

Pintando Murales Retro con el Artista Urbano DANTE ARCADE

Entrevista publicada el 30 de julio de 2021 en inglés en Frikifish.com.

Artista contemporáneo y urbano, DANTE ARCADE crea espacios que "son un refugio para su nostalgia". Le gusta recordar que "el tiempo solía correr más lento y todo tenía más sabor". Las principales influencias de DANTE tienen su origen en los años 90, con el diseño de New Wave, Memphis y la época dorada de los videojuegos arcade.

Sus murales retro aportan colores brillantes y atrevidos al paisaje urbano. En esta edición de [Meet The Makers](#) le preguntamos a DANTE sobre sus inicios en el mundo del graffiti y su impulso creativo.

Hola Dante, gracias por charlar con nosotros hoy!

Yo también soy una niña de los 80 y un adolescente de los 90, así que comparto su sentimentalismo por los tiempos antes de los móviles y la conectividad constante. ¿Por qué crees que el estilo de esa época se te quedó grabado?

Hola, lo primero daros las gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con vosotros.

Esta época, se quedó grabada en mi retina por varias razones. Cuando eres un niño lo vives todo con mucha más intensidad e ilusión. Yo iba desde Murcia, a pasar las vacaciones a Lleida con mi padre. En la época mi padre abrió un salón de máquinas recreativas por todo lo alto. Tenía todas las máquinas de Arcade que un niño podría soñar, además de disponer de partidas ilimitadas je, je...

Justo al lado estaba el cine del barrio y nosotros entrábamos gratis porque ellos tenían amistad. Para mí, siendo un niño adolescente era casi como estar en las vegas. Ja ja...

