

XIV SIECE [2017-2018]
«Los tiempos de la cultura escrita»

[2]

El graffiti de la Cárcel de Carabanchel: abandono y liberación de un discurso preso

Fernando Figueroa Saavedra

(Investigador independiente, Presidente de la Asociación Española de Investigadores y Difusores de Graffiti y Arte Urbano *Indague*)

Esta conferencia invita a comprender la capacidad humana por hacer propio un espacio, a través de la intervención gráfica y plástica, viéndose influida ésta por la alteración que pueda sufrir el uso de ese espacio y el perfil de su público actor y receptor. Partiendo del caso concreto de la Cárcel de Carabanchel, observaremos la diferencia y los matices que distinguen el graffiti oriundo, eminentemente carcelario, con el que aparece tras la alteración de la función original del complejo arquitectónico. Los distintos encuentros individuales con la rotundidad física y su carácter simbólico producen no sólo líneas compartidas de actuación, sino una diversidad en su cualificación operativa. Además, muestran el ejercicio de una recontextualización y relectura de cada una de las tipologías presentes en este palimpsesto excepcional, anteriores al abandono e, incluso, de las tipologías posteriores, adaptadas al peso cultural del entorno. Esta convivencia, genera una segunda vida del graffiti original, a menudo, ajena a los objetivos de sus autores, pero que no puede desligarse del significado social y estigma cultural que tiene un centro penitenciario y de la poética atemporal de la ruina que surge con el abandono físico y el vacío vivencial.

En sí, el grafiti es un elemento activo, un fenómeno dinámico, tanto en su ejercicio, como en su interpretación. Desde motivaciones sujetas a su uso penitenciario, como la oposición hacia la institución, el modelo social o el complejo circunstancial y vivencial, o la apropiación espacial o personalización que reivindica la condición humana del recluso o el rechazo a la muerte social, hasta su conversión en un extraordinario y envolvente campo de juego en lo fronterizo, a cargo de visitantes o dentro del proyecto operativo de perseverantes del grafiti, como escritores de graffiti o artistas urbanos, con su abandono la Cárcel de Carabanchel es un espléndido muestrario de tipologías muy dispares que confluyen en la concreción de un proyecto poético espontáneo, informal, colectivo y transgeneracional, en reelaboración y diálogo constantes. En este concierto, la concurrencia de una nueva audiencia, pasiva y activa, compuesta por actores tales como vecinos, chiquillería, ocupas, exreclusos, fotógrafos, activistas, investigadores u otros grafiteros libres enriquece y recalca el sentido liberador del discurso mural.

La potente función vertebradora de este hito urbano singular y sobrehumano, que transita de lo maldito hacia lo espectacular, de una dialéctica surgida de la represión a una dialéctica que festeja la expresión libre, nos habla tanto de nuestra sociedad, como de la universalidad humana. Nos ofrece un viaje desde la transgresión íntima y recoleta hacia la aventurera inmersión en la subculturalidad proscrita a cielo abierto. Estamos, en definitiva, ante una manifestación de la libertad humana y el impulso gregario que implica la liberación de la arquitectura, una toma de posesión semejante a un exorcismo o expropiación cultural de un espacio maldito.

FERNANDO FIGUEROA SAAVEDRA (Madrid, 1971) es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid (1999). Ha desarrollado desde 1995 una amplia carrera vinculada al estudio de las subculturas, la contracultura y las expresiones artísticas en el espacio público y el ámbito popular. Puede considerarse uno de los investigadores más atentos en la comprensión y divulgación del Graffiti y el Arte Urbano en el mundo hispánico, realizando una amplia labor divulgativa entre España y México. Su polifacética formación (historiadora-arqueóloga, gráfico-plástica, actoral-escénica, literaria y docente) le permiten interrelacionar diferentes aspectos de la cultura, abogando por el estudio integral de todas sus manifestaciones culturales, incluso marginales.

Fue redactor jefe de la revista de Graffiti y Street Art, *Negativos*, y del portal *Positivos*; y miembro del comité de redacción de la revista de Arte y Literatura *Cuadernos del Minotauro*. Es Socio de Honor de la Asociación de Escritores de

Graffiti y Breakdance de España (AEGB) y presidente de la Asociación Española de Investigadores y Difusores de Graffiti y Arte Urbano *Indague*. Además, es artista gráfico y plástico, escritor, actor y payaso.

BIBLIOGRAFÍA

COMO AUTOR Y/O EDITOR:

- «Graffiti Move, Graffiti Movies», *Chomón*, 4, abril 1998, pp. 37-39.
- «La calle como espacio extraoficial de comunicación y expresión estética: del adoquín al aerosol», *Minotauro Digital*, 2, 1999.
- *El Graffiti Movement en Vallecas. Historia, Estética y Sociología de una subcultura urbana (1980-1996)*, tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1999.
- «Entrevista a TERRA SSB», *Spanish Graffitiare*, 10 junio de 1999.
- «La participación de la mujer en la génesis del graffiti newyorkino», *Minotauro Digital*, 3, 2000.
- «Historia del Arte y Antropología del Arte, un objeto-objetivo en común», *Ateneo de Antropología*, septiembre de 2000 (junto con Miguel Figueroa Saavedra).
- *Madrid Graffiti 1982-1995. Historia del Graffiti madrileño*, Málaga: Megamultimedia, 2002 (junto con Felipe Gálvez Aparicio).
- «Pautas de definición y transmisión del Graffiti Move durante la segunda mitad del siglo XX», en Joaquín Álvaro Rubio, Rocío Sánchez Rubio, Fernando Serrano Mangas, Isabel Testón Núñez (coords.): *Actas del IX Congreso Internacional de Historia de América*, vol. 1, 2002, pp. 175-182.
- «Graffiti y contracultura», *Graffiti Arte Popular*, 12, septiembre 2003, pp. 30-33.
- *El graffiti universitario*, Madrid: Talasa, 2004.
- «Graffitismo», *Lápiz*, 203, 2004, pp. 60-73.
- «Haciendo historia», en VV.AA.: *¡No volveré a pintar paredes! Telegraffiti, la palabra y la imagen. 1984-2004*, Madrid: Biondetta, 2004, pp. 4-5.
- «Graffiti y espacio urbano», *Cuadernos del Minotauro*, 1, junio de 2005, pp. 9-14.
- «La Clavícula de Salomón: la Magia como osamenta expresiva de los miedos y deseos humanos», *Cuadernos del Minotauro*, 2, diciembre de 2005, pp. 99-117.
- *Graphitfragen. Una mirada reflexiva sobre el Graffiti*, Madrid: Minotauro Digital, 2006.
- «Urbanitas: El arteffiti se hizo graffarte», en VV.AA.: *Urbanitas*, Vigo: MARCO, 2006, pp. 118-135.
- «El graffiti en metálico: análisis sobre el graffiti y la circulación monetaria», *Historia y Comunicación Social*, 12, 2007, pp. 23-44.
- «Estética popular y espacio urbano: el papel del graffiti, la gráfica y las intervenciones de calle en la configuración de la personalidad de barrio», *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, t. 62, cuaderno 1, 2007, pp. 11-144.
- «Zumba que te zumba», en VV.AA.: *Poliniza 2007 Festival d'Art Urbà*, Valencia, Universitat Politècnica de València, 2007, pp. 24-37.
- «Entrevista a El Tono», *Negativos*, 2, agosto de 2007, pp. 36-42.
- «Mujeres en acción», *Negativos*, 2, agosto de 2007, pp. 52-73.

- «Vaughn Bodé: Hechizando la calle», *Negativos*, 3, 2007, p. 52.
- «Entrevista a Herakut», *Negativos*, 2, 2007, pp. 28-36.
- «Ilustradores urbanos», *Negativos*, 3, 2007, pp. 46-51.
- «Entrevista a Zeta», *Negativos*, 3, 2007, pp. 55-61.
- «Manipulación e intoxicación informativa: el despropósito crítico de un académico del Graffiti», *Cuadernos del Minotauro*, 4, octubre de 2007, pp. 103-140.
- «Estética popular y espacio urbano: el papel del graffiti, la gráfica y las intervenciones de calle en la configuración de la personalidad de barrio», *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, t. 62, cuaderno 1, 2007, pp. 11-144.
- «El Graffiti como transmisor de valores», *La caña y los peces*, 8, otoño de 2007, pp. 18-19.
- «Barrio de colores: lírica urbana», en Paloma Cirujano y Matilde Fernández (dirs.): *Cultura en Vallecas 1950-2005. La creación compartida*, Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2007, pp. 211-232.
- «A las puertas del Arte. Entrevista a Javier Abarca», *Negativos*, 2, agosto de 2009, pp. 59-62.
- «Entrevista a Jek B aka Rum», *Negativos*, 4, diciembre de 2009, pp. 50-52.
- «¡Y sin embargo se mueve! Análisis de las principales estrategias modernas para la movilización del graffiti», *Cultura Escrita & Sociedad*, 8, abril de 2009, pp. 74-104.
- «El arte de la calle: el color se mueve», en VV.AA.: *El color de la calle II: el arte se mueve*, Granada: Diputación de Granada, 2009, pp. 6-9.
- «Madrid Flecheros», en Andrea Caputo (ed.): *All City Writers: the Graffiti Diaspora*, Kitchen93, 2009, pp. 132-133.
- «Metro Madrid», en Andrea Caputo (ed.): *All City Writers: the Graffiti Diaspora*, Kitchen93, 2009, pp. 364-365.
- «Graffiti a 80 revoluciones: entre lo autóctono y el hip hop», *Burlesque Fanzine*, 4, febrero 2011, pp. 64-65.
- «Monumento a las Brigadas Internacionales, ejemplo histórico para las nuevas generaciones», *Gaceta*, 120, octubre-diciembre 2011, pp. 14-17.
- «Getting Up: Cuando los túneles de la memoria rebosan color», en Craig Castleman: *Getting Up. Hacerse ver. El graffiti metropolitano en Nueva York*. Madrid: Capitán Swing, 2012, pp. 9-22.
- «Graffiti: Un problema problematizado», en VV.AA.: *Madrid. Materia de debate*, tomo IV, Madrid: Club de Debates Urbanos, 2013, pp. 373-401.
- «Paciencia, pan y tiempo: Panorámica histórico-social del grafiti de los presos de la Cárcel de Carabanchel», en Carmen Ortiz (coord.): *Lugares de represión, paisajes de la memoria*, Madrid: Catarata, 2013, pp. 275-308.
- «El payaso como humanizador de la sociedad», *Vereda, andar en la cultura*, 2, mayo-agosto de 2013, pp. 17-25.
- «La isla de Bali, de Miguel Covarrubias», *La palabra y el hombre*, 24, 2013, pp. 75-76.
- *Firmas, muros y botes. Historia social y vivencial del Graffiti Autóctono*, Madrid: autoedición, 2014, (junto con Felipe Gálvez Aparicio).
- *El grafiti de firma*, Madrid: Minobitia, 2014.
- «El Graffiti y el sistema del arte», en Ramón Pérez Sendra (ed.): *Escenas del Graffiti en Granada*, Granada: Ciengramos, 2015, pp. 14-32.
- «Lo efímero y lo perpetuo en la marginalidad cultural del muro», *Mural, Art Street Conservation*, Observatorio de Arte Urbano, 1, agosto 2015, p. 9.
- «El historiador del arte frente al arte urbano», *Mural, Art Street Conservation*, 2, diciembre de 2015, pp. 11-12.

- «Concienciación de la salvaguarda de espacios libres para la creación y recreación en democracia», *Mural, Art Street Conservation*, 3, abril de 2016, pp. 16-19.
- «Lirismo callejero para paladares de asfalto: Neorrabioso entre las fieras», *Tropelías*, julio de 2016, pp. 76-99.
- «Prólogo», en *Ge-conservación*, monográfico *Arte Urbano. Conservación y Restauración de Intervenciones Contemporáneas*, 10, 2016, pp. 82-86.
- «Graffiti - from Writing to Urban Art: a Fluid Journey towards Tomorrow», *Archive*, Street Art Museum de Amsterdam, 28-2-2017.
- «¿Dónde están los muros libres?», *Polígono Cultural*, 2-8-2017.
- «La absorción de la libertad», *Polígono Cultural*, 20-10-2017.
- *Graffiti y civilización*, Madrid: Amazon, vol. I, 2017.
- «Por las grietas asoma el color», en VV.AA.: *Intersticios Urbanos*, Ciudad de México: Centro Cultural de España en México (en prensa).

* Obras de referencia sobre el tema de la intervención:

- BALLESTA, José y RODRÍGUEZ GALLARDO, Ángel: «Camposancos: Una “imprensa” de los presos del franquismo», *Complutum*, vol. 19, 2, 2008, pp. 197-211.
- BARÓN BIZA, Jorge y HALAC, Rosa: «El canto de la libertad», *La Voz del Interior*, 10, 2001.
- BARRERA MATURANA, José Ignacio: «Grafito del primer franquismo en la fachada de la antigua Prisión Provincial de Granada», *El grafito histórico*, 25-4-2011.
- FOUCAULT, Michel: *Surveiller et punir: Naissance de la prison*, París: Gallimard, 1975.
- GÁNDARA, Lelia: «Voces en cautiverio: un estudio discursivo del graffiti carcelario», en Verónica Sierra Blas y Antonio Castillo Gómez (coords.): *Letras bajo sospecha. Escritura y lectura en centros de internamiento*, Gijón: Trea, 2005, pp. 237-255.
- LESCHIUTTA, Pierpaolo: «I lavori furbeschi. Scritti, graffiti e oggetti artistici di carcerati raccolti da Cesare Lombroso», en Carla Pasquinelli (dir.): *Quaderni. Forme dell'Identità Culturale*, Nápolés: Liguori, vol. 9-10, pp. 161-182.
- LOMBROSO, Cesare: *Palimsesti del carcere, Raccolta unicamente destinata agli uomini di scienza*. Turín: Fratelli Bocca, 1888.
- ORTIZ, Carmen (coord.): *Lugares de represión, paisajes de la memoria. La Cárcel de Carabanchel*, Madrid: Catarata, 2013.
- ROMO MELLID, Marisol: «Bajo el peso de la ley. “Aquí estubo su padre putos”», *Solromo*, 6-3-2006.
- ROMO MELLID, Marisol: «Misterios de una cárcel abandonada», *Solromo*, 11-4-2006.
- RUBANO, María del Carmen.: *Comunicación y cárcel (1976-1983)*, Paraná: CEPDE, cuaderno 3, 1993.
- SIERRA BLAS, Verónica: «Del papel al muro: una aproximación al universo gráfico carcelario de la guerra y posguerra españolas», en Carmen Ortiz (coord.): *Lugares de represión, paisajes de la memoria. La Cárcel de Carabanchel*, Madrid: Catarata, 2013, pp. 327-366.
- SIERRA BLAS, Verónica y CASTILLO GÓMEZ, Antonio (eds.): *Letras bajo sospecha. Escritura y lectura en centros de internamiento*. Gijón: Trea, 2005.