

Presentación. Historias sobre muros: grafitos, grafitis, espacios de reclusión y espacio público

Presentation. Stories on walls: *grafitos*, *graffiti*, spaces of confinement and public space

La propuesta de este monográfico para la revista *Artigrama* surgió de manera natural como culminación del proyecto Erasmus+ *Graffiti Art in Prison (GAP-Project)*,¹ desarrollado entre los años 2020 y 2023, en el que ha participado un grupo de profesores y de estudiantes de doctorado de la Universidad de Zaragoza.

El proyecto GAP, liderado por el Sistema Museale di Ateneo (SiMuA) de la Università degli Studi di Palermo, es el resultado de una asociación con el Kunsthistorisches Institut in Florenz-Max Planck Institut, el DEMS de la Università degli Studi di Palermo, la Universidad de Zaragoza y Abadir-Accademia di Design e Comunicazione Visiva de Catania. Ha estado financiado en el ámbito del programa europeo Erasmus+ (Asociaciones Estratégicas para la Educación Superior), con el patrocinio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) y los Ministerios de Cultura y Justicia de Italia.

GAP fue ideado y creado para conectar el excepcional conjunto de grafitos conservados en el Palazzo Chiaromonte (Steri) de la ciudad italiana de Palermo con la expresión artística que se lleva a cabo en las cárceles actuales, aunando la investigación científica, actividades docentes, programas artísticos y compromiso social. Esta estructura interdisciplinar estaba pensada para ofrecer formación innovadora y nuevas vías educativas que beneficiasen a los universitarios participantes y mejoras en sus intervenciones futuras en la sociedad civil.

Durante los siglos XVII y XVIII, el Steri fue la sede del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y sus prisiones. Los grafitos, un palimpsesto de escritos y dibujos pintados en las paredes de las celdas, constituyen un corpus de inestimable valor histórico, artístico y antropológico. Estos documentos conforman a su vez el núcleo del proyecto y su punto de partida hacia otros ámbitos de investigación. Así, GAP aborda los grafitis y las pinturas murales históricos y contemporáneos en relación con las prisiones, los hospitales psiquiátricos, los campos de concentración y otros espacios caracterizados por condiciones de privación, separación y falta

¹ <https://graffitiartinprison.it/en/>.

de libertad. También cuestiones de producción y recepción artísticas en lugares de confinamiento, la (in)visibilidad de los entornos carcelarios, el muro como herramienta relacional, las estrategias de autorrepresentación en los murales y la reutilización de las prisiones como espacios para la exhibición de arte contemporáneo. Además, el proyecto explora cómo el grafiti plantea cuestiones culturales y metodológicas relevantes, entre ellas los límites entre libertad y censura, y entre arte y vandalismo, o la compleja variedad de teorías y prácticas asociadas al grafiti, así como su valor como práctica de protesta política y crítica del sistema.

El itinerario del proyecto se ha desarrollado en torno a seis *Intensive Study Weeks (ISW)* dirigidas fundamentalmente a estudiantes de doctorado de diferentes procedencias y campos de estudios. El formato adoptado ha consistido en conferencias, seminarios, debates y visitas de estudio, con un enfoque interdisciplinar que permitiera a los alumnos abordar sus temas de investigación desde diversas perspectivas y emplear diferentes metodologías. Se realizaron talleres cuyos participantes pudieron experimentar físicamente los entornos penitenciarios trabajando con creadores y reclusos en prácticas y proyectos artísticos contemporáneos.

Las semanas de estudio se dedicaron a temas específicos, según el siguiente cronograma:

- 1.ª ISW: *Graffiti, Drawings and Wall writings from the Inquisition Secret Prisons in Palermo*. Palermo, 25-29 octubre 2021.
- 2.ª ISW: *Caesura, censorship, imagination: artists, historians, architects, anthropologists in dialogue*. Palermo, 16-20 mayo 2022.
- 3.ª ISW: *Marking Space: The Wall as Heterotopic Place*. Colonia, 18-22 julio 2022.
- 4.ª ISW: *From sign to symbol: new educational approaches for prisoners*. Palermo, 24-28 octubre 2022.
- 5.ª ISW: *Cultural heritage management: reusing prisons as spaces for contemporary art*. Zaragoza, 16-20 enero 2023.
- 6.ª ISW: *Modes of Expression and Resistance in Prison Environments: Graffiti in their Devotional and Political Dimensions*. Florencia, 27 marzo-1 abril 2023.