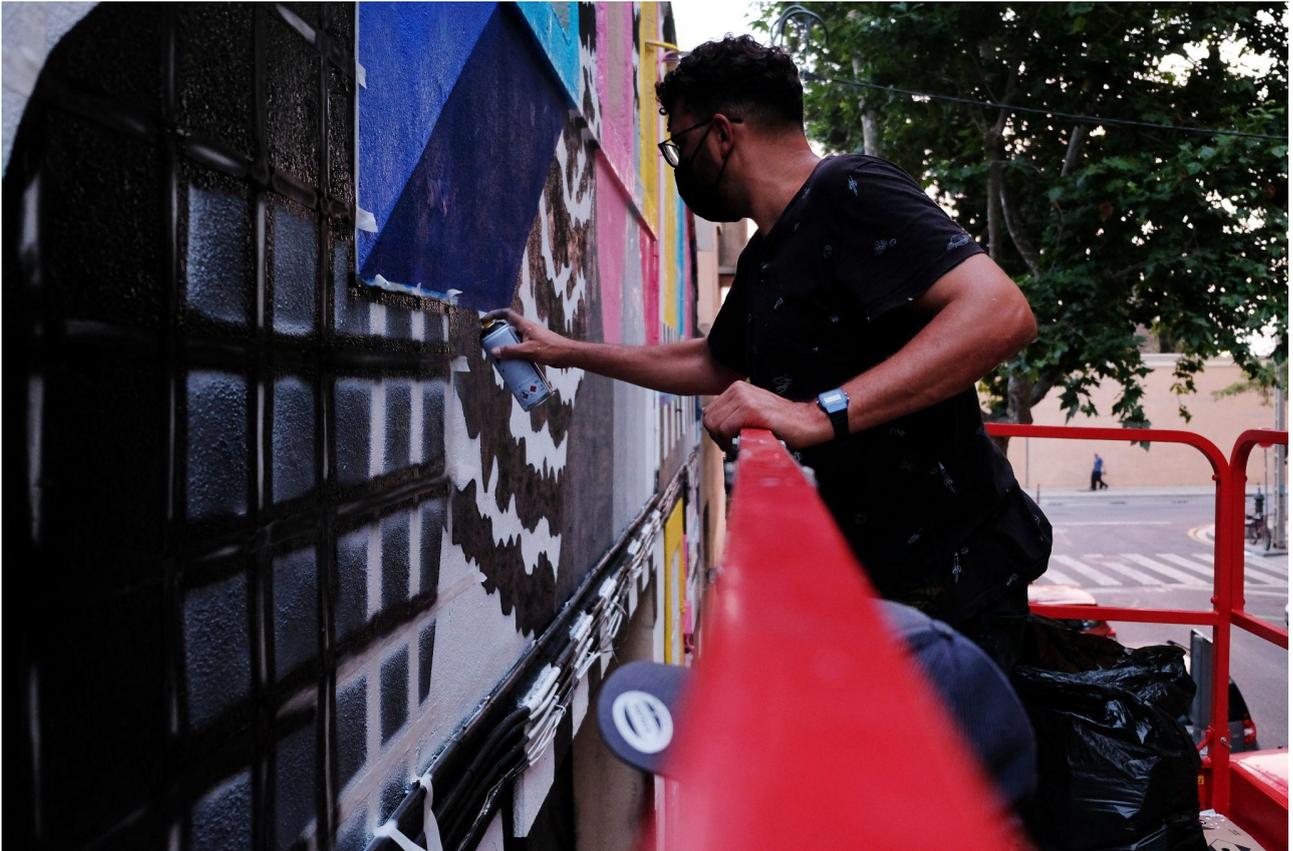

¿Cuándo y cómo empezaste a pintar en la calle?

Calculo que empecé con 13 añitos, a mediados de los 90. Un día a través de un colega del colegio, cayó en mis manos una maqueta de Hip Hop en castellano. Creo que estuve todo el verano escuchándola y me quedé totalmente atrapado con esa movida.

Los chavales mayores que llevaban más tiempo en el rollo, empezaron a enseñarme fanzines, murales y toda la movida del Graffiti; Cuando me quise dar cuenta, no podía hacer otra cosa que dibujar o pintar, dentro de lo que la economía de un niño de 13 años me permitía...

Al principio, simplemente hacía firmas con canfor, del que se utiliza para tintar los zapatos. A veces, rellenábamos unas letras de menos de medio metro con pintura plástica entre 3 o 4 chavales y terminábamos la pieza con 4 botes que habíamos conseguido entre todos. Eran piezas ridículas, pero nosotros lo vivíamos como si hubiésemos ganado las Olimpiadas je je...

¿Cuál es tu objetivo con tu obra de arte?

No sé si lo llamaría así, eso creo que lo tendrían que hacer otros je je...

En realidad, tengo metas como artista, pero no un objetivo fijo; Supongo que pintar es un impulso que tengo desde que empecé y lo único que pretendo es seguir trabajando para desarrollar mi obra. Quizás esta evolución nunca termine.

¿Qué quieres que la gente sienta o piense cuando vea una de sus obras en la calle?

A pesar que creo que lo hago como una necesidad personal de expresarme; Si te dijese que solo pinto por y para mí, me estaría engañando.

Porque si no, no lo haría en la calle tal y como lo hago.

Esto es una parte que me estimula a continuar trabajando. El feedback que me da la gente.

Si observas mis piezas, verás saturación del color y formas estéticas. Si me pongo a analizarlo, puede que exprese con la pintura todo lo que no consigo transmitir en el día a día. (Mi madre siempre me dice: con los colores tan bonitos que pintas y siempre vas vestido de oscuro. Je je...)

Me gustaría, que cuando alguien vea una de mis pinturas, más allá de lo que pueda pensar, sintiera alegría por la vida y buena vibra.

¿Tienes alguna ciudad o lugar favorito en el que te guste pintar?

Me gustaría pintar en un montón de países y ciudades que todavía no conozco. Uno de mis objetivos claves es Miami. Me encantaría pintar en esta ciudad tropical, cargada de muchas de mis influencias.

Por otro lado, suelo hacer excursiones buscando sitios abandonados. Me mola un montón pintar en espacios vírgenes, por todas las posibilidades que me ofrecen.

Está muy guay, la sensación de estar totalmente solo pintando, estar con los cuatro sentidos puestos en ese mismo momento. Prestarles atención a los sonidos, las luces o los estímulos que te puedas ir encontrando por tu paso. Si nos ponemos místicos, es como hacer una meditación consciente. Ja ja...

¿Puedes contarnos sobre tu proceso creativo? ¿Cuáles son los pasos para hacer un mural?

Esto puede variar mucho. Según si es un proyecto cerrado, o si es una acción por mi cuenta.

Para los proyectos soy mucho más riguroso. Suelo seguir varios pasos. Tengo carpetas con miles de referencias de todo tipo, que voy guardando.

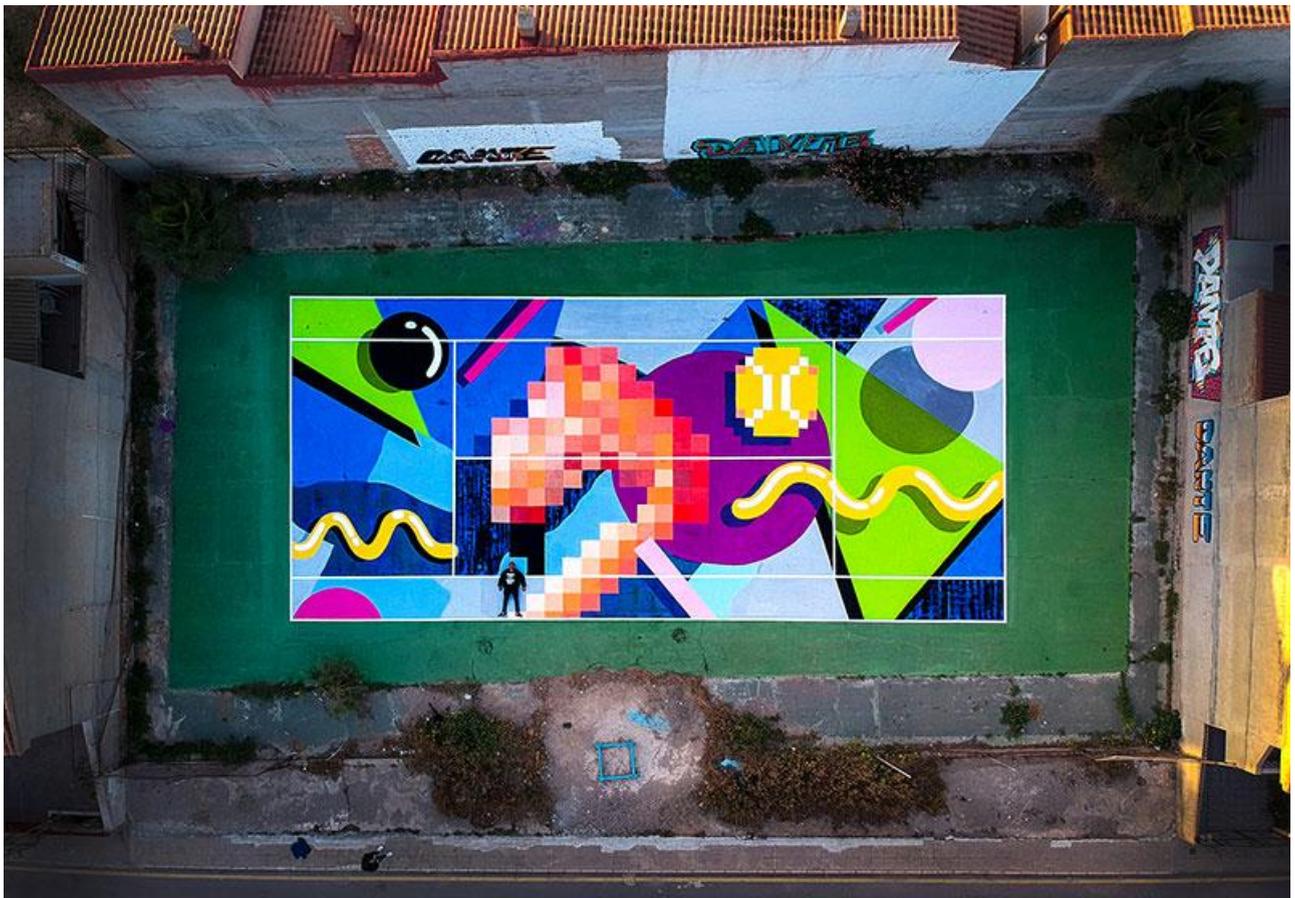
Empiezo refrescando estas influencias.

Continúo documentandome hasta encontrar alguna idea y a partir de lo que esta me sugiera, dibujo en papel o con la Tablet;

Incluso a veces hago una especie de Collage con Photoshop, con todo el material recopilado para montar el diseño final.

(Aunque no siempre sigo los mismos pasos ni el mismo orden).

Cuando se trata de un proyecto personal, o simplemente intervengo en un espacio libre, a veces voy con algún boceto o imagen de algo como inspiración y otras tantas directamente improviso para ver qué sale. Este juego me sirve para salir de mi zona de confort.

El arte urbano ha experimentado una trayectoria interesante. Desde el tagging y graffiti ilegal hasta los murales que ahora son conocidos y respetados en la escena del arte contemporáneo. Los artistas urbanos también aparecen en galerías y museos ahora. ¿Qué opinas sobre la trayectoria del arte urbano en la cultura popular?

Valoro y respeto todo el Arte Urbano, aunque por supuesto tengo mis preferencias. Pienso que todavía falta que se termine de integrar esta cultura, en todas sus facetas y que las personas aprendan a entender y después valorar, más allá de lo que es estético o bonito, según los patrones estandarizados de nuestra sociedad. Desde mi visión personal, los que venimos del Graffiti más puro, seguimos estando incomprendidos por algunas instituciones, a diferencia de los que practican una pintura más figurativa y convencional, que gozan de una mayor aceptación.

¿Puedes hablarnos sobre la distinción entre artistas de graffiti y los muralistas? ¿Cómo encajas tú en este esquema?

El Graffiti es una cultura underground que proviene del Hip Hop y de una parte marginada o reprimida de la sociedad. Esto hace que tenga un carácter radical y agresivo. Como el de destacar con tu firma y tu estilo, sin necesidad de hacerlo de forma legal.

El arte mural no tiene por qué estar ligado a esta cultura y por lo general se realiza de forma legal. Solo esta diferencia ya es un gran condicionante.

Yo empecé pintando Graffiti y sin darme cuenta he terminado haciendo murales. Me apasionan estos dos mundos y no me gustaría desvincularme de ninguno. En mi caso creo que pueden convivir sin problemas, puesto que se retroalimentan.

Si encajo o no en este esquema, no es una ecuación que crea que tenga que resolver; Simplemente creo que la vida es demasiado corta para no dedicarte hacer lo que te gusta.

¿Tienes algún(as) artista(s) que admires? ¿Puedes señalar qué es lo que los hace tan especiales para ti?

Tengo cientos de referentes. Solo diré algunos muy diversos, ya que si los nombro a todos no terminaría nunca...

Me mola mucho el colectivo: [The Seventh Letters](#) y MSK de los Ángeles, por cómo han enfocado su obra viniendo del Graffiti y la han llevado a las Galerías sin perder su esencia.

También: [El Grupo Memphis](#), por como revolucionaron la manera de ver el diseño y la estética que marcaron.

Otro grande para mi es: [Keith Haring](#), por ser uno de los pioneros en pintar en el espacio público y por lo personal de su estilo y hacer que sus dibujos funcionasen como un vocabulario.

¿Crees que los artistas urbanos disfrutan de más libertad artística que un artista de bellas artes?

No lo sé muy bien, porque nunca estudie bellas artes. Pienso que el arte es para el disfrute de todxs y que al estar en espacio público disfruta más de él; El que lo hace y el que lo recibe.

¿Tienes algún proyecto especial que esperas lograr algún día?

Darle la vuelta al globo pintando. 😊

Gracias por compartir con nosotros hoy. Para acabar, dinos dónde podemos ver tu trabajo online y ponernos en contacto?

Web: dantearcade.com

Instagram: [@dantearcade](https://www.instagram.com/dantearcade)