

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

Marilucy Hernández Rivera
Programa de Historia del Arte
Facultad de Humanidades

Recibido: 24/04/2015; Revisado: 10/08/2015; Aceptado: 23/12/2015

Resumen:

Este trabajo de investigación documenta la trayectoria de tres artistas eminentes en el arte urbano de Puerto Rico y expone la temática, valoración y propósito de sus murales. El objetivo de este proyecto es comenzar una tradición histórica de las mujeres en el muralismo de nuestro país y el legado que están dejando, específicamente en el arte urbano contemporáneo. Estas jóvenes contemporáneas apasionadas por el arte, se conocieron en la Escuela de Artes Plásticas donde se unieron por ley de atracción. Algo en común en todas ellas es que ninguna comenzó su carrera artística con el grafiti. De hecho, sus bachilleratos son en Diseño de Interiores, Artes Gráficas y Pintura. El arte de las paredes llegó a sus vidas casi por accidente. Pero fue en las calles donde pulieron sus habilidades, afinaron ideas e identidades y ahora siguen creando el camino para las que vendrán. Ellas son Verónica (Vero) Rivera, Rosenda Álvarez y Elizabeth (Iza) Barreto.

Palabras claves: arte urbano, murales, grafiti, tres mujeres muralistas

Abstract:

This research study documents the career of three eminent artists in the urban art of Puerto Rico and exposes the theme, value and purpose of their murals. The objective of this project is to start a historic tradition of women in the muralism of our country and the legacy they are leaving, specifically in contemporary urban art. These contemporary youth, passionate about art, met at the School of Visual Arts where they were joined by *Law of Attraction*. Something common among all, is that none began their artistic career with graffiti. In fact, their bachelors are in

Interior Design, Graphic Arts and Painting. The art of the walls came into their lives almost by accident. But it was in the streets where they refined their skills, honed ideas and identities, and now continue to create the path for those to come. They are Verónica (Vero) Rivera, Rosenda Álvarez and Elizabeth (Iza) Barreto.

Keywords: urban art, muralism, graffiti, three female mural artists

Introducción

En los pasados diez años, muchas calles del área metropolitana de San Juan se han vestido de colores y los edificios olvidados en Santurce y Río Piedras han recobrado vida. Esto se debe a que hace varias décadas el arte dejó de pertenecer al mundo exclusivo de las galerías y museos, para instalarse en las calles y las avenidas con la aparición del grafiti. Los artistas tomaron la decisión de pintar cada pared sin dejar un rincón libre de su expresión, convirtiendo a la ciudad en un gran canvas colectivo.

Dicho apogeo de expresión artística fue altamente recriminado en Puerto Rico como vandalismo, a modo que algunos de sus creadores fueron perseguidos y procesados en juicio por violar la ley del Código de Orden Público y el Código de Urbanismo (Romero, 2014). El *grafitero* Exorl explica que a consecuencia de esto, "... muchos grafiteros transgredieron su anonimato para anunciarse como artistas libres e importantes entre sus pares y para defender la representación visual de su lenguaje". (2014: 6) Sin embargo, las primeras planas que en el año 2006 mostraban las caras de los supuestos "violadores de la ley", hoy los anuncian como figuras galardonadas con premios y en festivales de arte urbano que se están celebrando en el país. Aunque todavía se disputa la legalidad de este movimiento, no cabe duda la gran aceptación que ha obtenido puesto que ya es apreciado por su valor estético y considerado arte.

Por la estima que poseo para este medio de expresión que vemos a diario en las calles de nuestro país, la amistad que disfruto con muchos de sus artistas y el interés de conocer cuál ha sido la participación que ha tenido mi género en este movimiento cultural, he decidido hacer mi proyecto de investigación para el Seminario de Historia del Arte sobre las artistas urbanas en Puerto Rico.

Objetivos de investigación y metodología

Considerando que la historia del muralismo en Puerto Rico se ha caracterizado por la supremacía de los creadores masculinos y que existe poca documentación de las mujeres en el arte del mural pictórico, he dedicado la línea de investigación a tres jóvenes artistas que están comenzando a dejar su huella en el arte urbano del país.

El objetivo de este trabajo es documentar el principio de la trayectoria de las artistas, además de exponer la temática y objetivo de sus murales. Su finalidad es iniciar una tradición histórica de las mujeres en el muralismo en Puerto Rico y

exponer el legado que están dejando, específicamente, en el arte urbano contemporáneo.

La metodología empleada para realizar el proyecto se dividió en varias partes. Por una parte, la investigación bibliográfica (a través de libros, artículos de prensa y páginas web) sobre el origen y la historia del muralismo, el arte público, el grafiti y el arte urbano. A su vez, se realizaron entrevistas a las artistas para obtener detalles pertinentes sobre su trayectoria y obras. Éstas se llevaron a cabo presencialmente en lugares públicos –una librería y una cafetería– y en la residencia de una de las artistas. Con ellas se intentaba conocer el trasfondo biográfico y artístico de cada una. Se les preguntó acerca de su formación académica, los artistas y estilos del arte de mayor influencia, además de indagar sobre la motivación que las llevó a compartir con el país su arte. Simultáneamente, a las entrevistas y la pesquisa de las fuentes bibliográficas, se investigó, asistió a charlas, festivales y documentales referentes al tema del arte urbano y el muralismo pictórico en la Isla, con la finalidad de conocer las últimas tendencias del arte urbano en el país.

Estas jóvenes contemporáneas, apasionadas por el arte, se conocieron en la Escuela de Artes Plásticas donde se unieron por ley de atracción. Algo en común en todas es que ninguna comenzó su carrera artística con el arte urbano. De hecho, sus bachilleratos son en Diseño de Interiores, Artes Gráficas y Pintura. El arte de las paredes llegó a sus vidas casi por accidente. Pero fue en las calles donde pulieron sus habilidades, afinaron sus ideas e identidades y ahora siguen creando el camino para las que vendrán, ellas son: Verónica Rivera, Rosenda Álvarez y Elizabeth Barreto. A continuación expondré una breve biografía y puntos importantes de la trayectoria de cada una, destacando los temas y pasiones que las están moviendo a crear el arte que hoy comparten con nosotros, y presentando sus trabajos más sobresalientes hasta ahora.

La estetización de Verónica Rivera

Vero, como Verónica Rivera es conocida en el mundo artístico, nació en Santurce y actualmente vive y trabaja en Cambute, Carolina, donde ha transcurrido la mayor parte de su vida. Su interés por el arte la llevó a estudiar un grado asociado en Diseño de Interiores en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina, y luego completar un bachillerato en Pintura en la Escuela de Artes Plásticas en San Juan. Ambas formaciones técnicas le han servido como base para su trabajo actual.

Para la gran mayoría de los artistas el comienzo de su carrera fue “experimentando”, así le sucedió a la artista Verónica Rivera quien confiesa que empezó su estilo “experimentando con una hoja, sin buscar más allá” (Entrevista a Rivera, 23/marzo/2014). Su atracción hacia las hojas surgió por la textura y el diseño de sus nervaduras (nervios de la hoja), particularmente, las hojas de uva playera, almendro, papaya, pana, aguacate, mangó, plumería, entre otras especies que se destacan en sus trabajos. Su estilo se caracteriza por las composiciones de hojas en modo de patrones con formatos circulares –por lo general– y el uso de una paleta monocromática.

La inquietud inicial que la llevó a estampar sus creaciones en forma de pasquines sobre edificaciones abandonadas, surgió como una denuncia hacia la situación ecológica y económica actual del 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 (Entrevista a Rivera, 23/marzo/2014).

La metodología de esta artista es muy particular y ha ido perfeccionándose en el proceso. Comenzó cortando directamente en la hoja pero la mortalidad de la misma la llevó a crear un método imperecedero. Entonces, ideó sacar copias de las hojas creando pequeñas plantillas de cada una, las cuales utiliza para crear los bocetos. Una vez tiene las plantillas, procede a acomodarlas intercalando los tamaños y las formas de cada una. Luego, toma una foto y la pasa a la computadora donde lo traza con el programa *Adobe Illustrator*®, procurando no alejarse de la figura de la materia prima. Algunos de sus murales son representaciones de pasquines y piezas escultóricas que ha realizado anteriormente, no obstante, la pared y el pincel le permiten una mayor libertad de expresión, jugando con los colores y el formato de la superficie donde pinta.

La transición de la navaja al pincel se dio por primera vez con el proyecto *La ruta del Festival Viajero*, creada por la organización sin fines de lucro Sin Fin Arte. Otros proyectos en los que realizó murales pictóricos fueron: *Colores vivos* en el sector santurcino de San Juan conocido como Trastalleres, patrocinado por el cantante Andy Montañez y las pinturas Lanco, *Barrio Boquerón* en Las Piedras y *Noticel: la verdad sin colores*, ambos coordinados por *eltaller.de* (Marie, 2013), *Wynwood Walls 2014* en la ciudad de Miami (Florida, EE.UU.), *Santurce es Ley 5* en el 2014, *Los muros hablan 2015* en Bayamón, *ArteSano* en Santa Bárbara, Río Piedras (San Juan), entre otras colaboraciones con artistas.

Foto suministrada: Colección Mario E. Ramírez, TOSTFILMS, 2014.

Figura #1: *Cerra dorada*, Verónica (Vero) Rivera; Santurce (San Juan), Puerto Rico.

Durante el 5° festival de Santurce es Ley, la artista Vero Rivera realizó dos murales. Entre ellos se encuentra *Cerra dorada* en el edificio El Prado, en la calle Cerra. El proceso de creación de la obra fue inmortalizado por TOSTFILMS en un video de fotografía secuencial y, a su vez, la fotografía del mural se vendió en impresiones limitadas durante el festival de arte.

El estilo de Verónica es único, por lo tanto, es fácil de identificar al verlo en las calles y difícil de comparar con otros artistas. La mayoría de sus diseños giran alrededor de un centro invisible y a medida que se expanden, crean una

composición simétrica semejante a un “mandala orgánico”. Su intención, sin embargo, no carga ningún ideal religioso aunque sí cataloga el proceso de creación como uno espiritual, por su aspecto terapéutico. (Entrevista a Rivera, 23/marzo/2014) Ciertamente esto es algo que podemos percibir de su trabajo. La delicadeza de sus líneas que se repiten a través del espacio crea una sensación de ecuanimidad. A pesar de que lleva poco tiempo trabajando en la calle y desarrollando su estilo, ya se nota una gran evolución. La imagen sigue siendo elaborada similarmente pero los materiales y las composiciones han ido cambiando, metamorfosis que ella asegura ha ocurrido inconscientemente.

El mejor ejemplo de la madurez de su trabajo se ve en el mural que realizó para *Santurce es Ley 5*. Aquí la composición fractal de hojas doradas parece estar flotando en un estanque de agua, donde el movimiento del preciado elemento es creado por las hojas translúcidas que cruzan verticalmente en el fondo, un componente que no había utilizado antes en ninguna de sus piezas y que sólo es visible a la luz del sol. El estilo de esta artista es sumamente adaptable a pesar de su exclusividad. Se puede manifestar entre el pincel o el exacto y sobre cualquier superficie que le suministre el espacio necesario para integrar su intención. Esto, añadido con la elegancia de sus diseños y la curiosidad que despiertan sus composiciones, le han permitido alcanzar gran reconocimiento en el mundo artístico y sinfín de admiradores en un corto plazo.

La visión atrevida de Rosenda Álvarez

Rosenda Álvarez nació en Santurce en 1987. Siendo hija de padres gallegos viajó frecuentemente a España desde su niñez. Su interés por el arte surgió a temprana edad, pues siempre prefirió invertir su tiempo creando con las manos y en la escuela superior sus clases favoritas eran las de arte. En el 2011 completó estudios subgraduados en la Escuela de Artes Plásticas con especialidad en las Artes Gráficas y un área adicional de estudios en Escultura, concentrándose en la imprenta manual, dejando clara su afición por el aspecto tradicional de la gráfica.

El trabajo artístico de Rosenda se caracteriza por su peso político y social. Muchas de sus obras son reacciones a ideologías o acontecimientos sociales. Así fue como surgió el mural que realizó para la *Exhibición de Artes Gráficas* en la Escuela de Artes Plásticas en el 2012. Este fue su primer mural a gran escala en estarcido y nació en reacción a una polémica que prosiguió el mural que hicieron los artistas “Nelone” y “Trece”, donde aparecían dos mujeres besándose.

Foto suministrada, 1dayrobot.com, 2015

Figura #2: *Such is Life/ Violencia/Justicia*, Rosenda Álvarez, Clandestino 787, (Santurce) 2011.

Los carteles pertenecen a la serie que realizó la artista Rosenda Álvarez para su seminario de la Escuela de Artes Plásticas. Además de haber aparecido por diferentes calles del municipio de San Juan, formaron parte de la exhibición *New Kidz on the Block* en la galería C787 en Santurce.

Una de sus primeras participaciones en la calle fue en el año 2013, cuando formó parte del mural colectivo que se hizo en un edificio abandonado de la Avenida Universidad en Río Piedras, donde intervinieron 21 artistas. En la planta principal, adyacente a la Calle Cabrera, las artistas Elizabeth Barreto, Rosenda Álvarez y Verónica Rivera crearon su contribución a *El Mural*. De la colaboración en *El Mural* nació el colectivo, Brinca Verja Crew (BVC), compuesto por las tres artistas. El colectivo de trabajo participó ese mismo año en la 4ª edición de *Santurce es Ley*, donde pintaron el edificio de la imprenta Taller Gráfico localizado en la calle Cerra (Santurce), en colaboración con el artista puertorriqueño "Z". También colaboró en varios proyectos individuales con *eltaller.de*, realizando murales en escuelas y barrios de distintos municipios de Puerto Rico. La artista, a su vez, es la coordinadora del proyecto *Grabadores por Grabadores*, que surge del deseo de homenajear a los iconos del arte gráfico puertorriqueño e instruir sobre la

cultura del país. El proyecto alberga los retratos en xilografía de los mejores grabadores de Puerto Rico por el periodo de un año y se encuentra actualmente en la calle San José en el histórico sector del Viejo San Juan.

Las influencias artísticas de Rosenda Álvarez tienen en común un mismo factor; todos los artistas tienen una agenda política y se manejan primordialmente en el diseño gráfico. Artistas como Chaz Bojorquez, Blek le Rat, Equipo Crónica, Shepard Fairey y Banksy, componen parte de su repertorio de artistas favoritos. Al igual que Rosenda, todos son artistas gráficos ya sea por los materiales que utilizan o su estilo y crean arte para comunicar algún sentimiento o idea que nace de su diario vivir (Hernández, 2013). Álvarez revela que utiliza el arte como una herramienta para desenvolverse y expresar cómo ve las cosas en su entorno social. Su trabajo, semejante a las piezas de los artistas mencionados anteriormente, lleva un mensaje en reacción al establecimiento político y las crisis en su país, algo que ella aclara hacer premeditadamente (Entrevista a Álvarez, 12/abril/2014).

Con el interés de crear conciencia a la ciudadanía acerca de las realidades del país, Rosenda realizó su proyecto de seminario sobre los eventos que estaban siendo noticia en ese momento. Titulada *Propaganda a través del grafiti, el estencil y el pasquín* desarrolló una serie compuesta por tres carteles hechos en serigrafía que funcionaban como una sola pieza y mostraban imágenes alusivas al crimen, la injusticia y la violencia (Hernández, 2013). El tríptico se componía de: *La (in)Justicia*, representada en una mujer, *La violencia*, como un póster de película anunciando “Ahora en una esquina cerca de ti”, y *Such is Life*, con palabras alusivas a todas las crisis que estaban ocurriendo en el país.

El trabajo de Rosenda es una muestra de su espíritu rebelde e inconformista que denuncia las injusticias y, a su vez, resalta las grandezas de su país. Consciente del espacio donde vive y la importancia de cada encuentro interpersonal, busca siempre la manera de captar en su arte aquellas experiencias y frases que marcan su vida. Por lo general, lo que captura su atención son las iniquidades políticas y los tabúes preexistentes. Supremamente, utiliza el arte para expresar sus opiniones al respecto y estimular una transformación de conciencia en el transeúnte que se encuentre con sus dádivas en la ciudad.

La vocación cultural de Elizabeth Barreto

La artista gráfica Elizabeth Barreto también conocida como ‘Iza’, nació en Bayamón en 1987, municipio donde se crió. En el año 2010 se graduó de la Escuela de Artes Plásticas, completando un bachillerato en Pintura y obteniendo

varios premios de mención, incluyendo la beca especial *Carlos Collazo* que auspicia las Empresas Fonalledas. Sus trabajos iniciales consistían en pasquines dibujados en carbón y eventualmente comenzó a añadirle aguadas de pintura, un aspecto que aún destaca en su trabajo.

Fue en el 2006 cuando Barreto comenzó a dejar su marca con una serie de pasquines que pegó en distintos lugares de Santurce, Cayey, Vega Baja y Carolina. Esta primera serie fueron creaciones espontáneas e improvisadas que formaron parte del proceso que llama “experimentación” del estudiante de arte (Sanjurjo). Combinando entre la caricatura y el realismo, realizó unos retratos a escala de hombres y mujeres jugando con la personificación caricaturesca de ellos mismos. En el tiempo que empezó a trabajar en la calle, invitada por la grafitera Bles, el ambiente de trabajo era muy motivador, había crítica constructiva y mucho apoyo de parte de los artistas masculinos (Entrevista a Barreto, 8/marzo/2014). A diferencia del mundo del grafiti que, en un principio, fue crítico y negativo hacia la mujer, el arte urbano ha sido un ambiente tolerante y abierto hacia la inclusión de la mujer (Ganz, 2010: 10).

El arte del mural se ha prestado como un medio educativo y no solamente decorativo desde el movimiento muralista mexicano. Éste surgió después de la Revolución Mexicana e influenció a las siguientes décadas de artistas alrededor del mundo. Dicha vertiente plástica llegó a la Isla con la Generación del 50, compuesta en su mayoría de los artistas favoritos de Barreto. Al igual que ellos, Iza entiende la función del arte desde un compromiso social y educativo. Según Barreto, una mayoría o gran parte de la sociedad puertorriqueña no tiene conocimiento de su propia historia y de las artes de su país, por lo que su propuesta “tiene que ver con educar y valorizar lo que son las artes” (Sanjurjo). Su mural más reciente, *Aprender a emprender*, demuestra esa determinación por fomentar la imaginación y educar las mentes, con la representación del famoso libro de Antoine de Saint-Exupéry, *El Principito*, en las manos de una joven estudiante. En el mismo también se percibe la madurez y evolución de su estilo, que ya no se restringe a las aguadas en tonalidades de negro y gris, sino que incorpora materiales nuevos (el aerosol) y elementos decorativos de otros movimientos artísticos como el Art Nouveau

Foto suministrada, Colección Elizabeth (Iza) Barreto, 2015

Figura #3: *Aprender a emprender*, Elizabeth (Iza) Barreto, Universidad de Puerto Rico, Carolina, 2015.

La artista Iza Barreto pintó un mural inspirado en uno de sus novelas cortas favoritas, *El Principito* de Antoine de Saint-Exupéry, para la colección de arte permanente de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Carolina. La obra fue comisionada por varias entidades, entre ellas, ASPIRA y MTN Colors.

El arte de Iza, en su mayoría, contiene una afinidad por la historia del lugar donde interviene. Sus fines didácticos surgen de la importancia que ve en salvar la cultura y a sus creadores. Por otro lado, si no está rescatando la historia, está pintando sus fantasías con un estilo particular influenciado en las artes visuales de las generaciones precedentes a ella. Exponiendo sus habilidades de pintora y retratista, demostrados en el gran dominio de los materiales que utiliza, realiza retratos que, a pesar de ser adaptables a su ambiente, mantienen la línea que la definen: el toque femenino y travieso.

Conclusión

En el proceso de analizar y abundar en la información adquirida, logré conocer con mayor profundidad las temáticas y propósitos que mueven a estas tres artistas. Además, es una forma de exhibir el legado principal que están dejando Verónica Rivera, Rosenda Álvarez y Elizabeth Barreto en la historia del arte del país. A nivel global, el arte urbano es mucho más que un medio de expresión individual artística, es el resultado de un cambio de conciencia que está despertando al colectivo artístico y sus espectadores. El ambiente de intolerancia que existió hacia la mujer en los comienzos del movimiento ha desaparecido por completo. Ahora existe un balance de géneros y el papel de la mujer en la última década ha tenido el mismo valor que su contraparte masculina. La aportación de cada una de estas tres artistas es el ejemplo de las ideas que están inspirando a todas las artistas (locales e internacionales) a crear. Estas ideas o temáticas son: el apego al lugar de origen junto a la responsabilidad de preservarlo y embellecerlo, la pasión por la cultura y la educación y, por último, la necesidad de establecer la identidad y voz femenina.

Las temáticas que ocupan a las mujeres, hasta cierto grado, las comparten los hombres también. Ambos géneros usan el arte del mural como instrumento de denuncia contra la injusticia política y la condición social existente en su país, como arma revolucionaria y educativa para perpetuar o cambiar la historia, y como medio de establecer su filiación personal ante el mundo. La diferencia al sexo opuesto radica en las mujeres que se unen a la lucha por defender la identidad de su género y la violencia contra éste, siendo el arte su escudo y herramienta de expresión.

El árbol genealógico de la mujer en el arte de la pintura mural sigue aún en sus primeros brotes. La intención de esta investigación ha sido aportar al crecimiento y fortalecimiento de tal árbol. Invito a los demás apasionados del arte

a que aporten su abono para hacerlo crecer, para con el tiempo y su formación tener una genealogía clara, abundante e imperecedera.

Bibliografía

Fuentes Primarias: Entrevistas a las Artistas

Álvarez, Rosenda. Artista gráfica y urbana. Entrevista. Realizada por Marilucy Hernández Rivera. Guánica, Puerto Rico. 12 abril 2014. Audio.

Barreto, Elizabeth. Artista. Entrevista. Realizada por Marilucy Hernández Rivera. Santurce (San Juan), Puerto Rico. 8 marzo 2014. Audio.

Rivera, Verónica. Artista. Entrevista. Realizada por Marilucy Hernández Rivera. Carolina, Puerto Rico. 23 marzo 2014. Audio.

Fuentes bibliográficas

Ganz, Nicholas. *Graffiti Women: Street Art from Five Continents*. New York: Abrams, 2006. Print

Hernández, Amanda. Rosenda Álvarez: Propaganda de una imagen con conciencia. *Cultura es #tallerdetodos*. eltaller.de, 6 de mayo de 2013. Digital <http://eltaller.de/rosenda-alvarez/>

Marie, Alice. La magia en la pintura de Vero. *Diseñado en Puerto Rico*. LAB787, 16 de septiembre de 2013. Digital <http://disenadoenpuertorico.com/la-magia-en-la-pintura-de-vero>

Romero, Diego. El grafiti contemporáneo en Puerto Rico: los espacios y paisajes que transgrede. San Juan: Facultad de Humanidades Universidad de Puerto Rico. 2014. (Tesis para el grado de Maestría en Gestión Cultural; manuscrito inédito) Digital http://gestioncultural.uprrp.edu/docs/D_Romero.pdf