De modo particular, y dentro de las actividades de difusión (*events dissemination*) del proyecto, los integrantes del GAP-Universidad de Zaragoza llevaron a cabo una investigación acerca del reformatorio El Buen Pastor de Zaragoza, centro de menores ubicado en el barrio de Valdefierro que estuvo en funcionamiento entre 1950 y 2006. Abandonado definitivamente en 2012, el edificio sufrió un rápido deterioro y sus muros se cubrieron

de grafitis en las últimas décadas, hasta que en junio de 2022 se inició su derribo. Con el fin de salvaguardar la memoria del reformatorio y del movimiento vecinal en su defensa se elaboró el documental *El Refor* en colaboración con la productora Adictos Producciones. El proceso fue precedido de una recopilación de documentos existentes (incluyendo un reportaje fotográfico poco antes de su demolición) y de varios testimonios de expertos y personas vinculadas a esta institución, trabajadores y vecinos. El resultado puso de manifiesto la tupida red de afectos que se tramó en torno al edificio, poniendo de relieve otros valores inherentes al patrimonio arquitectónico que fueron segados con la demolición del conjunto. El documental se presentó al público el día 22 de junio de 2023 junto con una exposición fotográfica en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza.

Complemento necesario de todas esas acciones públicas es la divulgación científica de los resultados del proyecto, que tendrá su plasmación en una publicación conjunta que verá la luz en los próximos meses.² Asimismo, este monográfico, coordinado por los miembros del GAP-Universidad de Zaragoza, presenta una buena selección de los trabajos realizados a propósito de los casos aragoneses, además de las contribuciones de varios especialistas que participaron en la quinta semana de estudio *Cultural heritage management: reusing prisons as spaces for contemporary art* que se desarrolló en Zaragoza, Bulbunte, Tarazona y Belchite, en enero de 2023.

Este compendio, titulado *Historias sobre muros*, pone de manifiesto la diversidad de acercamientos que encierra un argumento tan rico y extenso como es el mundo de los grafitis, y por extensión los muros y los lugares donde se localizan. Los ocho trabajos abordan la materia a partir de perspectivas diversas de la historia del arte, desde la historia social hasta la tutela patrimonial.

Se inicia con un trabajo del profesor Juan Carlos Lozano, historiador del arte, docente de la Universidad de Zaragoza y miembro del grupo GAP, sobre aspectos terminológicos y metodológicos del grafito histórico, haciendo hincapié en la utilidad de las nuevas tecnologías para el estudio e interpretación de estos testimonios, con especial incidencia en el caso de Aragón, territorio que incluye notables espacios históricos con grafitis como la torre del Trovador de la Aljafería o las estancias carcelarias del palacio episcopal de Tarazona. Una aproximación fundamental para situar de manera precisa el tema de este monográfico, estableciendo las necesarias diferencias entre manifestaciones artísticas que, a menudo, se mezclan y confunden como grafito, grafiti, arte urbano y muralismo.

² CIANCIOLO, G. *et al.*, *Graffiti Art in Prison*, Siracusa, LetteraVentidue, 2024.

El segundo trabajo es una sugerente aportación de la profesora Gabriella Cianciolo, arquitecta y profesora de la Universidad de Múnich, además de responsable científica del proyecto GAP, en la que reflexiona a propósito del grafiti como una reveladora piel de la ciudad, equiparándola a la pátina definida por John Ruskin. En su análisis, la profesora Cianciolo subraya el carácter controvertido del grafiti, que en unos casos se borra y destruye y en otros se conserva, restaura e incluso musealiza, a la vez que reclama una aproximación metodológica interdisciplinar en su estudio, dando entrada a cuestiones procedentes del ámbito de la ecología urbana y la antropología.

Uno de los espacios del grafiti por antonomasia han sido las cárceles. La prisión como tipología arquitectónica moderna se desarrolla a partir del famoso panóptico de Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII. Construcciones de gran entidad monumental y presencia en la ciudad, se han asociado al patrimonio incómodo como ejemplo de una herramienta de control político y social, concebida para castigar a delincuentes, disidentes y opositores. A pesar del conjunto de valores que atesoran, el reconocimiento de su calidad patrimonial es relativamente reciente y avanza con dificultad, ya que, dada la naturaleza represiva de estas construcciones, a la sociedad le resulta complejo reconocer sus méritos. La profesora Ascensión Hernández Martínez, historiadora del arte, docente de la Universidad de Zaragoza y miembro del grupo GAP, analiza en su artículo el conjunto de valores de estas construcciones y las diversas actitudes planteadas ante su conservación.

