-by-david-cane/> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - The Red List. Jean-Michel Basquiat, 1985 by Lizzie Himmel. Disponible en: <http://theredlist.com/wiki-2-24-525-970-975-view-1980s-6-profile-jean-michel-basquiat.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - The Red List. Martha Cooper, Lady Pink with her cans in her basement (1981). Disponible en: <http://theredlist.com/wiki-2-16-601-806-view-street-1-profile-cooper-martha.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - The Startled Iguana (2013). The solitary human figure in the Lascaux cave. Easily identifiable as human, yet possessing a bird-like head, suggesting a level of symbolism. Disponible en: <https://startlediguana.wordpress.com/2013/10/17/cave-paintings-lascaux-france/> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - TooFly (Año desconocido). 5POINTZ, Queens, New York. 2003. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)
 - TooFly (Año desconocido). Cartera Flor de Luna (Edición Limitada). Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)
 - TooFly (Año desconocido). Embedded Within. 2008. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)
 - TooFly (Año desconocido). First Love. 2005. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/>

- . (Visitado 27 de junio, 2016)
- TooFly (Año desconocido). Ilustración Rayban Project Colorize. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)
 - TooFly (Año desconocido). Kid Robot x TooFly. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)
 - TooFly (Año desconocido). Nike Airforce Uptowns. 2006. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)
 - TooFly (Año desconocido). The Movement. 2016. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)
 - TooFly (Año desconocido). The Natural. 2007. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)
 - TooFly (Año desconocido). Todo Mi Amor. Disponible en: <http://www.tooflynyc.com/flashsite/> . (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Tysa Paulina (Facebook) (2015). Sin Nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/174447545945701/photos/a.626085364115248.1073741827.174447545945701/887948831262232/?type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Un solo espíritu, un solo corazón (2014). Tenaz: Grafitero ecuatoriano cuya temática es el indigenismo mediante el grafiti. Disponible en: <http://kichwaotavalo.blogspot.com/2014/07/el-graffiti-se-respeta-en-otavalo-y.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Universite de Lille (2015). La Rose Blanche (« Die Weiße Rose »). Disponible en: <https://www.univ-lille3.fr/actualites/?actu=11383> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Vero Rivera (Facebook) (2016). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153993389211904&set=pb.513286903.-2207520000.1473640071.&type=3&theater> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Vexta (Año desconocido). Ilustración de Vexta. Disponible en: <http://vexta.com.au/street/dz2f86gqo4z8tbx8n9sxzi9e0v96ux> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Vexta (Año desconocido). Ilustración de Vexta. Disponible en: <http://vexta.com.au/street/09ra9imlccqo0e0fnfsgybm14oa2> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Vexta (Año desconocido). Retrato. Disponible en: <http://vexta.com.au/welcome#bio> (Visitado 27 de junio, 2016)
 - Vibe (2015). Graffiti Legend Creates Ecuador's Tallest Street Art Mural. Disponible en: <http://www.vibe.com/2015/12/graffiti-legend-creates-ecuador-tallest-street-art-mural/>

(Visitado el 2 de junio de 2016)

- Visor Urbano. Sin nombre. Disponible en: <http://visourbano.weebly.com/graffitti.html> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Warmi Paint (2015). Chink. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Warmi Paint. Sin nombre. Disponible en: <http://warmipaint.com/artistas> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Widewalls (2014). Jean-Michel Basquiat – Beat Bop. Disponible en: <http://www.widewalls.ch/loving-basquiat-love-life-drugs-overdose-2014/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Widewalls (Año desconocido). Autoretrato de Os Gemeos. Disponible en: <http://www.widewalls.ch/widewalls-artist-of-the-week-os-gemeos/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Wine & Bowties (2015). Sin Nombre. Disponible en: <http://wineandbowties.com/art/the-political-line/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- World Of Wonder (2016). Sin Nombre. Disponible en: <http://worldofwonder.net/bornthisday-artist-keith-haring-2/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- World Wide Hippies (2015). Sin Nombre. Disponible en: <http://www.worldwidehippies.com/what-were-hippies-and-their-counter-culture-movement/> (Visitado 27 de junio, 2016)
- Youtube (Año desconocido). Sin Nombre. Disponible en: <http://img.youtube.com/vi/QFSidg8bgkA/0.jpg> (Visitado 27 de junio, 2016)