A continuación, la doctora Giovanna Fiume, historiadora y profesora emérita de la Universidad de Palermo (Italia), además de una de las principales expertas europeas en el estudio de los grafitis históricos, aborda el caso de la prisión del Palazzo Chiaromonte-Steri de Palermo, que de 1600 a 1782 fue sede del tribunal de la Inquisición y donde se encuentra un conjunto de grafitis históricos único en el mundo. En su trabajo, la profesora Fiume explora no solo la técnica de realización, su iconografía y la historia de este lugar, sino que plantea la imperiosa necesidad de salvaguardar este testimonio a caballo entre la fuente escrita, visual y material, inseparable del soporte y del contexto en el que se encuentra; finalmente propone una estrategia para su conservación y uso.

A continuación, en la misma línea de estudios sobre el grafiti histórico, el profesor Jorge Jiménez López, asimismo historiador del arte, docente de la Universidad de Zaragoza y miembro del grupo GAP, en colaboración con dos jóvenes historiadoras del arte, Belén Buil Pallás y Elena Adell Lázaro, proponen —siguiendo a Ernst Gombrich— una original relectura de estos testimonios que transitan entre lo visual y lo

textual. En su artículo plantean la conexión entre los garabatos realizados en los márgenes de los libros y en las superficies murales, como ejemplos relacionados con un tipo de escritura automática asociada a estados de aburrimiento y evasión donde florece la creatividad. La banalidad de ese estado que propició su creación no resta interés a los testimonios, de hecho, los nuevos casos que se presentan, hallados en algunas localidades aragonesas (Bulbunte, Castejón de Monegros y Crivillén), ponen de manifiesto su interés documental pues registran elementos arquitectónicos y celebraciones populares desaparecidas.

Entrado el siglo XX, la construcción de grandes cárceles en nuestro país da lugar a reflexiones particulares sobre el uso y destino de estos peculiares edificios. Así, el profesor David Moriente, historiador del arte y docente de la Universidad Autónoma de Madrid, reflexiona acerca de los obstáculos para estudiar, proteger y conservar los establecimientos penitenciarios construidos en España entre los siglos XIX y XX, con el fin de establecer una categoría de bien de interés cultural —todavía inexistente— de patrimonio carcelario. Dicha problemática se traza mediante el hilo conductor de la desaparecida Prisión Provincial de Hombres de Madrid, más conocida como cárcel de Carabanchel (1944-2008), a la que el autor del texto le ha asignado la formulación de “memoria espectral”, en tanto que imagen residual de un edificio derribado tras su obsolescencia funcional.

Otra de las grandes e históricas prisiones españolas es La Modelo de Barcelona. De ella se ocupa Pilar Cruz Ramón, historiadora del arte y comisaria independiente, quien analiza el papel que ha jugado esta cárcel dentro del imaginario colectivo español contemporáneo y revisa su evolución desde su uso como centro penitenciario hasta su cierre en 2017 y transformación posterior, que prevé la conservación de parte del recinto y la reconversión en diversos usos. Cruz Ramón, que como comisaria ha desarrollado diversos proyectos culturales en este edificio, destaca el rol de La Modelo como lugar de creación cultural, incluyendo algunos episodios relevantes de su historia relacionados con la contracultura española y la cultura popular entre las décadas de 1960 a 1980 y hasta la actualidad.

El monográfico se cierra con un artículo de M.ª Luisa Grau Tello, historiadora del arte y conservadora del Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, centrado en el estudio del Colectivo Plástico de Zaragoza, un grupo de artistas dedicados a la pintura mural en los años 70 del siglo pasado. Este colectivo forma parte del muralismo español, un nuevo modo de entender la creación artística, tanto en su concepción material como en el proceso de creación, y representa las aspiraciones de cambio y ruptura de una época decisiva en nuestro país.

En suma, este monográfico encierra una variedad de trabajos que ponen de manifiesto cómo la historia del arte se abre a nuevos temas de estudio, enriqueciendo el conocimiento del patrimonio cultural aragonés, español y, por ende, europeo.

Como coordinadores de este número queremos agradecer a todos los autores su generosa participación en el mismo, así como extendemos nuestra gratitud al comité de redacción de la revista *Artigrama* y a su equipo directivo, que aceptó e impulsó con entusiasmo la realización de este monográfico. Solo resta esperar que con este trabajo despertemos en el lector la curiosidad y el interés por un tema tan fascinante como es este.

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS LOZANO LÓPEZ,
JORGE JIMÉNEZ LÓPEZ y M.ª PILAR BIEL IBÁÑEZ*
Coordinadores del monográfico

* Profesores del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, miembros del proyecto *GAP. Graffiti Art in Prison* (Erasmus+ KA-2, 2020-1-IT02-KA203-080009), del Grupo de Investigación de Referencia *Vestigium* y del IPH, Instituto Universitario de Investigación en Humanidades y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza.