

**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE SOCIOLOGÍA**

**“GRAFFITI: IMPLICACIONES SOCIALES Y VISUALES DE LA
IMAGEN”**

**AUTOR: YERALDIN CASALLAS RUBIANO
ASESOR: RAFAEL DIAZ**

**BOGOTÁ, COLOMBIA
2014**

ÍNDICE DE CONTENIDOS

	Página
Introducción	5
1. GRAFFITI: CONTUNDENTE, EFIMERO Y CLANDESTINO	15
1.1. Antecedentes	15
1.2. Construcción estética y discurso visual	23
2. ENTENDER EL GRAFFITI	27
2.1. Técnicas y estilos	34
2.2. Graffiti y muralismo	46
3. IMAGEN Y REALIDAD SOCIAL	50
3.1. Superar los conceptos	50
3.2. Representación visual	57
4. ¿CÓMO PINTA EL GRAFFITI?	65
4.1. Graffiti en Latinoamérica	65
4.2. Graffiti en Bogotá y São Paulo	73
4.3. Discurso en imágenes	77
4.4. Contextos	81
5. DISEÑANDO UNA REALIDAD EN IMAGENES	84
5.1. Los artistas	84
5.2. Análisis de imagen	93
5.3. Toxicomano	95
5.4. Bastardilla	99
5.5. Os Gemeos	101
6. CONCLUSIONES	105
6.1. El graffiti como invitación cotidiana a interpretar representaciones visuales y construcciones sociales de la realidad	108
6.2. La importancia de las intervenciones callejeras	111

como apuestas visuales de comunicación alternativa	
6.3. La creativa propuesta visual del graffiti Latinoamericano	114
7. Referencias	118
8. Anexos	122

ÍNDICE DE IMAGENES

	Página
Imagen 1- Graffiti Parisino de mayo del 68.	39
Imagen 2- Tag realizado por “Taki 183”	40
Imagen 3- Graffiti Wild Style realizado por “Kase 2”.	41
Imagen 4- Graffiti Bubble Letter realizado por “Phase 2”.	42
Imagen 5- Graffiti Blockbuster Style.	43
Imagen 6- Graffiti Estilo 3D realizado por “Daim”.	44
Imagen 7- Graffiti personaje realizado por “lee”	45
Imagen 8- Intervención “NO +” realizada por “CADA”	67
Imagen 9- Graffiti “Virgen de las Barrikadas”	68
Imagen 10- Graffiti “Nunca Mas”	70
Imagen 11- Graffiti “Fuerza Sandinista de Liberación Nacional”.	71
Imagen 12- Graffiti “Toxicomano”.	85
Imagen 13- Graffiti “Os Gemeos”.	89
Imagen 14- Graffiti “Bastardilla”.	92
Imagen 15- Graffiti ““Toxicomano”.	95
Imagen 16- Graffiti “Toxicomano”.	96
Imagen 17- Graffiti “Bastardilla”.	100
Imagen 18- Graffiti “Bastardilla”.	100
Imagen 19- Graffiti “Os Gemeos”.	101
Imagen 20- Graffiti “Os Gemeos”.	102

Introducción

En una sociedad inmersa en imágenes, la realidad social entra por los ojos como diría Jesús de Miguel y Carmelo pinto (2002), otorgándonos simultáneamente la perspectiva de la imagen como instrumento de análisis en la investigación social y/o como constructora de realidad social. Sumado a esto es importante hablar de la fuerte presencia que la imagen tiene y adquiere cada vez más en la ciudad, haciendo constantes apariciones en la cotidianidad, en espacios tanto abiertos como cerrados, tanto en lo público como en lo privado. Esta se puede ver en un sin número de lugares tales como el transporte público, fachadas de casas y edificios, señalización de tránsito, en general cualquier lugar del espacio público, y en diferentes manifestaciones, la imagen puede ir desde la televisión, el cine, hasta la publicidad, los volantes o el graffiti, se puede ver entonces la trascendencia de lo visual y las imágenes en la sociedad, ya que son medios que están comunicando a través de signos, y que poseen más aceptación a través del tiempo, con la implementación de nuevas y mejores técnicas tienen la capacidad de ampliar el público que recibe las mismas. Es por esto que podemos afirmar que la imagen es parte importante de la realidad social y pensar en la misma hace necesario un ejercicio de reflexión en cuanto a diferentes esferas y dinámicas sociales entre las que se encuentra la marginalidad, la institucionalidad de las pintadas, la intervención del espacio público, la alternatividad comunicativa y la representación de realidades sociales a través del graffiti.

En este orden de ideas es valido decir que el tema de la imagen ha tomado una fuerte importancia en el estudio de la realidad social, sin embargo se evidencia que dentro de lo visual hay variadas corrientes que buscan expresar ideas a través de diferentes técnicas y con el uso de instrumentos distintos, ejemplo de estas expresiones visuales son entre otras: la fotografía, el cine, la pintura, la escultura y/o la televisión. De esta forma también se puede ver en el caso de la imagen, ya que existen una gran variedad de formas a través de las cuales se

dan a conocer las mismas ya sea por medio de galerías, exposiciones, publicidad o como en este caso a través del espacio público de la ciudad, estas pueden ser tanto permitidas como no autorizadas, pueden hacer presencia en diferentes espacios, ya sean institucionalizados y oficializados tanto en lugares del espacio público como calles, plazas, baños públicos e incluso en medios de transporte, como trenes, autobuses, etc...

Para poder ver e interpretar lo visto es necesario tener en cuenta el contexto de lo que se está viendo, ya que este incidirá en la significación de la imagen y lo que la misma quiere expresar. Es importante también referirse que en cuanto a la conformación de tendencias en lo visual y en las técnicas para plasmar una imagen, se han podido vislumbrar diferencias según el contexto en el que la imagen se está creando, ya que no en todos los países se siguen las mismas tendencias, cuestión que se puede ver ilustrada al recordar diferentes momentos del graffiti en la historia, como lo fue en los años 70 en EE.UU donde surgió un graffiti influenciado por el Hip Hop, mientras que en Europa se concebía un graffiti más ligado con el punk. Existen grandes diferencias entre la representación social a través de la imagen en Latinoamérica y Europa, aunque muchas de las técnicas estén ahora al alcance de cualquier persona sin importar las fronteras siguen existiendo diferentes perspectivas y distintas formas de poner de manifiesto una realidad social a través de la imagen, mostrando cada una de ellas cierta singularidad que enriquece aún más el ejercicio de analizarlas.

Es entonces importante estudiar la realidad social desde las imágenes que la misma sociedad está produciendo, ya que por medio de estas se están mostrando diferentes realidades sociales que construyen y hacen parte de las experiencias de los sujetos que viven en la sociedad, quienes a su vez están forjando nuevos lenguajes, a través de los cuales se logra trasgredir los signos y representar realidades.

Así mismo la imagen se puede ver como un medio de comunicación alternativa ya que en cualquiera de sus dimensiones esta se puede tomar como un medio por el cual se esta expresando algo y esta haciendo uso de diferentes signos que llegan a construirla, mostrando que no solo a través de lo escrito o lo oral se puede comunicar, sino que también a través de la imagen se pueden construir y analizar diferentes narrativas y representaciones de lo social. Dentro de esta sociedad rodeada por imágenes, este trabajo se plantea el tema del graffiti, a partir del cual se analizan diferentes características en cuanto a contenidos, contextos, estéticas, por las cuales puede decirse que es un medio de comunicación alternativo, por otra vale la pena dejar en claro que se retoma el graffiti latinoamericano, el cual tendrá tintes diferentes con el graffiti que se realiza en Estados Unidos, Europa o el resto del mundo, ya que como anteriormente se menciona el contexto juega un papel importante en la construcción de una imagen.

En este sentido es importante decir que desde que el graffiti empieza a hacer presencia en el contexto latinoamericano, se han podido entrever estéticas propias, particularidades en sus imágenes y en sus contenidos, además este entre las décadas de los 70 y 80 en América Latina se puede ver fuertemente ligado a cuestiones de activismo político, luchas sociales, derechos humanos, muchas veces haciéndole frente a gobiernos autoritarios, e igualmente extendiéndose hacia otras temáticas particulares como la diversidad cultural y reivindicación de tradiciones propias de estos territorios, lo cual se ilustra en el desarrollo del texto, retomando a países como Nicaragua, México, Colombia, Brasil, entre otros, teniendo en cuenta la particularidad del graffiti, Armando Silva propone: “fui descubriendo una estilística latina, una riqueza latinoamericana, un espacio cultural (el de los ochenta) que constituía un tercer gran momento del graffiti contemporáneo (luego del París del 68 y del New York de los primeros setentas)” (1998;p.32), lo cual da cuenta que el graffiti en Latinoamérica posee gran variedad de temas en cuanto a la representación de realidades sociales ligadas a las problemáticas que afectan a la población y a

su calidad de vida, problemas tales como el desempleo, el desplazamiento, la violencia en sus diferentes expresiones, entre otras; así mismo se puede ver que dentro el graffiti latinoamericano tema que trata María Alvares (2009) se puede percibir que emergen nuevas formas de expresarse a través de esta técnica, tales como: el humor cáustico, el sarcasmo, la sátira y la burla cínica que irrumpen como armas nuevas de expresión del graffiti latinoamericano.

Es del interés del interés de este estudio el analiza algunos grupos que realizan graffiti, teniendo en cuenta la existencia de la enorme cantidad de artistas que realizan estas intervenciones en la ciudad se decidió retomar únicamente el graffiti elaborado por “Toxicomano” de Colombia, “Os Gemeos” de Brasil y “Barstardilla” de Colombia, con el fin de delimitar el análisis propuesto y así mismo llegar a ser más puntual en referencia a las estéticas propias, discursos visuales y construcciones sociales.

El dúo de hermanos nacidos en Sao Paulo llamados “Os Gemeos” son un par de artistas que trabajan en conjunto, realizando graffiti desde 1987 interviniendo paredes de su barrio Cambuci, inician a realizar esta práctica influenciados por la cultura hip-hop y de esta forma empiezan a ganar reconocimiento, sin embargo ese par de gemelos continuaran dándole vida a un estilo propio, creando una identidad visual y un lenguaje fácilmente identificable, caracterizado básicamente por el uso constante de contornos finos en sus imágenes, la presencia de personajes que parecen salidos de los sueños con patrones multicolor acompañados de detalles en la ropa de los personajes y en general en todos los elementos presentes en sus imágenes, se puede identificar además que plasman graffiti con temas particulares, como dar cuenta de duras problemáticas sociales en Brasil, resaltar elementos del folclor nacional, exaltar la música y la diversidad cultural a través de la imagen, sin dejar de lado una propuesta que resalta lo onírico, lo surrealista, Os gemeos son unos de los artistas graffiteros más reconocidos dentro de Brasil e incluso a nivel mundial ya

que han intervenido espacios de los cinco continentes, abren de esta forma un espacio para dar cabida a nuevos estilos, estilos propios, que reivindican la imagen como medio para comunicar de una forma alternativa, para expresarse y crear, haciendo uso del espacio público como lugar de intervención asumiendo que en muchas ocasiones va a ser parte solo fugazmente del paisaje urbano.

La práctica del graffiti cada vez se populariza más debido a que por medio de este se puede dar voz y visibilizar tanto a las personas que habitan en la ciudad como a las problemáticas y el contexto que los rodea, dando como resultado una serie de imágenes particulares una de la otra, con significaciones distintas y estéticas singulares, esto apoyado además en la incursión del internet que agiliza el flujo de información como la aparición de nuevos productos especializados que ayudan a tener mejor manejo sobre las pinturas y así mismo a mejorar las técnicas.

Por otra parte encontramos al colectivo “Toxicomano Callejero” quienes empiezan a pintar las paredes del espacio público Bogotano alrededor de 2001, trabajando bajo una estética fácilmente identificable y una propuesta visual llamativa, intervienen los espacios valiéndose de la técnica del stencil y apoyándose también en las herramientas que ahora ofrecen los computadores para diseñar sus imágenes y plasmarlas de esta forma en plantillas e ir mejorando sus propuestas visuales, como característica de sus imágenes se suma el uso de un humor negro, ironía, sarcasmo y uso de frases que son de uso popular o han sido popularizadas en Colombia, por ejemplo: “ya tu sa’ ”, “100% poder latino”, “no estamos pintados en la pared”, etc. El colectivo también pretende a través de sus intervenciones en el espacio público, verlo como una forma de comunicación alternativa, contraponiéndolo con la publicidad, a la cual se le abren grandes espacios que promueven el consumo o

bienes privados, generando a través del graffiti espacios en donde se puede expresar de forma libre un pensamiento por medio de lo visual.

En Colombia también bajo el pseudónimo de “Bastardilla” hace presencia con sus imágenes en las calles una mujer que es nacida en Medellín, criada en Bogotá, la cual resalta en las calles por las características singulares que poseen sus imágenes, tales como la exaltación del cabello, uso de colores contrastantes que resaltan a su vez la importancia del detalle en sus diseños, además de las expresiones de sus personajes, sus imágenes poseen varias particularidades ya que son una mezcla entre animalidad y humanidad, también están pensados más allá del contexto colombiano. Esta mujer se piensa en el contexto latinoamericano para plasmar sus imágenes a través de las cuales se evidencia su inclinación hacia las historias ancestrales, lo rural, lo público, la mujer, dar cuenta a través de lo visual de problemáticas sociales como la violencia, temas que afectan personas tanto en la ciudad como en el campo y además intenta representar vivencias busca plasmar sentimientos, crear un ambiente personal e íntimo, rescatando también el uso del espacio público así eso implique que se tenga que intervenir espacios de manera no permitida ya que lo reivindica como un lugar para expresarse de forma libre y gratuita, pues en estos espacios no se paga para poder dibujar y/o escribir lo que se piensa.

De esta forma el graffiti se puede ver como una opción de comunicación que se usa de forma alternativa para expresarse, a través de las imágenes pueden vislumbrarse diferentes realidades sociales que los mismos ciudadanos están poniendo de manifiesto en las paredes de una ciudad, en este sentido se puede reivindicar a la imagen como un medio a través del cual a los sujetos se les da voz y redimen problemáticas que afectan tanto individual como colectivamente, reconociendo a su vez realidades sociales, asumiendo contextos particulares en los que se encuentran inmersos.

Estas expresiones artísticas al estar cargadas de símbolos y significaciones permiten evidenciar discursos que están imbricados en lo visual, entendiendo que los mismos están siendo creados por sujetos que habitan y reconocen sus realidades sociales, quienes a partir de construcciones sociales y culturales intentan poner de manifiesto un mensaje que simultáneamente esté al alcance de todos los que habitan en la ciudad, viendo de esta forma como las problemáticas sociales pueden llegar a ser expresadas e interpretadas a través de propuestas visuales, de esta forma se da cuenta de la pertinencia de la sociología visual y urbana, ya que contribuirán de gran forma al análisis de este fenómeno, a estructurarlo de forma coherente de acuerdo con las dinámicas sociales que se pueden identificar dentro del mismo.

Para abordar el presente trabajo es necesario mencionar que este se centrara en el graffiti y más específicamente trata sobre el análisis de discurso de las imágenes creadas por los grupos ya enunciados teniendo en cuenta las construcciones sociales, experiencias, representaciones, estéticas, que contribuyen a la consolidación de una expresión que se alimenta de intersubjetividades y así mismo comunica una idea. El graffiti será visto como una forma de expresión artística y social, además de ser retomada como un medio de comunicación alternativo por medio del cual se le da cabida a un sin numero de temáticas, problemáticas, vivencias, experiencias, sensaciones, inconformidades, etc, manifestadas a través de la creatividad de artistas urbanos y/o callejeros que intentan dar cuenta de sus pensamientos plasmándolos sobre una pared en el espacio publico; concibiendo un ejercicio de análisis se pone de manifiesto la conformación de algunas estéticas construidas, establecidas y reconocidas con el tiempo y así mismo los mensajes que se pueden desligar de lo visual, en este caso de las intervenciones visuales realizadas en espacios públicos a través del graffiti.

Por lo mismo, el presente estudio se organizó de forma en la que el lector inicie con la aproximación que el texto realiza acerca del graffiti, para poder

comprender de forma más amplia su concepción y lo que este abarca, dando así los primeros pasos para darle cuerpo a la presente investigación, en este orden, se continua con la contextualización de dicha práctica, dando cuenta como se entretene el crecimiento del graffiti moviéndose entre las cargas históricas y cambios artísticos, teniendo como meta escribir el texto de forma en la que se empieza a abordar esta práctica de forma global, haciendo referencia al graffiti en el mundo entero, centrándose más adelante en el contexto latinoamericano y finalmente se culmina vislumbrando a ciudades específicas como Bogotá y Sao Paulo, retomando puntualmente el análisis de tres intervenciones realizadas en el espacio público por parte de “Os Gemeos”, “Bastardilla” y “Toxicómano”, pasando por supuesto por el planteamiento de objetivos, metodología y el desarrollo de planteamientos teóricos que finalmente son los que le brindan bases argumentativas a la investigación.

En ese orden de ideas, el presente trabajo se conforma por seis capítulos, dentro de los cuales se verá el análisis de los objetivos planteados. Iniciando en el primer capítulo, en el que se explica de forma completa como este trabajo retoma la noción de graffiti, y bajo qué términos este será empleado a lo largo del texto, así mismo en el desarrollo de este capítulo se dejara en claro que lo visual se concibe como un discurso, del cual se pueden obtener diferentes características que contribuyen al establecimiento de un lenguaje visual que a su vez esta contenido de mensajes que se ponen de manifiesto a través de la imagen, entendiendo a la imagen como un elemento que es válido dentro de la investigación social y que posee una capacidad comunicativa, por lo cual se lograra realizar un estudio completo de la misma en coherencia con el objetivo general de la investigación, el cual busca analizar la importancia del graffiti en la construcción de estética y en la configuración de discursos visuales como representaciones de realidades sociales.

Seguidamente, el segundo capítulo se centra en mostrar de forma más completa los diferentes elementos sociales, artísticos, históricos, culturales que se encuentran en la constitución del graffiti, esto plasmado a través de un recorrido por los diferentes estilos y técnicas que este es poseedor, ya que al

incluir la imagen como parte de la investigación social no se quiere escindir entre factores estéticos y factores sociales, sino encontrar un dialogo entre las diferentes cargas que se hacen presentes en la construcción de la imagen, es además en este capítulo donde se pone de manifiesto que la ciudad es el marco donde se realizan estas intervenciones visuales, y que así mismo, la ciudad es asumida como un espacio que esta mediado por construcciones simbólicas, a través de las cuales se observa, se interpreta y se representa al mundo, en el cual se resalta a la estética como un instrumento válido para generar representaciones simbólicas.

El tercer capítulo, por su parte, precisa los lineamientos teóricos por los cuales se guiara la investigación, la cual toma como base al paradigma del constructivismo social, rescatando la relación entre sujeto, realidad y conocimiento en la vida cotidiana, teniendo en cuenta que se plantea la cercanía que tiene la construcción de discursos (visual) con la construcción de realidades sociales, rescatando la importancia de las construcciones sociales de la realidad y como estas mismas se construyen a partir de experiencias subjetivadas y objetivadas, de esta forma el presente trabajo se centra en el análisis de la realidad social retomando elementos como la representación y la estética, además de utilizar herramientas valiosas dentro de un método cualitativo que serán fundamentales para el análisis, tales como, la observación, la interpretación, la entrevista y/o el análisis de imagen.

Continuando con una amplia contextualización y análisis de las cargas sociales que han incidido en la construcción del graffiti latinoamericano, en el cuarto capítulo, se traen a colación diferentes ejemplos de países latinoamericanos como: México, Argentina, Nicaragua, Brasil Chile y Colombia, ya que es a partir de ver estas cargas sociales, políticas, culturales e históricas que se podrá entender cómo se configura un estilo de graffiti latinoamericano, el cual se podrá ver dibujado por medio de elementos como la sátira, la ironía, el humor, entre otros. Acercándose así mismo al entorno más próximo de los grupos que se retoman en el estudio que son Bogotá y Sao Paulo y de esta forma lograr entender el discurso visual que está implícito en sus imágenes, entendiendo así

mismo que toda imagen encarna un modo de ver, representando una realidad social a través de un lenguaje visual, y que estas a su vez pueden ser observadas e interpretadas desde diferentes miradas.

Ya en el quinto capítulo se tiene claro que se abordaran los grupos “Toxicomano”, “Bastadilla” y “Os Gemeos” y que se realizara un análisis de imagen a una intervención de cada uno de ellos realizada en sus ciudades de origen, grupos que se han seleccionado porque usan el estilo de caracteres o personajes, además de resaltar por sus estéticas únicas e impactantes visualmente. Este ejercicio de análisis del discurso visual del graffiti se guía bajo la conexión que se encuentra entre la imagen y la narrativa, el cual se aborda desde la perspectiva de “micronarrativa visual” la cual recoge a los discursos visuales alternativos, apoyada así mismo por las herramientas metodológicas que se propusieron para la construcción de la investigación, dando cuenta con esto de la posibilidad de encontrar coherencia entre análisis estéticos y análisis sociales, y como a través de la representación de realidades sociales por medio de imágenes se logra llevar a cabo un dialogo entre subjetivaciones y objetivaciones que alimentan a la sociología visual.

Finalmente se concluye en el sexto capítulo, en el cual se extiende la invitación a incluir a las imágenes en los estudios sociales y a mostrar solamente como un ejemplo el análisis del graffiti, como una pequeña parte del mundo visual que se hace cada vez más presente en la construcción de realidades sociales, resaltando como estas constan de un lenguaje visual, representaciones simbólicas, innumerables estéticas, narrativas, contextos, cargas sociales, históricas, culturales y políticas, las cuales hacen del mundo visual un campo muy interesante para explorar.

1. GRAFFITI: CONTUNDENTE, EFIMERO Y CLANDESTINO

1.1 Antecedentes

Lo visual y su significado tiene que ser tomado en cuenta bajo los contextos en que las imágenes visuales se manifiestan, teniendo presente de esta forma la diversidad cultural, social y así mismo no dejar de lado las particularidades que poseen estos diferentes ámbitos. Inmersos en esta lógica es importante mencionar que estas imágenes a las que hacemos referencia poseen una carga social significativa ya que aportan a la construcción de una realidad social a través de la expresión de ideas y la representación de fenómenos sociales, teniendo en cuenta que es a partir de las imágenes visuales donde se forma un discurso visual, en esta ocasión retomado desde el graffiti. De esta forma el análisis del discurso visual se muestra sobresaliente ya que a través del mismo se puede dar cuenta de distintos puntos de vista y pensamientos que diferentes sujetos buscan dar a conocer, reivindicado en este sentido el discurso visual, su validez e importancia en la lectura de realidades sociales, teniendo en cuenta que la imagen con el tiempo cada vez toma más fuerza y es empleada como una buena herramienta para comunicar, abriéndole un nuevo campo de significación e incidencia a las mismas.

Para referirse al espacio en donde se encuentran estas intervenciones callejeras es importante aludir a lo urbano considerando que este abarca temas como: la diversidad, multiculturalidad y las distintas experiencias que se pueden obtener en este contexto, resaltando así mismo las dinámicas de la vida cotidiana y los procesos urbanos, por medio de estas manifestaciones visuales se podrán observar algunos de los que Castells denominaría persistentes problemas de la sociología urbana, tales como la miseria urbana, la discriminación social y racial y la exclusión social (Castells,2001), así mismo, al realizar un análisis del graffiti se puede visualizar que este aborda nuevos fenómenos de los que la sociología urbana se ocupa ya que reúne en sí misma

la expresión de problemáticas y realidades que se ponen de manifiesto a través de imágenes visuales en el espacio público y simultáneamente encarna la cuestión de la comunicación social en un entorno urbano .

Castells (2001) así mismo señala que:

Desde el punto de vista físico, el establecimiento de significado en estas constelaciones urbanas anónimas remite a la aparición de una nueva monumentalidad y nuevas formas de centralidad simbólica que identifican lugares, incluso mediante la apropiación conflictiva de su significado por diferentes grupos e individuos. (p. 500)

(...) En la práctica de la ciudad, los espacios públicos, incluidas sus redes de transporte y sus mecanismos de intercambio social, se convierten en los recursos comunicativos de la vida urbana. La capacidad o incapacidad de la gente para expresarse y comunicarse con los demás fuera de sus hogares y de sus circuitos electrónicos –es decir, en los espacios públicos– se convierte en un área fundamental de estudio de la sociología urbana. (p.501)

En este orden de ideas se puede decir que los escenarios en donde se realizan estas intervenciones visuales son puntos de interacción social espontánea, lugares que reflejan la cotidianidad de la ciudad, espacios en donde se facilita la comunicación con los ciudadanos así esta se realice de forma clandestina, dando cuenta a través del uso de signos y símbolos como se configura una relación entre las diferentes formas artísticas y las formas sociales, poniendo en evidencia a los sujetos que hacen posibles estas dinámicas, estos exploradores de la cotidianidad que se expresan en lo urbano y ponen de manifiesto su creatividad callejera.

Johannes Stahl (2009), por ejemplo, muestra los momentos más importantes en la historia del graffiti de forma global, pasando por el graffiti de Pompeya en 1853, los graffiti nazis y los de sus oponentes, las revueltas estudiantiles en los años sesenta, hasta llegar a los años setenta y el punto de continuo crecimiento que el graffiti tendría desde ese periodo, esto con el fin de dar cuenta del desarrollo y la expresión de nuevas ideas a las cuales se les daba

cabida a través de esta manifestación visual, los cuales a su vez fueron innovando tanto en calidad, símbolos, técnicas, formas e ideas, además de tener la posibilidad de hacerse oír de forma inmediata gracias a estar expuestos en el espacio público e igualmente ofrecer la opción de crear opinión alrededor del mismo. Exponiendo de este modo que el graffiti no es un campo artístico homogéneo, ya que posee la facilidad de abordar diferentes temáticas y/o representar variadas realidades sociales, cuestión en la que concuerda con Craig Castleman (1982) quien a través de la recopilación de testimonios de los protagonistas del *writing* neoyorquino durante la década del setenta da cuenta igualmente de carácter dinámico del graffiti, poniendo de manifiesto que este puede poseer un discurso social, estético y político ya sea de forma intrínseca o declarada. Sumado a lo anterior y reconociendo las condiciones urbano-sociales que rodean este fenómeno, el autor prefiere no realizar una escisión entre graffiti estadounidense y europeo, ni territorial en general, sino hacer referencia a los distintos usos y fines que este puede llegar a poseer, reconociendo la adaptabilidad de esta expresión artísticas a las particularidades que le ofrezca el contexto en donde este surja, se refiere entonces al graffiti como una representación gráfica pública, libre y marginal, presente en el día a día.

Con el propósito de ver el caso colombiano, más específicamente el bogotano y sus particularidades, es importante mencionar que el contexto colombiano posee una fuerte carga histórica de violencia y desigualdad, enmarcada por guerras civiles y conflicto armado, lo cual permite ver de forma más clara el contenido político, social, estético, cultural que contiene el graffiti, viéndose este de alguna forma como una opción de comunicación alternativa, por medio de la que se muestran distintos puntos de vista de forma libre y de forma tal que es de fácil acceso visual para los ciudadanos.

Ahora bien, para dar cuenta de algunas de las características del graffiti en Bogotá y sus particularidades es importante tener en cuenta el incremento de temáticas que han ido incursionando de forma innovadora en la ciudad, ampliando la gama de mensajes, técnicas, imágenes, representaciones, entre

otras... Armando Silva (1986) habla de transformaciones estructurales, haciendo referencia a la aparición de la dimensión poética y figurativa en el graffiti bogotano, alejándose un poco de las consignas y mensajes políticos que generalmente se encontraban en las paredes de la ciudad, expresando así mismo una evolución en su “lenguaje” y la incursión de nuevos propósitos expresivos, conjuntamente el graffiti procura ampliar los espacios a intervenir, sitios en donde se lograra aumentar el tamaño de texto, emplear nuevos materiales, introducir más cromaticidad y por supuesto transformar los contenidos de los mensajes.

Por otra parte se encuentra el graffiti con la iconografía popular y se denota una tendencia hacia la figura, incursionando con tintes caricaturescos, representaciones de personajes de la vida pública y de diferentes situaciones en general. El graffiti en Bogotá se empieza a configurar de esta forma ya no solo como un modo de respuesta ante diferentes situaciones de la vida pública, sino también como un medio para crear y proponer un dialogo a través de la imagen acompañado igualmente de una alta carga estética y simbólica subvalorando el uso de códigos verbales, dicho cambio en el graffiti implica a su vez que los mensajes simbólicos como su lectura se puede tomar desde diferentes perspectivas, es decir realizarle distintas interpretaciones a una intervención visual (Silva;1986).

No obstante estos cambios que tuvo el graffiti en Bogotá, también ocurrieron con gran parte del graffiti en Latinoamérica, ya que hubo una explosión de creatividad manifestada en las paredes de grandes ciudades (Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo), este cambio puede ser entendido como la real necesidad de cambio que se sentía en Latinoamérica, haciendo uso de lo urbano para expresar lo que afecta y conciben los ciudadanos, reconociendo a la urbe como un espacio en el que se comunican mensajes constantemente, y con esto la masificación del graffiti inserta en una ciudad vista como un lugar de comunicación, reconociendo un espacio y concibiéndolo con nuevos usos sociales.

De acuerdo con lo anterior es preciso hablar del graffiti en Brasil (teniendo en cuenta que es uno de los contextos que le interesa a este estudio ya que es cuna de los hermanos “Os Gemeos”), como lo enuncia Tristan Manco (2005), este está ligado a su propia historia y a la sociedad, se puede ver a través del mismo la historia, la cultura del país; aunque en general Brasil posee una rica diversidad en cuanto a diseños, creatividad y técnicas de graffiti el centro de atención se fija en Sao Paulo, el cual se podría decir que posee una mayor influencia americana que europea, sin embargo este posee una particularidad que obtuvo gracias a las barreras comunicativas que dificultaban en gran medida saber lo que estaba pasando con el graffiti fuera del país, cuestión que hizo surgir nuevos estilos y técnicas, sumado a las restricciones económicas, los cual genero improvisación y creatividad. Se puede ver entonces al graffiti brasilero y por ende el paulista como independiente, que mantiene un aire fresco en sus nuevas generaciones así estas posean más accesibilidad del panorama mundial.

Por otra parte las problemáticas sociales que posee Brasil, se ven representadas en sus muros, tal como se señalaba anteriormente en el caso colombiano, problemas de desigualdad y pobreza, visto en las condiciones de la gente marginada y en la ironía de poseer una de las economías más grandes del mundo con uno de los ingresos per cápita más desiguales, sumado a esto posee la particularidad de tener el portugués como su idioma oficial, lo que implica así mismo unas singularidades culturales tanto en la música, la narrativa, la tradición y el folklore, que se verán reflejadas en las imágenes creadas e imaginadas por sus ciudadanos (Manco;2005); pese a lo anterior, en este punto se puede poner de manifiesto la preocupación persistente de los ciudadanos brasileros por la economía, ya que “en Brasil los noticieros hablan tanto de la economía como en Colombia hablan de la violencia” (Silva;2001;p163) se podría decir con esto que la violencia se ve representada de otros modos, ya que mientras en Colombia se podría describir mejor como una violencia política y social, los brasileros a través de la violencia generada por la pérdida de dinero generan sentimientos de inseguridad, inestabilidad,

irritabilidad y desprotección, factores que inciden directamente en las dinámicas sociales de la ciudad.(Silva;2001)

Por tanto se podría decir que el graffiti en Bogotá y Sao Paulo aportan de manera innovadora y contribuyen a la (re)construcción de espacios sociales, ya que a través del discurso visual plasmado en sus intervenciones callejeras se procura comunicar un mensaje y se le dan nuevas significaciones a espacios urbanos, representando realidades sociales las cuales se han construido con base a experiencias personales, intersubjetividades, cargas históricas, significaciones visuales, entre otras. El graffiti latinoamericano posee una nueva fuente de inspiración, poniendo en juego la creatividad como la emergencia de nuevas y frescas ideas, abriéndose campo, reconociéndose a nivel global gracias a las grandes ciudades que sirven de escenarios para sus obras (Bogotá y Sao Paulo), además de la capacidad de plasmar en las paredes lo que ocurre en la vida de las mismas, reconociendo realidades sociales, económicas y culturales, reaccionando artísticamente frente a las mismas, dicha cuestión se expone más detenidamente en el cuarto capítulo.

Resulta interesante mencionar que, “la percepción visual es, en ella misma, más que un fenómeno puramente sensorial: es un acto de inteligencia. Los textos icónicos, que tienen obviamente una relación directa con la capacidad imaginativa, también comparten, con los signos verbales, un componente estructural de raciocinio. Leer – palabras, imágenes, gestos...- es, en definitiva, razonar un espacio” (Garí;1995;p58), concibiendo con esto a lo visual como un texto/discurso que es analizable y que posee características propias, poniendo a la imagen así mismo en un punto central, ya que a través de las cargas simbólicas que esta posea derivara un lenguaje expresado en esta ocasión en los espacios públicos de la ciudad, obteniendo una característica que lo hace peculiar, debido a que este discurso se manifiesta a través de lo visual y está expuesto de forma permanente en la cotidianidad de los individuos, por lo tanto permite entrever como la imagen irrumpe en la forma de ver, percibir y conocer las realidades sociales, configurando de manera substancial el discurso visual, teniendo en cuenta a su vez que “la evolución de la imagen ha permitido

construir la memoria visual del hombre, en todas y cada una de sus manifestaciones” (Pantoja;2017;p186).

Dado que en la sociedad se encuentra una gran diversidad en cuanto a expresiones visuales, tales como el cine, la fotografía o la televisión la cuales aportan de manera significativa elementos que facilitan el análisis y la relación que tienen las imágenes con los individuos, es importante tomarlas en cuenta a la hora de realizar un estudio sobre el graffiti, ya que por medio de estos estudios visuales se logra entrever ya sea diferencias o similitudes en cuanto a la expresión y la comunicación que se llega a construir con la misma, esto con fin de aplicar unas bases que se centren en el estudio de los discursos visuales, teniendo en cuenta que estudios por ejemplo sobre la fotografía o el arte en general aportan elementos valiosísimos en el momento de construir un estudio basado en el graffiti.

Si bien, la realidad social entra por los ojos, es importante dar cuenta de la mirada y a lo que se mira, ya que al interpretar una realidad social a través de los ojos y conjuntamente a través de los diferentes sentidos, como el oído, olfato, vista y tacto se puede ver que la cultura y los contextos en donde ocurren los hechos sociales juegan un papel fundamental, ya que por medio de estos se adoptan diferentes modos de ver, asumir y representar la realidad social, como diría Jesús M. de Miguel y Carmelo pinto (2002) “construimos la sociedad y el “yo” mediante interacciones visuales”(p.10), resaltando igualmente la incidencia de las imágenes que se encuentran a diario en la cotidianidad, tomando en cuenta que en el acto de ver no solamente se encuentra implícito el ojo sino que el cerebro es el que procesa la información vista y este a su vez se encarga de recordar imágenes e interpretar las mismas, poniendo en evidencia que el acto de mirar, no se limita simplemente a observar la realidad, sino también a recordarla e interpretarla (de Miguel & Pinto;2002) a través de un proceso social orientado por el –mirar-, y es en este punto donde se sustenta como por medio de la imagen se logran representar realidades sociales y se construye así mismo un discurso visual que puede ser analizado.

Sin embargo, este posee una ambivalencia ya que aunque es un medio para comunicar a su vez también se puede asumir como una forma artística que se haya en la urbe, no obstante el graffiti se puede ver en ciudades como Sao Paulo y Bogotá de forma masiva, esto no quiere decir que no posea un valor tanto cultural como de originalidad, rescata como lo menciona Walter Benjamín (1973) la autenticidad que otorga el aquí y el ahora de una obra, ya que estas creaciones se realizan en lugares y momentos específicos con el fin de dar cuenta de diferentes realidades sociales, lo cual las hace únicas, innovadoras y auténticas, aunque estas se puedan repetir en diferentes espacios de la ciudad siguen conservando el “aura” representada en la singularidad y unicidad que la misma acoge al ensamblarse con un contexto específico. Por otra parte es importante mencionar que con la explosión de graffiti presente en Latinoamérica y su adopción por parte de diferentes sociedades como medio de expresión, se contrarresta parcialmente lo que Benjamin plantea, “en cuanto más se disminuye la importancia social de un arte, tanto más se disocian en el público la actitud crítica y la furtiva” (Benjamin;1973), debido a que esta expresión visual adopto desde sus inicios fuertes inclinaciones hacia la representación de realidades sociales, generando opinión y ganando reconocimiento en los espacios públicos además de tener un incremento cada vez mayor de participantes así como de nuevas y auténticas ideas.

En este momento y al pensar específicamente en este trabajo, en donde resulta esencial mencionar que actualmente en contextos como el de Brasil y Colombia existen diferentes artistas, colectivos, festivales, encuentros, en general diferentes iniciativas en torno al graffiti a través de los cuales se intenta reivindicar, exaltar e impulsar esta práctica, de ahí, en medio de este mar de experiencias, técnicas y artistas, se retoman algunos de los graffiteros con más experiencia y que igualmente posean una estética definida en cuanto al diseño de sus imágenes, teniendo en cuenta igualmente que se propone el análisis de intervenciones que posean la característica de usar “personajes” esto con el fin de realizar un análisis de imagen que se alimente directa y específicamente en las creaciones de los artistas “Os gemeos”, “Toxicómano” y “Bastardilla”,

concretamente en intervenciones realizadas en espacios públicos en la ciudad de Sao Paulo y Bogotá.

A continuación se hace necesario dar una pequeña mirada a los distintos escenarios y las diferentes intervenciones que se realizan en los mismos, y así mismo visualizar al graffiti como hecho social que a su vez representa distintas realidades sociales, se dará cuenta de la importancia de la imagen en la sociedad y como esta tiene fuertes implicaciones en la misma, retomando igualmente la incidencia de la urbe como marco en el que se configuran estas acciones en el que igualmente dan pie a ciertas dinámicas entre los individuos, reconociendo un tiempo y un espacio en el cual se han realizado estas intervenciones callejeras, evidenciando de esta forma como las nuevas estéticas de las intervenciones visuales llegan a incidir dentro de un contexto social, reafirmando en el tiempo, gestando nuevos y alternativos espacios de comunicación.

1.2 Construcción estética y discurso visual

Las manifestaciones artísticas que hacen uso de lo visual y de diferentes símbolos para expresar un mensaje son importantes ya que a través de estas los individuos que viven en la sociedad intentan dar cuenta de diferentes realidades sociales que reconocen, construyendo de esta forma diferentes narrativas visuales por medio de las que se evidencia la representación de una realidad social que afecta contextos diversos, sumado a lo anterior la intervención de espacios públicos como medio alternativo para plasmar sus pensamientos y experiencias es un factor importante ya que este no es excluyente, aunque en muchas ocasiones no sea permitido pintar en espacios públicos, es innegable que es un espacio que es intervenido y ha sido retomado como lugar alternativo para poner de manifiesto las diferentes expresiones que se pueden lograr a través del graffiti y por supuesto de la imagen como tal. Es en ese momento en donde la estética se torna como un punto a destacar ya

que esta es un rasgo que distingue y llama la atención entre los otros individuos y/o colectividades que estén pintando o simplemente observando.

La heterogeneidad en los contenidos que se observan en el graffiti da cuenta de las particularidades que buscan expresarse a través de las imágenes, retomando en este momento el caso de Sao Paulo con Os gêmeos y el de Bogotá con Toxicomano y Bastardilla, los cuales se analizan bajo la intencionalidad de lograr un aporte complementario en la construcción del estudio, por medio de los mismos se quiere indagar por la cuestión central de como el graffiti puede configurar un discurso visual, representar realidades y resaltar el valor estético de una intervención callejera. Rescatando de esta forma dicha práctica realizada en el marco urbano como un medio de expresión que pone de manifiesto diferentes significaciones y representaciones de la realidad enmarcándose como lo diría Castells (2001) en: “un recurso comunicativo de la vida urbana”, ya que se asume al espacio público como lienzo en que se permite expresarse libremente irrumpiendo simultáneamente en la cotidianidad urbana.

El estudio del graffiti abordado en este trabajo retoma dos escenarios diferentes, uno es el de Brasil con “Os gêmeos” y el segundo Colombia con “Toxicomano” y “Bastardilla”, a través de los cuales se observan intervenciones exclusivamente callejeras, teniendo en cuenta que varios de estos artistas han expuesto algunos trabajos en galerías, el presente estudio se ocupa de dar cuenta únicamente de intervenciones callejeras y además de esto es válido mencionar que debido a que estos artistas han intervenido paredes públicas de diferentes países, se limita entonces a retomar algunas intervenciones realizadas en sus países de origen (ver imágenes 16-18-19).

El uso de imágenes que representan personajes es un factor común entre estos tres grupos, además de manejar estéticas definidas, con esto es importante decir que ese es el punto en el que se centra el estudio, aunque pueden estar acompañados de textos generalmente cortos, estos serán vistos de cierta forma como apoyo de la imagen, ya que el interés de esta investigación es retomar la

imagen como tal más allá de la tipografía la cual también es muy usada en este tipo de manifestación urbana.

En ese orden de ideas se plantea como objetivo general analizar la importancia del graffiti en la construcción de estética y en la configuración de discursos visuales como representaciones de realidades sociales, rescatando así mismo en dicho análisis cuestiones que complementan el propósito investigativo, tales como observar el graffiti como expresión visual callejera que irrumpe en la cotidianidad de la urbe, y así mismo incide en la construcción de realidades sociales, procurando vislumbrar a través de una expresión visual como lo es el graffiti, de qué manera la imagen está presente en la sociedad, jugando un papel importantísimo al momento de analizar dinámicas sociales y como esta imagen al estar presente en un sin número de espacios públicos y poderse observar sin costo ni cita alguna, invita de alguna manera a los transeúntes a observar las imágenes plasmadas en las calles siendo atrayentes a través de construcciones estéticas, abriendo nuevos espacios en los cuales la imagen no posee un fin comercial o institucional, posibilitando un dialogo entre las miradas y las reflexiones que se generan a partir de una obra callejera.

Así mismo se ponen de manifiesto algunos objetivos específicos, los cuales brindan un apoyo argumentativo a la cuestión central, que a su vez es eje transversal en la presente investigación, primeramente, se busca observar a través de intervenciones callejeras como el graffiti crea lenguajes a través de lo visual, valiéndose de distintos símbolos y signos para con eso dar forma a un lenguaje mediado por la imagen, a través del cual se procura producir un mensaje y que el mismo pueda ser leído por los sujetos que lleguen a observar una pieza, es entonces a partir de este lenguaje visual que se desglosan los contenidos que traen consigo las imágenes, logrando un análisis más riguroso de la imagen y procurando así mismo interpretar tanto subjetivamente como objetivamente lo que la imagen intenta expresar por sí misma.

En segundo momento se quiere dar cuenta de la importancia que tiene la imagen como medio de comunicación alternativa a través del uso del espacio

público, es un factor importante en la consolidación del presente análisis ya que se retoma al graffiti como una expresión artística y social, es por este último punto que se resalta el valor comunicativo que se desprende de la imagen, rescatando el mensaje que lleva implícito una creación callejera, ya que se construye como una manera alternativa de comunicarse, que es concreta y directa, usando el espacio público de la ciudad como lienzo de sus obras, forjando un medio para la libre expresión, de manera económica, muchas veces efímera y marginal.

Finalmente con la intención de analizar la relación existente en el graffiti latinoamericano se retoma la propuesta de “Os Gemeos”, “Toxicomano” y “Bastardilla”, a través de los que se pondrá de manifiesto un análisis de imagen basado en algunas de sus creaciones callejeras, dando cuenta como a través de lo visual se llega a comunicar, crear estéticas, incidir en la construcción de realidades sociales, en general analizar el discurso visual como poseedor de grandes contenidos tanto artísticos como sociales.

2. ENTENDER EL GRAFFITI

La noción de graffiti hace referencia a las intervenciones visuales realizadas en el espacio público de manera no autorizada, pintadas en diferentes espacios de la ciudad, las cuales a su vez poseen distintas finalidades y estilos de realizarse, así mismo se podría decir que el graffiti puede concebirse como un fabuloso mapa de la cotidianidad urbana, a través del cual se puede poner de manifiesto ciertas pasiones que serán representadas a través de signos visuales, los cuales también darán cuenta de una temporalidad y un espacio en específico expresando con esto un tejido de la vida común en los que se jugaran valores como la representación y la identidad (Silva; 1986).

La singularidad de la que es poseedora el graffiti nos hace pensar igualmente que este no es un fenómeno estático sino que por el contrario esta siempre en una constante evolución, lo cual le da un tinte de dinamismo y versatilidad a su acción poniendo de manifiesto como el graffiti se relaciona con prácticas sociales, culturales y artísticas dentro de un entorno urbano, Borelli y Oliveira (2008) ilustran lo enunciado haciendo referencia a New York, en donde comenzaron a ser expuestas una gran cantidad de garabatos identificando escrituras de individuos y grupos de personas, sin embargo, estos garabatos fueron evolucionando, los contornos fueron más grandes, las piezas adoptaron la intención de diferenciarse y ser exclusivas, con el pasar del tiempo se podría decir que esta cultura de la calle ha construido un dialogo provechoso con las artes gráficas, cuestión que reivindica los múltiples ámbitos que abarca esta intervención visual y el constante dinamismo que identifica esta práctica.

Seguidamente es importante recordar que la práctica del graffiti viene siendo realizada desde siglos atrás y así mismo se ha dado cuenta de la antigüedad de esta acción, mostrando como la presencia de imágenes en los muros ha sido vista como un acto de comunicación la cual fue utilizada por otras civilizaciones, práctica que ahora también se pone de manifiesto en los muros de las ciudades contemporáneas, ejemplo de esto son las inscripciones realizadas de forma

extraoficial que han hecho presencia en Egipto, Grecia, la antigua Roma o China, sin embargo las que han tenido mayor renombre han sido las encontradas en Pompeya, los cuales se ha establecido que fueron realizados entre los años 70 y 79 d.C a través de los cuales se daba cuenta de los testimonios de sus hábitos, los Romanos dejaban huellas de su paso por los lugares en los que se encontraran ya fuera el Domus Aurea del emperador Nerón, la mansión de Adriano en Tivoli, incluso en la pirámides de Egipto, también por supuesto en las paredes de Pompeya de las cuales se han recuperado más de diez mil textos escritos, transmitiendo mensajes tanto verbales como icónicos que atestiguan el valor de la cultura y la vida cotidiana (Gándara;2002).

Por otra parte se encuentran las cuevas de Lascaux, en Francia, en donde a través de técnicas que se anticiparían a lo que hoy se conoce como stencil o plantillas, se grababan en las paredes con huesos y piedras, se creaban siluetas soplando polvo de color en sus manos mediante huesos huecos (Ganz;2010) Un poco más adelante en la historia en el año de 1521, México, en la época de la conquista surge una lucha de “letreros” que tenía como fondo las paredes blancas del palacio donde Cortés vivía, situación a la cual este decidió dar fin escribiendo un gran aviso que decía: “pared blanca papel de necios” y la cual a su vez tuvo respuesta al día siguiente con el escrito: “su majestad lo sabrá muy presto”(Silva;1987).

Estos acontecimientos muestran entonces la realidad en la que se encontraban algunos ciudadanos en un contexto específico además de dar cuenta cómo los muros funcionaron como recurso comunicativo para expresar ciertas realidades sociales, cotidianidades, problemáticas y en general cualquier tipo de expresión de ideas, se observa de esta forma como desde los inicios del graffiti, este se ha usado para representar realidades que han sido construidas socialmente. Es entonces en 1866 que una revista francesa señala que “ las paredes son el medio natural de intercambio para los chicos de la calle” (Ganz;2010), luego en 1904 se lanza al mercado la primera revista dedicada al graffiti de los lavabos llamada “antropophyteia” e igualmente se sigue manifestando el graffiti en las

calles, como es el caso de la II Guerra Mundial donde los nazis hacían uso de las pintadas en la calle como método propagandístico del odio hacia los judíos y disidentes, igualmente fue un medio usado por grupos de resistencia como el grupo “La Rosa Blanca” quienes a través del graffiti y panfletos señalaron su rechazo a Hitler en la época de 1942 (Ganz;2010).

Para comprender de mejor forma la noción de graffiti es importante tomar en cuenta los rasgos que inciden social y culturalmente en el mismo, los cuales a su vez llegan a constituirlo como un fenómeno único y autentico inserto en las prácticas sociales de la ciudad. Viendo al graffiti como un medio gráfico a través del cual se pueden manifestar las características de una realidad y las pretensiones de unos ideales proyectados hacia el futuro, entre la fantasía más lúdica, los avatares sociales, políticos y el desarrollo personal, es más, su entidad como medio de comunicación transgresivo imprime a sus mensajes un color propio además de un significado adicional, tanto en su emisión, como en el momento de la recepción (Figuroa-Saavedra; 2007;125) en este orden de ideas se podría observar al graffiti como una producción lingüística que busca un efecto social y comunicativo sobre el espectador, pero que igualmente trasciende la producción lingüística y estética, puesto que posee un sentido provocador y desafiante que moviliza una práctica social (Sepúlveda; 2003).

El graffiti es visto tanto como una expresión de realidades sociales e igualmente como una reacción artística frente a las mismas, debido a que este encierra en sí mismo la representación de diferentes realidades sociales haciendo uso de símbolos, signos, color, diseño, entre otros, para dar cuenta de realidades que han generado a su vez una expresión de ideas y espacios de creación que han sido plasmadas por medio de la pintura, se puede hablar entonces de la imagen como representación ya que esta es un medio a través del cual se plasman diferentes interpretaciones del mundo social, en el cual a su vez juegan un papel importante las subjetividades, tanto al momento de crearla como al realizar el ejercicio de mirarla, dichas representaciones son también importantes a la hora de pensar como estas afectan, conducen y/o modifican la concepción de un espacio ó el uso social de un lugar en la urbe (Silva;1998). Tener en

cuenta esta cuestión ayuda a vislumbrar el contenido cultural y social que el graffiti trae consigo, ya que pone de manifiesto que el graffiti es un medio por el cual se puede proponer un discurso de lo visual, el cual puede poseer diferentes intencionalidades, ya sean culturales, políticas, sociales, económicas, de pertenencia, etc, teniendo en cuenta que el mensaje que se exprese a través de lo que sería la piel de la ciudad, estará accesible a un sin número de sujetos que habiten en la urbe por lo cual incidirá a su vez en la construcción de la realidad que se construye a través de la experiencia y de lo visto.

El graffiti además manifiesta representaciones sociales de la realidad colectiva e individual, reconociendo el espacio público y accesible visualmente. Sumado a esto es importante resaltar que el graffiti genera un distanciamiento con la publicidad y el arte institucionalizado en términos de la construcción de fines y métodos, además de las causas y los efectos (ya sean estéticos o ideológicos) que se desprenden del mismo (De Diego; 1997). Se puede decir, entonces, que el graffiti como lenguaje de imágenes constituye un momento importante dentro de las prácticas culturales urbanas, ya que a través de este se da cuenta de las realidades que se construyen según la experiencia de los individuos que poseen un sentido social, el cual se ve reflejado en las creaciones callejeras, viendo como por medio de esta expresión se crea un distanciamiento con las imágenes institucionalizadas y se crea un nuevo lenguaje visual-urbano, el cual representa realidades sociales, tales como: la discriminación social y racial, la exclusión social, la miseria urbana, entre otros, que son reconocidas y construidas a través de símbolos en un ámbito urbano.

La importancia que el graffiti adopta a la hora de mostrarse como una imagen que construye y representa diferentes realidades sociales es sumamente importante ya que a través de esta práctica se da cuenta de la multiplicidad de ideas y de la importancia de los contextos en donde se construyen las mismas ya que estos serán un factor propio para el análisis de la imagen y su significación, debido a que lo expresado en la imagen es coherente con las situaciones vividas y/o sentidas por los sujetos que habita en la ciudad, sumado a esto tener en cuenta el contexto en el que se hace presente la

intervención callejera brinda elementos para una completa comprensión de la imagen ya que otorga un marco de referencia en el cual han acontecido las diferentes realidades sociales.

Así mismo el graffiti al estar presente en variados lugares del espacio público constituye una irrupción en la cotidianidad de los ciudadanos ya que el paisaje urbano es modificado, abriendo con esto la posibilidad de ver o no un gran mapa de expresiones urbanas, así esto implique una prohibición o una marginalidad que ha hecho parte constantemente del graffiti. Sin embargo, aunque se pueda observar una cuestión marginal dentro de este tipo de expresión artística también se puede ver como poseedora de características integradoras dentro de la sociedad ya que a través de estas intervenciones se les abren nuevos espacios a toda clase de individuos que quieran expresar distintos puntos de vista, se da voz a través de la imagen.

Celia Ramos (1994) se refiere al graffiti como un movimiento de ruptura que pretende desacralizar el arte, quitando a este su función puramente estética y elitista, rescatando la idea de sacar el arte de “espacios muertos” como los museos, galerías o teatros para colocarlo en una posición “viva” modificadora (Ramos; 1994), dando cuenta además del alcance que tiene el graffiti como expresión artística dentro de una ciudad ya que no se limita ni para el público receptor ni para el creativo emisor, al mismo tiempo se pone de manifiesto la perspectiva artística y transgresora del mismo, es por esto que se puede hacer referencia del graffiti como una práctica dinámica, debido a que a través de este se están poniendo en juego diferentes significaciones de la realidad a través de lo visual.

Al preguntarse por la acción de intervenir un muro y/o el paisaje urbano además de las diferentes formas de aproximarse a una ciudad contemporánea sale al descubierto la importancia de la creatividad y de la recursividad que es propia del graffiti ya que por medio de estos factores tanto los autores como sus piezas llegan a tener reconocimiento dentro de una urbe, generando con esto una innovación en los estilos que enriquece la estética del graffiti, por medio de la

cual se genera un impacto visual importante en cuanto a tener una mayor recordación en los individuos como en lograr transmitir de mejor forma un mensaje o una idea a través de la imagen, teniendo en cuenta que existe una gran libertad para la creación, ya que el graffiti no se dirige a ningún público en específico, no posee un límite de contenidos ni de espacios a intervenir, tampoco intenta seguir las leyes que pueda imponer el arte o la ciudad, construyéndose como una práctica que está abierta al mundo y a la realidad social como una alternativa de libre expresión.

Es entonces el graffiti un entramado de imágenes que constan de un significado cultural-social importante, sin embargo cuando se hace referencia al graffiti como imagen se quiere mostrar a este tanto en sus formas verbales, icónicas o mixtas, no obstante se retoma como imagen ya que este propende a ser elaborado como una imagen y a ser contemplado de la misma manera, no es por esto que se niegue a la palabra sino que el contenido del mismo rebasa el código verbal y queda plasmado en una composición debido a su colorido, los materiales empleados, el lugar, las formas concebidas, todo ello que entra a ser parte integrante del conjunto de la figuración del graffiti, se puede decir que el graffiti está dotado de un equilibrio grafico-verbal donde se puede hacer de la imagen verbo y del verbo imagen (Silva; 1986).

Por otra parte el graffiti realizado en la ciudad posee ciertas particularidades por las cuales son reconocidos. Algunos de estos rasgos se vislumbran a través de los símbolos urbanos de quienes la viven y la construyen, se entenderá entonces al espacio de la ciudad no solo entre límites territoriales sino como un espacio con implicaciones y construcciones simbólicas, dentro de las cuales se encuentra a la simbología como representación, lo que permitirá a los sujetos ver e interpretar de cierta forma al mundo, a sí mismo se observa entonces que la realidad esta mediada simbólicamente, y con esto que la misma es siempre representada e interpretada (Restrepo;2012), reconociendo la diversidad de interpretaciones y representaciones que se pueden hacer de la realidad a través de la imagen, construyendo una alternativa comunicativa a través de las mismas, cargadas de símbolos que llegan a ser vistas por los sujetos de la

urbe, quienes a su vez interpretan estas intervenciones callejeras que se insertan en el paisaje urbano y en la cotidianidad de la ciudad, teniendo en cuenta que “en el espacio urbano, lo que es característico es <que siempre pasa algo>, que es el lugar donde domina lo efímero, mas allá de la represión (Castells;2001;p.70).

Ahora bien, al momento de comprender la noción de graffiti suelen generarse algunas confusiones no por lo que este signifique, sino por sus límites, ya que existen diferentes técnicas y estilos que llegan a confundir lo que el graffiti implica en cuanto a intervención visual-callejera, se puede decir que esto ocurre en parte por la diversidad presente en esta escena y la existencia de diferentes rótulos que se ha adoptado en la misma, tales como “street art”, “posgraffiti”, “arte con aerosol” o “neograffiti”, sin embargo quisiera retomar que aunque estas prácticas que tienen lugar en las calles, paredes públicas y/o en galerías que fijan su atención e intereses comerciales en estas, no es del interés de este trabajo llegar a realizar una diferenciación entre el Street art y el graffiti o el posgraffiti y el graffiti, sino por el contrario reunir bajo un mismo concepto las diferentes técnicas y estilos que se ven plasmadas como arte en las calles, para de esta forma ver la riqueza y el dinamismo propio del graffiti, sus diferentes alcances y distintas perspectivas.

En este caso de acuerdo con Ganz (2010) se hará referencia a estos nombres como etiquetas usadas para diferenciarse de las demás intervenciones artísticas urbanas, así mismo se muestra bajo el término de graffiti a las distintas formas y técnicas que se utilizan actualmente para realizar estas acciones, aunque se piense que este no es un término contemporáneo y por lo mismo muchos artistas prefieran otorgarle otro nombre a sus creaciones, sin embargo en este momento se inscribirán bajo el rotulo de graffiti las intervenciones callejeras realizadas de forma extraoficial sin distinguir entre técnicas y estilos, esto con el fin de encerrar bajo esta noción las diversas creaciones callejeras.

En medio de esta pluralidad de visiones y de la diversidad de perspectivas que se encuentran alrededor del graffiti, se procura dejar en claro que este se retoma como el concepto que abarca las diferentes técnicas y estilos que se puntualizarán más adelante en mayor detalle, sin embargo para este caso en específico se busca reivindicar un rasgo característico del graffiti, el cual es el de su carácter clandestino, retomando de esta forma las intervenciones realizadas en el espacio público como acciones callejeras no autorizadas, pretendiendo retomar un poco la propuesta que hace Stahl (2009) sobre el graffiti, el cual ha estado presente a través de los años sin autorización oficial pero que igualmente ofrece la oportunidad de hacerse oír y ver de forma inmediata, contribuyendo de esta forma a la creación de opinión, la expresión de ideas y la representación social.

2.1 Técnicas y Estilos

Al hacer referencia al graffiti también es importante retomar la raíz del término del cual se origina. Por una parte se vislumbra el vocablo italiano “*sgraffire*” que luego se transforma a “*sgraffiti*” el cual a su vez hace referencia a una técnica de decoración de fachadas y por el cual se derivaría a graffiti (Stahl;2009), sin embargo al hablar etimológicamente del concepto, Joan Garí (1995), Jesús de Diego (1997) y Leila Gándara (2002), coinciden en enunciar que este término se origina del verbo griego “*graphein*” (“escribir”, “dibujar”, “garabatear”) el cual paso al italiano como “*graffiare*” y del que posteriormente se adoptaría el de graffiti, por otra parte la palabra graffiti se dice que es proveniente de la expresión “*graffito*” originada del griego “*graphis*”, carbono natural, materia con la cual se fabrican las minas de los lápices y lapiceros, el termino se puede hacer extensivo a “*grafía*”, que señala el hecho o la acción de escribir, o los sistemas de signos escritos “para manifestar ideas y pensamientos” (Silva; 1986), es a partir de esto que se llega a tener una primera impresión de lo que el graffiti significa simplemente a partir de la revisión del origen de la palabra.

Por otra parte es innegable que el graffiti posee una larga trayectoria construyéndose a través de los años, lo cual ha contribuido a la creación de nuevos y variados estilos y técnicas que enriquecen esta expresión artístico-urbana, en donde por medio de los mismos se ponen de manifiesto diferentes ideas, haciendo uso de la estética que ofrece distintos elementos para crear e innovar, es importante resaltar que la práctica del graffiti se ha abierto campo en un sin número de lugares, algunos más reconocidos por sus intervenciones y trayectoria y otros interviniendo de forma más marginal, sin embargo se ha reivindicado esta acción callejera en diferentes países del globo, algunos de los movimientos de graffiti más apartados se encuentran en Australia en donde aunque estos poseen una larga trayectoria (a principios de 1950 el escritor Arthur Stace se hizo famoso por escribir la palabra “eternidad” por todo Sidney) en la realización del graffiti, este se ha conformado como una corriente más independiente, fuertemente influenciada por el hip hop, y reprimida por la gran cantidad de cámaras, policías y seguridad, haciendo común el graffiti en trenes y ciudades de tamaño medio y grande, seguidamente se puede observar el trabajo que se realiza en África, especialmente en las precarias condiciones sociales que se afrontan como en Ciudad del Cabo donde la criminalidad y la pobreza dificultan la realización del graffiti, con todo esto igualmente se puede ver que en lugares como Sudáfrica se ha estado consolidando un movimiento desde 1984 haciéndole frente a las condiciones sociales y el aislamiento, finalmente se encuentra Asia en donde el graffiti se encuentra en las capitales, y se está desarrollando una nueva cultura variada e innovadora, la cual cuenta con mucho interés y recepción de estilos, además del uso de medios digitales. (Ganz;2010).

Así mismo se puede ver como con la incursión de las nuevas tecnologías, como programas de edición, fotografía digital, diseño computarizado, redes virtuales, etc, el graffiti se introduce en países lejanos a los pioneros del graffiti contemporáneo, introduciendo a este mundo nuevas técnicas y estilos, se amplía además el abanico de opciones para pintar, se pasa de pintar exclusivamente con spray, a tener una gama de opciones más amplia tales

como la pintura al aceite o acrílicas, aerógrafo, tiza al aceite, posters, stickers, se le suma además la técnica de plantillas (stencil), sitios web como *Art Crimes* hacen posible que el acceso a estas imágenes, a esta información sea sencillo, útil y eficaz.

En este orden de ideas se hace preciso dar cuenta de las diferentes técnicas que se usan para la realización del graffiti, teniendo en cuenta que estas pueden variar según el ingenio o las necesidades de los diferentes autores, lo que a su vez muestra la recursividad e innovación que caracteriza a este mundo, si bien antes de la aparición del aerosol como herramienta básica en el graffiti se usaban y aun se usan otros elementos para pintar las paredes de la ciudad, tal como lo son los rotuladores, las pinturas, los pinceles, rodillos, brochas, entre otros, luego con el uso masivo que se hizo del aerosol se impulsó la fabricación de nuevos y variados tonos cromáticos, cuestión que enriquecería aún más estas intervenciones callejeras, a lo cual más tarde se le sumaría la creación de plantillas o stencil las cuales facilitarían la reproducción de las creaciones de forma rápida, eficaz y manteniendo el diseño además del uso del aerosol como herramienta base. Estas se popularizarían entre muchos escritores urbanos, tanto para la creación propia de obras como para complemento de las piezas, por otra parte, se encuentran también los carteles o posters, los cuales son aún más prácticos que la técnica anterior ya que aunque también tiene un proceso manual de creación, este se puede realizar con más tiempo debido a que se realiza en un lugar cerrado y únicamente se necesita estar en espacios públicos para pegarlo en un muro, reduciendo los riesgos y acercándose mucho a lo que son los stickers o pegatinas las cuales se podría decir que se diferencian en la forma de elaboración ya que estas requieren un proceso más ligado a la creación computarizada que manual.

Las técnicas que se usan en el graffiti pueden ser muy variadas, depende de la voluntad del artista que está creando la pieza y de la dificultad que implique la intervención, ya que el uso de diferentes técnicas en una misma obra implica así mismo el uso de más tiempo para dedicarle a la creación de detalles y el perfeccionamiento de la misma, el uso del aerosol y la creación del graffiti tiene

una fuerte ligación, es por lo mismo que se ha creado toda una variedad tanto en colores como en boquillas que facilitan un poco más el trabajo, ya que aunque se continua viendo al aerosol como un elemento básico para el graffiti también este evoluciona y se acomoda a las necesidades que surgen de la intervención misma, adaptándose de esta forma al graffiti y así mismo contribuyendo en la construcción de nuevos estilos.

En ese sentido, la estética en el graffiti se retoma como un conjunto de significantes elaborados en función a todos los medios de percepción, la estética es así un código de significantes que se encarga de rescatar la fuerza que poseen estas imágenes en cuanto a ir en contra del gusto convencional, oficial, institucionalizado, visualmente cómodo, casi pasivo (Peláez,2011), con esto se puede hablar de la estética como un instrumento válido para generar representaciones simbólicas que den cuenta por medio de lo visual, lo icónico, de la imagen en sí misma de ciertas experiencias y construcciones sociales que serán asumidas de diferentes formas según las perspectivas de los sujetos y los espacios en los cuales se encuentren estas imágenes visuales, así mismo, la estética del graffiti, encuentra un espacio donde los pintores y/o artistas callejeros destacan la expresión de su interioridad y las experiencias plasmadas a través de su arte en los espacios públicos, sumado a esto se reconoce el deseo y las pasiones que se manifiestan a través de los múltiples lenguajes que se reconocen en la ciudad, enunciándolas como estéticas figurales, es decir como lugar de realización del deseo, observando a través de las imágenes como esta estética traerá consigo una carga simbólica que no se mostrara como mercancía, ni como vendible, sino que poseerá un carácter imbricado a la cotidianidad, generando de esta forma nuevas sensibilidades, otras formas de percibir y crear (Restrepo,2012), ahora bien, la estética juega un papel importante en la construcción del graffiti ya que este posee fuertes cargas simbólicas y responde a diferentes representaciones subjetivas que se quieren dar a conocer por medio de un mensaje que en este caso es eminentemente visual, la estética además en la percepción, expresión y representación de los sujetos con estas intervenciones artísticas urbanas.

Al tener en cuenta la estética del graffiti se hace igualmente importante retomar algunos de los estilos consolidados en el mundo del graffiti, teniendo en cuenta que este sigue en constante crecimiento y que existen un sin número de estilos, fusiones, nuevos diseños que emergen como parte de este mundo; ya que como no es la finalidad de este trabajo señalar cada estilo creado en el graffiti, se pondrán de manifiesto algunos de los más populares y reconocidos en este mundo, procurando, además, mostrar el contexto en los que estos estilos surgen, concatenando de esta forma la historia y los estilos del graffiti ya que se busca dar cuenta de cómo los diferentes estilos que han sido creados no se limitan a épocas históricas sino que se caracterizan por un dinamismo el cual los hace presentes en diferentes momentos del tiempo.

Se hace pertinente mostrar una clasificación de estilos que muestre la estética y el contexto característico de cada uno de ellos, al momento de enunciarlos encontramos:

En primer momento, el graffiti que surge en las revueltas estudiantiles en Francia en las décadas de 1960 y 1970, debido a las luchas que se generaban por parte de estudiantes y trabajadores con el fin de transformar el sistema establecido, se buscaban cambios en las bases centrales de la sociedad como lo son las dinámicas sociales, económicas y políticas, acompañadas así mismo de prácticas como el graffiti, el panfleto o el cartel, por medio de las cuales se consiguió un medio rápido y efectivo de comunicar, el sentido contestatario. El pensamiento asociado a la protesta se puso de manifiesto a través del graffiti en **Mayo de 68** cubriendo las paredes de mensajes, demostrando ser un medio barato y efectivo para dar cuenta de un mensaje, adquiriendo desde este momento gran fuerza como acción histórica, social y cultural (ver imagen 1), aunque este graffiti no prestaba demasiada atención a aspectos de diseño, color, forma o estética, si prestaba suma importancia al mensaje que se quería transmitir, mostrando a través de la espontaneidad los ideales que se acentuaban en esta época dando cuenta a su vez de un movimiento que le dio un significado particular al graffiti y del cual se originó un estilo propio que luego

influiría nuevas formas que surgirían de esta expresión (Gándara;2002).

Imagen 1- Graffiti Parisino de mayo del 68. “Soyez realistes, demandez l'impossible”(Seamos realistas, pidamos lo imposible) Imagen tomada del sitio <http://inventin.lautre.net/graffiti.html>.

Más adelante encontramos a la **firma o tag** el cual es el estilo más sencillo, debido a su baja escala de complejidad y al poco tiempo que se emplea para su creación, no busca llegar a una gran complejidad ni estilo sino manifiesta el afán de plasmar el mayor número de firmas en tantos sitios sea posible, sin embargo esta también ha tenido un cambio, teniendo en cuenta que inicialmente se basaba en escribir el apodo o nombre del escritor, en letras sencillas y legibles, a la que más adelante con el surgimiento de una revolución estilística en las firmas se le da cabida a nuevas y diferentes formas de escribir tags (Méndez; 2002). Es importante mencionar que en la década del 70 se vislumbra el graffiti influenciado por el movimiento hip hop el cual tiene su máxima expresión en Estados Unidos, este graffiti se asocia a la música rap y al baile break dance. Uno de sus primeros exponentes es “Demetrius” (ver imagen 2) originario de Washington Heights quien era apodado “Taki”, él empezó a escribir en las paredes, autobuses, monumentos públicos y estaciones de metro en Manhattan firmando Taki 183 (Castleman;1982) por lo cual empezaría a obtener gran reconocimiento en las calles, poniendo de manifiesto estas rayadas como una expresión identitaria y territorial (Silva;1987).

Imagen 2- Tag realizado por "Taki 183". New York. Imagen recuperada del documental "Wall Writers" dirigido por: Roger Gastman

También en la ciudad de New York alrededor de 1970 aparece el **wild style o estilo salvaje** el cual posee un grado bastante alto de complejidad dentro de los estilos del graffiti convirtiéndose tal vez el estilo más popular y extendido, nace en la búsqueda de mayor complejidad en la elaboración de letras donde se le suma la creación de adornos y formas puramente estilísticas que no forman en realidad parte de la letra, son comúnmente usados los círculos, semicírculos, espirales, flechas, picos como acompañamiento y complemento de las letras, a partir de este estilo se genera una "guerra de estilos" donde el wild style es el protagonista, surgiendo así nuevas y diferentes piezas, unas más legibles que otras, unas más llegan a ser ilegibles, destacando así mismo que cada autor posee un estilo propio, se considera al inventor de este estilo a "Kase 2" (ver imagen 3), un escritor neoyorkino de los años 70 (Méndez; 2002).

Imagen 3- Graffiti Wild Style realizado por “Kase 2”. (1983). Imagen recuperada del documental “Style Wars” realizado por: Tony Silver & Henry Chalfant

A continuación se encuentra uno de los primeros tipos de letra que se desarrolló en Nueva York llamado ***bubble letters o letras burbuja***, estilo que da a las letras un aspecto redondeado, consiguiendo la apariencia de burbuja, su precursor original fue “Phase 2” (ver imagen 4) quien a su vez creó variantes del estilo burbuja como las letras burbuja rodeada por estrellas, letras burbuja envueltas en forma de nubes, letras burbuja desproporcionadamente más grandes en su parte superior, entre otras (Méndez; 2002). Uno de los grandes escenarios de este graffiti hip hop es la ciudad de New York ya que es en ese punto donde se empieza a cubrir paredes, trenes, metros y así mismo se adopta una actitud subterránea, caracterizada por la fugacidad, velocidad y marginalidad. Esta cultura es importante señalar que se conformaba por grupos marginales como los “puertorriqueños”, los “negros” y los “latinos”, por lo cual se halla sentido a las intervenciones masivas que se podrían encontrar en la ciudad, ya que el graffiti se usó como un medio por el cual una cultura hacía presencia, mostrando públicamente diseños y mensajes elaborados por grupos marginales, logrando hacerse ver en una ciudad (Silva;1987).

Imagen 4- Bubble Letter realizado por “Phase 2”. (1983). Imagen recuperada de: <http://www.artnet.com/>. Pieza ubicada en Serge Ziegler Galerie.

El estilo ***throw up o vomitado*** se puede ver como una versión tosca y menos elaborada de la letra burbuja debido a que son letras con poco diseño ya que su finalidad es cantidad y no calidad, no se le da gran importancia al relleno de las letras de hecho se intenta usar la menor cantidad de pintura posible, el Throw up fue el estilo más utilizado en 1980 en el metro neoyorquino, en donde el contexto apremiaba rapidez algunos de los iconos del Throw up fueron “cap” y “cope 2” (Méndez; 2002).

Por otra parte, durante esa misma década de los años 80 el graffiti en América Latina se podría decir que logra un desarrollo importante, mostrando un auge en las pintadas en las paredes, para apreciar algunas de las características propias de este fenómeno, se toman en cuenta igualmente el contexto histórico-social, es necesario puntualizar que muchos de los países latinoamericanos vivieron gobiernos totalitarios, luchas sociales, compartiendo una historia de violencia y así mismo de lucha popular, cuestiones que se verían reflejadas en el graffiti de las ciudades latinoamericanas (de estas se hablara con más detenimiento en el capítulo cuatro), imprimiéndole con esto un nuevo aire a esta expresión e innovando con nuevos estilos, aunque continua con el propósito inicial de dar cuenta o expresar ideas de forma eficaz y ágil a través de los muros de la ciudad. Como bien enuncia Silva (1998) se descubriría una nueva estilística latina, en donde se reflejaría una riqueza latinoamericana y un

espacio cultural gestado como respuesta ciudadana, dando pie así mismo a un movimiento artístico por el cual convergerían distintas razones sociales, políticas, culturales y contraideológicas, introduciendo además nuevas suspicacias y realidades sociales. El graffiti latinoamericano se puede ver entonces como un nuevo proyecto estético en el cual se rescata tanto la figura como el verbo y las formas artísticas que como proyecto estético dan cuenta de su importancia en la construcción de imágenes sociales.

Un estilo que es bastante popular y consiste en un diseño simple es **block letters o blockbuster style** con el uso generalmente de letras gruesas con rellenos sencillos, legibles y de gran tamaño, en general están pensadas para ser leídas fácilmente a distancia o en cortos espacios de tiempo, por lo mismo son comunes en carreteras, edificios altos o muros con gran espacio.

Imagen 5- Blockbuster Style. Oxwood, (1988) . Imagen recuperada de: http://www.graffiti.org/la/la_29.html . Art Crimes.

Así mismo, se puede ver un movimiento diverso del graffiti en ciudades europeas, en el cual una parte se verá influenciada por la cultura hip-hop y otra parte estará influenciada por el movimiento punk, ciudades como Ámsterdam o Berlín son símbolo de este fenómeno, las cuales muestran a través de los muros de la ciudad la diversidad de estilos que se llega a generar, además de tener la presencia de grupos okupa quienes pintan fachadas e interiores de los lugares en donde se instalan, reflejando con esto una variedad en estéticas y estilos según el contexto en el que emerja el graffiti (Stahl;2009).

El **model pastel o estilo 3D** nace en Europa y posteriormente arriba a Estados Unidos, sus principales exponentes son europeos tales como “Daim” y “Loomit” de Alemania (ver imagen 6), “Delta” de Holanda o “Kelso” de Inglaterra, busca crear estilo y llamar la atención mediante su complejidad de formas colores y diseños, se busca además un estilo tridimensional a través de sus letras, es un estilo muy efectista dándole gran importancia al relleno de las letras ya que a través del color se logran un sin número de efectos que les otorgan un gran tinte de realismo, posee un carácter menos espontáneo y más artístico. Por otro lado encontramos un estilo un poco más reciente originario de Francia, llamado **dirty o estilo basura** se basa principalmente en la transgresión de las formas formales y estéticas del graffiti, dando con esto la impresión de una pieza realizada de forma “incorrecta” ya que se ven deformes y un poco sucias, el riesgo que se corre al crear piezas bajo este estilo es llegar a identificar realmente la intencionalidad del autor, ya que es difícil saber si es realizado a propósito o si el autor es incapaz de realizarlo bien, algunos de los exponentes de este estilo son “Honet” e “Inupie” (Méndez; 2002).

Imagen 6- Estilo 3D. “Daim” obra “Red Flow”. (2013) . Imagen recuperada de: <http://daim.org/>

El estilo de los **personajes o characters** surge inicialmente como acompañamiento de las letras, es muy común encontrar ahora muchos autores que se dedican íntegramente a la creación de personajes, existe una gran

variedad de personajes, muchos han nacido en las calles, otros se han rescatado del mundo del arte, del comic, de la publicidad, del diseño y en general del estilo propio de cada autor, hay incluso algunos que se inclinan por practicar simultáneamente la letra y los personajes, este estilo de personajes nace en el metro de New York bajo una fuerte influencia de dibujos animados, series televisadas y del comic por medio de estos se daba riqueza a la obra y permitían expresar mejor una idea, un mensaje o un estado de ánimo del artista, uno de los exponentes de este estilo es “Lee” quien lo usó en variadas ocasiones para transmitir mensajes con trasfondo social (ver imagen 7), mostrando de esta forma que el graffiti no fuese visto solo como un nombre sino también una idea y transmitiendo un mensaje, se pueden ver igualmente distintas creaciones de personajes, ya sea de carácter pictográfico, caricaturas, animales, objetos, comic, ilustrativos, de carácter realista entre tantos otros (Méndez; 2002).

Imagen 7- Fotografía: Cooper Martha. Obra “The lion’s den”. Leyenda “there is only one reason for out, to know that you are alive”. Personaje “Lee”. Imagen recuperada de: <http://leequinones.com/>

El estilo de **iconos** se podría considerar una derivación de los personajes, se caracteriza por que el icono suele ser más esquemático y fácil de realizar, busca esencialmente llamar la atención en el espectador y crear un mayor impacto para el observador, se pretende con este estilo crear iconos originales y de gran recordación, debido a esto muchos de los escritores usan iconos en remplazo de la firma ya que con solo verlos se reconoce al autor, por ejemplo la mano de “Nami” en Barcelona (Méndez; 2002).

Para finalizar el tema de los estilos vale la pena decir que este trabajo centra su mirada en el estilo de personajes o characters, resaltando las diferentes técnicas y estilos que usan cada uno de los grupos que guiaran la mirada del presente trabajo, quienes son: “Toxicomano”, “Bastardilla” y “Os Gemeos”, los cuales se analizan precisamente por destacarse con su estética propia y trabajo detallado en sus obras, cuestiones que a su vez aportan grandes herramientas en el análisis de estas creaciones callejeras. Se optó por analizar grupos que manejaran un mismo estilo, ya que con esto se delimitan un poco las fronteras del graffiti que en esta investigación se retoma, teniendo en cuenta como se ha dicho anteriormente que el graffiti es bastante dinámico y posee un sin número de técnicas y estilos, los cuales conllevaría un trabajo demasiado extenso para abordarlos.

2.2 Graffiti y muralismo

Es importante retomar la cuestión del graffiti y el muralismo debido a la cercanía que se puede encontrar uno del otro y es precisamente la intención de este momento la de señalar algunos tópicos compartidos y otros de distanciamiento que aportan al esclarecimiento del cómo se aborda en este caso al graffiti, y por el cual es preciso mencionar lo que Joan Garí (1995) llama “discurso mural” a través del cual se puede identificar como estas dos expresiones se encuentran en un mismo lugar, el cual sería el muro, que es a su vez el protagonista en la manifestación de ideas y la unificación de todas las manos que se atreven a darle vida.

Con todo esto, los murales se pueden ver referidos a un sentido claramente político en una expresión de significados simbólicos que dan cuenta de la sensibilidad artística frente a una realidad y así mismo manifiesta condiciones de injusticia social, ejemplo de este postulado son los murales mexicanos, los cuales daban cuenta de cuestiones sociales, tales como la condición del campesino indígena y su situación en el campo, la revolución Mexicana y hechos históricos nacionales, entre otros, identificando en el mural un texto claro e igualmente símbolos que representan gráficamente la interpretación de una realidad cultural, económica, social y política (Vivero; 2012), seguidamente en los murales chicanos se vislumbra la herencia artística que dejaron grandes muralistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco ya que en las paredes que pintaban se encontraban elementos prehispánicos como deidades, personajes, calendarios y otros elementos simbólicos que se presentan junto a elementos religiosos propios de la cultura mexicana, los cuales se vinculan a símbolos nacionales como el águila, se entrevé así el uso que se le da al mural como medio para afirmar la identidad nacional (Soto;2003).

Ya con esto se podría decir que el mural posee una carga de más legitimidad y legalidad frente a la mirada institucional teniendo en cuenta que este busca a su vez reafirmar una identidad y/o unidad nacional, es bien sabido también que muchos de estos son patrocinados con el fin de realizar propaganda política, situación que se hace evidente en periodos electorales, a lo que se le suma el factor de ganar ingresos gracias a sus pinturas murales, cuestión en la que se aleja a la concepción del graffiti ya que este nace bajo la extraoficialidad y la idea de transgredir el espacio público, además de esto sus contenidos no están necesariamente ligados a cuestiones políticas, sino que posee una gran variedad de significantes que le otorga otra perspectiva a las intervenciones en muros, la cuestión de acceso a los muros en términos de autorización se muestra como un factor importante a la hora de hacer referencia a uno u otro modo de intervención, ya que mientras al graffiti lo incita el escribir en lugares

prohibidos por otra parte el muralismo se inscribe en un discurso oficial y patrocinado de una forma institucional.

Así mismo es evidente que no toda inscripción realizada en un muro puede ser considerada graffiti, y aunque a este se le reprocha su condición transgresora y extralimitada estos son los caracteres que definen su esencia y si estos factores no son aceptados, no se entienden las causas de su existencia (Garí;1994). Este, a su vez, ha logrado un reconocimiento en su valor estético y discursivo, además puede ser visto como un medio de comunicación alternativo, aunque estos canales pueden ser usados para la comunicación con grupos específicos también son válidos para comunicarse con diferentes sujetos en la cotidianidad, valiéndose del uso de los símbolos y signos para expresarse de una forma particular, sin embargo hay que rescatar que no es únicamente el muro el que se usa como lienzo en la práctica del graffiti, este transgrede un sin número de espacios urbanos dentro de los cuales podríamos observar: edificios, estructuras de la ciudad, incluyendo complejos arquitectónicos, barrios, universidades, medios de transporte (metro, carros, trenes, buses), tiendas-almacenes, publicidad, pancartas, entre otros, los cuales a su vez manifiestan diferentes representaciones de la realidad, ya sea a nivel personal como sujeto o en un plano más general en cuanto a la sociedad.

Por otra parte es indispensable señalar la postura del arte frente a una y otra expresión, ya que por un lado el muralismo fue aceptado como una corriente artística y apoyado por el mismo con cantidad de artistas que legitiman un arte social cargado de “verdades colectivas” como por ejemplo lo buscaba plasmar el muralismo mexicano a través de sus obras, se reivindica igualmente la noción privada de “muro”, mientras que por otro lado se observa al graffiti como una expresión pública vista en el sentido tanto de intervenir espacios públicos en general, como de la libertad que poseen todos los sujetos de escribir sobre el mismo, además del alcance masivo que posee la acción de intervenir lugares públicos, rompiendo de esta forma con el carácter privado que se le otorgaba al muro al ser lugar de intervención del “arte”, el cual se relaciona a la privacidad y a el museo como obras que son legitimadas por una institución, mientras el

graffiti adopta cada vez más una visión transgresora la cual se aleja del modelo oficial y/o tradicional del arte (Garí;1994), finalmente se puede decir que “la lección del graffiti –desde el otro lado del espejo de la ley- es que la necesidad comunicativa, intrínseca en el ser humano, no puede ser comprendida en un estrecho marco pre-establecido o con unas reglas promulgadas desde arriba” (Garí;1994,p.263)

3. IMAGEN Y REALIDAD SOCIAL

3.1 Superar los conceptos

Para hablar de lo metodológico y por ende de la reflexión epistemológica de este ejercicio investigativo, en primer momento se dirá que este trabajo se retoma desde la perspectiva del constructivismo social, a partir de la cual se enfoca una metodología planteada dentro de este paradigma, direccionada hacia la relación entre sujeto, realidad y conocimiento, cuestiones en las que brinda un aporte a las ciencias sociales. Para este estudio se retoma el trabajo de Peter Berger y Thomas Luckmann (2003) quienes realizan un estudio con base en la construcción social de la realidad, dando cuenta de la incidencia de la vida cotidiana, de la subjetividad e intersubjetividad en la construcción de un mundo que se presenta interactivo y comunicativo continuamente, de este modo se pretende una búsqueda epistemológica sobre como se conoce la realidad, como se representa en el mundo de la vida cotidiana y la acción social.

De esta forma el paradigma del constructivismo social dentro de la presente reflexión epistemológica se entiende bajo unos rasgos en los que convergen los deferentes autores a tratar, para comprender estas características Isabel Jiménez (2005) las enuncia así:

1. *La voluntad de superar las parejas de conceptos dicotómicos que la sociología ha heredado de la vieja filosofía social, como las oposiciones entre idealismo y materialismo, entre sujeto y objeto, y entre lo colectivo y lo individual.*
2. *El esfuerzo por aprehender las realidades sociales como construcciones históricas y cotidianas de actores individuales y colectivos, construcciones que tienden a sustraerse a la voluntad y al control de estos mismos actores.*
3. *La afirmación de que, como resultado de este proceso de construcción histórica, las realidades sociales son a la vez objetivadas e interiorizadas, de modo que el principio de la acción social sea la relación de determinación recíproca entre lo objetivo y lo subjetivo, es decir, entre las formas objetivadas (reglas, instituciones) y las formas*

subjetivadas (representaciones, formas de sensibilidad) de la realidad social. (p. 80)

Berger y Luckmann (2003) conciben que la realidad se construye socialmente, desarrollando el análisis sociológico de la realidad de la vida cotidiana, en donde el conocimiento orienta la conducta que se lleva en la cotidianidad, de esta manera se puede observar que la realidad social no es igual para todos los sujetos teniendo en cuenta que esta se da en diferentes contextos, por lo tanto la propuesta de los autores estudia la vida cotidiana que se presenta como una realidad que es interpretada de diferentes formas por los sujetos la cual a su vez construye significados subjetivos, coherentes con el mundo de la vida cotidiana que se origina en sus pensamientos y acciones, sustentándose como real por los mismos (2003, p. 35). En este punto se logra observar cual es el aporte del análisis visual, ya que a través del análisis de las imágenes y el discurso visual se llega a dar cuenta de construcciones sociales de la realidad, por medio de las que se pone en evidencia la incidencia de los contextos, los significados subjetivos, las diferentes interpretaciones de la realidad y como esta es representada en un medio urbano en el cual el papel de la sociología urbana (como se plantea desde el primer capítulo del texto) se muestra como el marco en el que se desarrollan estas prácticas, estableciendo al espacio público como un lugar de permanente comunicación, además de una importancia simbólica y una significación de los diferentes lugares de una ciudad.

Así mismo el constructivismo social visto desde la perspectiva Shütziana (la cual es una de las precursoras en este paradigma) se basa teóricamente en la centralidad de la producción de sentidos en la vida cotidiana, vinculándolo con el sentido común y sus formas de razonamiento, mientras que en el plano metodológico radica en la posibilidad de una interpretación del sentido subjetivamente asignado a los actores en la cotidianidad y la importancia de la subjetividad para realizar esta función (Soldano; 2002), poniendo de manifiesto que las realidades sociales se construyen a través de las experiencias subjetivadas y objetivadas. De esta forma el constructivismo social se retoma

como una perspectiva válida para el análisis de la realidad social, a través de las cuales se hace uso de herramientas socio-culturales por medio de las que se presta una particular atención a las representaciones sociales, acogiendo así al lenguaje como una herramienta cultural de aprendizaje por excelencia, teniendo en cuenta tanto la cultura como la época histórica donde se construyen los conocimientos, sabiendo que estos se forman a partir de esquemas producto de experiencias de una realidad personal y su seguida comparación con esquemas de otros individuos que le rodean.

Al plantear la intencionalidad de realizar un análisis guiado hacia la construcción de realidades sociales a través de la imagen teniendo en cuenta los contextos sociales que les corresponden, se manifiesta como un punto importante el uso de la hermenéutica ya que al estar basada en la observación y la interpretación se ajusta adecuadamente con la metodología del estudio, mostrándose como complementaria y adecuada en el análisis por medio de la cual se le da importancia tanto a los aspectos físicos como al significado subjetivo de estos. El proceso hermenéutico se orienta hacia la interpretación y la comprensión de las realidades, rescatando los contextos en los que se forman las experiencias individuales, ajustándose óptimamente a los objetivos de la investigación. La hermenéutica se entiende como un instrumento de interpretación el cual se apoya en los estudios visuales y de la imagen así como de su complementariedad con los diferentes contextos sociales.

Por otra parte, analizar la manera como se construye la realidad, como esta es representada es importante a la hora de pensar cómo se organiza en torno del aquí - ahora, de cómo se está en él, como se actúa en el mismo, el hecho de realizar esta reflexión epistemológica orientada a abordar cuestiones de cotidianidad y representación surge bajo la intencionalidad de dar cuenta como a través de la construcción de signos y significados se pueden reconocer diferentes perspectivas del mundo, las cuales, a su vez, llegan a ser compartidas y correspondidas dentro de este mismo; compartiendo, representando, en general dando cuenta de un sentido de la realidad, sin embargo, al hablar de representación se está señalando a la comunicación

visual (en esta ocasión realizada a través del graffiti) la cual está cargada de un lenguaje visual, que a su vez consta de imágenes. Entonces al mencionar la representación de diferentes realidades sociales se entiende en palabras de Maria Regalado (2006) cuando: “la realidad (o no), es representada por el emisor-autor y su tarea es sustituir la realidad por una imagen. En el caso del campo visual es siempre metafórica, ya que no es la realidad, sino una interpretación de la misma” (p.56)

Lo anterior conlleva a pensar en la constitución de medios comunicativos que se valen de espacios públicos para representar realidades e incorporarse así mismo dentro de un mundo intersubjetivo en donde, además, de interactuar también se comunica continuamente con otros, así mismo se observa el lenguaje a través del que se puede identificar una serie de signos y símbolos los cuales tienen la capacidad de hacer presente cuestiones que se hallan ausentes espacial, social, temporalmente del aquí y ahora, es entonces el lenguaje un medio valioso a través del cual puede actualizar todo un mundo de experiencias y realidades (Berger & Luckmann; 2003).

Al hablar del lenguaje se intenta abordar el universo simbólico que este encierra, el cual se constituye mediante objetivaciones sociales, a través del cual se abre un gran abanico de opciones que tienen como finalidad comunicar, teniendo en cuenta que la vida cotidiana y los espacios públicos poseen una fuerte relación debido a que éste es el espacio en donde la ciudad encuentra permanentemente flujos comunicativos, y entendiendo que la vida cotidiana se retoma como un mundo intersubjetivo que es compartido con otros y que así mismo la vida cotidiana se presenta como una realidad que es interpretada por los sujetos, se puede dar cuenta que en la construcción del presente análisis se le da importancia tanto a las subjetividades y experiencias que construyen la realidad, como a los contextos en donde estas se desarrollan, al sumarse el factor del lenguaje se convierte en una combinación con fuerte incidencia en la construcción social de la realidad, ya que si bien, se habla de una constante comunicación en la vida cotidiana, esta se realiza a través del lenguaje, y es a partir de este mismo lenguaje que se logra adquirir un sentido y un significado

de la realidad, sumado a esto es pertinente mencionar que “el lenguaje es capaz de “hacer presentes” una diversidad de objetos que se hallan ausentes –espacial y temporalmente- del aquí y ahora” (p.56), ahora bien, esta premisa sobre el lenguaje se ajusta totalmente a lo que anteriormente se enuncio frente al lenguaje visual, el cual está constituido por imágenes, ya que es a través de este lenguaje visual que se logran vislumbrar las diferentes realidades sociales representadas y plasmadas en el espacio público.

Al dar cuenta cómo la realidad se establece en el mundo de la vida cotidiana además de la existencia de diversas realidades en múltiples contextos, la labor sociológica se centra en clarificar las objetivaciones de los significados subjetivos por medio de los cuales se construye un mundo intersubjetivo del sentido común (2003), así mismo se analiza la realidad a partir de la experiencia y los contextos de los actores individuales o colectivos, mostrando con esto una metodología que aborda las cuestiones que le incumben a este estudio en particular, ya que por medio de este ejercicio metodológico se dará cuenta de las diferentes construcciones sociales de la realidad que abrirán campo a las representaciones sociales, la experiencia y la interpretación.

En este sentido es válido decir que “la sociedad es un producto humano, la sociedad es una realidad objetiva, el hombre es un producto social” (2003; p. 82). La realidad se define socialmente y es el sujeto o los grupos de sujetos quienes encarnan estas mismas definiciones, mostrando la importancia de las relaciones intersubjetivas que se vivencian en el mundo de la cotidianidad en el cual se está construyendo una realidad a través del lenguaje, el cual puede llegar a trascender la realidad de la vida cotidiana y puede referirse a experiencias que corresponden a zonas aisladas de una realidad específica, abriéndole campo a nuevas realidades, poniendo de manifiesto igualmente la importancia de los símbolos y los signos ya que a través de estos se construyen y se recuperan realidades abstraídas de la experiencia cotidiana, además de presentarlos y representarlos como elementos objetivamente reales que forman parte de una realidad social (2003).

Teniendo en cuenta que el objeto de este estudio es el análisis del graffiti y su incidencia en la construcción de discursos visuales y representación de realidades sociales, se hace uso de una metodología que por una parte se vale de la observación e interpretación, es decir, de la hermenéutica, y por otra parte se complementa con el análisis descriptivo y empírico a través del cual se puede dar cuenta de construcciones sociales en la cual la experiencia subjetiva como los contextos de las realidades sociales en la vida cotidiana permiten ampliar las perspectivas e interpretaciones que se pueden hacer de la misma, abriéndole campo así mismo a las representaciones que los actores llegan a hacer de su realidad, las cuales en este trabajo se observan a través del graffiti como medio de expresión de subjetividades y construcciones sociales, llegando de manera alternativa a comunicar en el mundo de la vida cotidiana, insertándose de forma importante en las dinámicas de la urbe debido a que con la intervención de lugares públicos se hace accesible visualmente a un sin número de sujetos, los cuales a su vez se valen de la comunicación visual plasmada a través del graffiti para entrar a hacer parte de la intersubjetividad de la cual los actores hacen uso para construir realidades particulares, propiciando a través del graffiti espacios en donde se dé cuenta de diferentes realidades que puedan estar aisladas a otra realidad determinada, por ejemplo, aquellas que no han sido comunicadas de forma masiva por lo que pueden llegar a ser ignoradas, así se trate de realidades próximas, también por medio de estos espacios se abre campo para la expresión de realidades oníricas, en donde los sueños y las fantasías también pueden ser compartidas y comunicadas como expresiones subjetivas construidas a través de la experiencia propia de los sujetos.

Por otra parte para la reflexión epistemológica que contribuyó a la elaboración de este estudio se retoma a Paul K. Feyerabend (1970) debido a que a partir de sus reflexiones sobre el método, se ha logrado obtener un aporte significativo a esta reflexión epistemológica, pues desde allí se adopta la importancia de retomar la diversidad de culturas, de caracteres, individuos, clases, naciones como un gran abanico de caminos que conducen a descubrir cuestiones

valiosas, observando a la diversidad como algo positivo y que presupone alternativas para realizar con esto diferentes interpretaciones y perspectivas como base para el conocimiento. Así mismo el autor plantea que es importante el no describir meramente un estado de cosas objetivo, sino que también se debe expresar un punto de vista subjetivo, con lo cual se puede observar que maneja una metodología guiada por lo subjetivo en la que las interpretaciones deben ser acompañadas de los sentidos como del razonamiento para entender de mejor forma los conceptos y las percepciones, elaborados conjuntamente a través de la experiencia de los individuos, se propone tratar del mismo modo las afirmaciones explícitas y las implícitas, señalando que la experiencia es la base de nuestro conocimiento sumado a que esta misma experiencia nos ayuda a descubrir las propiedades del mundo exterior, rechazando explícitamente la diferencia entre la teoría y la observación.

Con esto se puede decir que la reflexión epistemológica se nutre de diferentes pensadores y propuestas tales como la ya mencionadas de Berger y Luckmann (2003), Regalado (2006), Castells (2001) y Soldano (2002), las cuales contribuyen a entender de mejor forma las cuestiones que se tratan en el presente trabajo, consolidando de esta forma una completa reflexión que se adapta a las necesidades del estudio, pero que sin embargo dejan planteado el paso a seguir en donde se desglosa la metodología que se ejecutara en este caso en específico, teniendo en cuenta que se retoman las acciones artísticas del graffiti callejero, en tres casos concretos, los cuales son: "Toxicomano", "Bastardilla" y "Os Gemeos", donde se analizan los discursos que se construyen de las imágenes creadas por este grupo de artistas, por lo cual se hace importante rescatar las construcciones sociales, las experiencias a través de las cuales se construyen las mismas y así mismo las representaciones que se pondrán a la luz, cargadas de una estética que los define con estilos propios gracias igualmente al uso de símbolos y signos que los singularizan, mostrando como esta expresión se puede ver como una forma de comunicación alternativa e intersubjetiva.

De esta forma, con lo aportes desde la sociología de Berger & Luckmann (2003) frente a una postura del constructivismo social, se hace posible un aproximamiento más detallado al objetivo que este trabajo se plantea, debido a que a través de estos planteamientos se ve la cercanía que tiene la construcción de discursos (en este caso visuales) con la construcción de la realidad social, ya que esta implica una serie de subjetividades las cuales ponen en juego a su vez los símbolos y los signos que se pueden observar a través de las imágenes que son creadas como representación por parte de los actores, expresando por medio de diferentes formas realidades construidas de manera particular, con lo que se vislumbra la intencionalidad de esta investigación, la cual apunta a analizar la importancia del graffiti en la construcción de estética y en la configuración de discursos visuales como representaciones de construcciones sociales de la realidad plasmadas en el espacio público, la comprensión de estas imágenes en cuanto a su significado visual-social, dando cuenta de los contextos que rodean estos fenómenos que se constituyen en una expresión artística a través de la que se comunican diferentes realidades sociales.

3.2 Representación visual

Manteniendo presente el objeto que posee este estudio el cual tiene como interés el analizar los discursos visuales construidos a través del graffiti, rescatando la estética como factor particularizador de la intervención y la representación de realidades sociales, se puede observar que las construcciones a analizar parten de tres grupos que se retoman en este trabajo (Toxicomano, Bastardilla y Os Gemeos) a través de los cuales se procura observar experiencias, contextos, estéticas, por medio de las cuales se orienta una metodología apuntada a realizar análisis empíricos y descriptivos de la cotidianidad, apoyados además en la observación y la interpretación, rescatando la importancia de la imagen como un factor que contribuye a la construcción de la realidad social por medio de la cual se brindan diferentes

categorías de análisis tales como, la narrativa de la imagen la cual posee una fuerte relación con el contexto social ya que a partir de este se podrá definir si la imagen esta inclinada hacia la macro narrativa visual ó hacia la micro narrativa visual y a partir de allí orientar el análisis del discurso visual, sumado a eso se encuentran los contextos sociales ya que estos son los que brindan un marco cultural, social, económico de los lugares en donde se pone de manifiesto el graffiti, ayudando a comprender de mejor manera lo que la imagen representa, así mismo se retoma la percepción la cual es vista como la manera en la que cada sujeto capta la realidad, es el momento en el que se da cuenta de historias personales, intereses, motivaciones, etc, que a su vez permiten un estudio más completo del discurso visual (Regalado; 2006).

Es por lo mismo, que es relevante señalar la importancia que posee lo visual en este trabajo, teniendo en cuenta estudios acerca de la imagen, como los realizados por Pierre Bourdieu en “Creencia artística y bienes simbólicos” (2003) ó “Las reglas del arte” (1995), John Berger en “Modos de ver” (2000), Walter Benjamin en “La obra de arte en la época de su reproductividad técnica” (1973), de los cuales se retoman en el desarrollo del texto a Berger y Benjamin, quienes le otorgan una importancia significativa a la imagen en el contexto social, lo cual se ha querido complementar incluyendo el trabajo de Berger & Luckmann (2003) en un intento de dar cuenta como se llega a constituir una complementariedad entre el análisis visual y la interpretación de realidades sociales, como la sociología logra poner de manifiesto procesos, relaciones y construcciones sociales que se ven envueltas dentro de lo visual.

De esta forma se pretende ver cómo a través de la sociología se analizan diferentes implicaciones sociales incluidas en un fenómeno visual, teniendo como objetivo analizar la relación que se establece entre la imagen y la construcción de realidades, es decir, “como la imagen influye en la sociedad y también la sociedad se refleja en sus imágenes, como las personas y sociedades construyen imágenes, y como son construidas a través de ellas” (Echavarren;2010;p.3), vista de esta forma la imagen se puede observar como parte activa dentro de la investigación social a través de la cual se puede llegar

a realizar diferentes interpretaciones, teniendo en cuenta las subjetividades y los contextos, ya que es importante mencionar que el ambiente social en el que se da una imagen es también una construcción social, son entonces estas significaciones de las cuales está cargada la imagen las que darán pie para realizar un análisis sociológico basado en las mismas (2010).

En ese sentido, se utiliza una metodología cualitativa, la cual, dentro de la investigación social posee un grado de reflexividad frente al objeto de la investigación y a lo que se puede aprender del mismo, valiéndose además de técnicas como, la observación, la inducción analítica y la entrevista, que sirven para realizar un mejor ejercicio de análisis, desarrollando de esta forma las diferentes ideas que se quieren poner de manifiesto en el estudio, Charles C. Ragin (2007) quien señala que la investigación cualitativa puede poseer tres finalidades. La primera es hacer progresar la teoría, en donde se escoge un caso que es inusual en algún sentido y por lo mismo este otorga la oportunidad de construir teoría. En segundo momento se muestra como una finalidad de la investigación cualitativa la interpretación de los fenómenos culturales e históricamente relevantes, teniendo en cuenta que la importancia de la mayoría de los fenómenos históricos deriva de su atipicidad o sino a casusa de su importancia social. Por ultimo encontramos el fin de dar voz en la investigación, fin por el cual se orientara el presente trabajo ya que se ha considerado como el más apropiado y el más cercano a los objetivos del estudio, debido a que en este enfoque el investigador no estudia un grupo simplemente para aprender más sobre el mismo, sino, también para dar cuenta de su voz en la sociedad, procurando mejorar o ampliar la visibilidad de un grupo dentro de la misma. En la investigación que busca dar voz a los grupos también se hace uso de las teorías sociales como herramientas que ayudan a explicar las incógnitas que se quieren resolver a través del mismo, además de construir representaciones validas de los sujetos de investigación, incorporando la voz de los sujetos y siendo coherente con el mundo al cual pertenecen, comprendiendo sus construcciones sociales, rescatando las historias y los contextos que cada grupo de la sociedad tienen para expresar

De acuerdo con esto, la investigación implica un diálogo entre ideas y pruebas empíricas. En la investigación social la interacción de estos dos factores culmina en descripciones teóricamente fundadas de la vida social, representaciones y construcciones de la vida social basadas en las pruebas empíricas (Ragin; 2007; p.94), por medio de los cuales se dará forma a las respuestas de los objetivos que el estudio se plantea, llegando a construir conclusiones coherentes entre lo empírico y lo teórico.

De esta manera, el método cualitativo es importante para valorar como para buscar el conocimiento en profundidad acerca de los casos de estudio e intentar reconstruir imágenes que tengan significado, partiendo de pruebas empíricas con la ayuda de conceptos y marcos teóricos. El uso de la metodología cualitativa en la realización de este trabajo es coherente con la intencionalidad que este posee de realzar los datos, realizando ejercicios de observación a través de los cuales se pueden clarificar aspectos a tratar que están implícitos dentro de las dinámicas que se observan, en donde a su vez juegan un papel importante la experiencia de los sujetos como la interpretación y representación de las mismas, “realzar los datos es similar a enfocar una fotografía, cuando se enfoca una fotografía, es posible ver ciertos aspectos del objeto escogido por el fotógrafo de manera más clara” (2007; p. 160).

En este orden de ideas se decide retomar la metodología cualitativa ya que esta es holística, lo que quiere decir que se analizan múltiples puntos de vista, diferentes aspectos que se desarrollan en distintos contextos, y de esta forma darle un sentido concreto a los datos que se obtienen a través de la metodología, por medio de la cual se busca descubrir características y relaciones que emergen como esenciales dentro de las mismas mostrando como se llegan a construir representaciones que sirven de apoyo a la argumentación de los objetivos de la investigación (2007).

En el presente trabajo, la recolección de datos se muestra abierta y sin fronteras para su recopilación, ya que al estar tratando una temática que implica la cotidianidad, lo urbano, las expresiones artísticas, entre otras, es válido para

la recolección de datos tanto, fotografías, videos, entrevistas, observación, como instrumentos que son funcionales en la construcción del estudio, es por lo mismo que se decidió hacer uso de la metodología cualitativa, procurando dar cuenta de las realidades y/o construcciones sociales que se crean en torno a las experiencias y subjetividades de los grupos que aquí se retoman, en la cual para analizar las intervenciones artísticas-callejeras como constructoras de un discurso visual, es adecuado utilizar una perspectiva que se aproxime a los datos y que así mismo contribuya a construir representaciones que den cuenta de las subjetividades y las categorías que se pretenden retomar para realizar un análisis al discurso visual del graffiti.

Una de las técnicas que se proponen para analizar los datos es la inducción analítica a través de la cual se usa la acumulación de pruebas empíricas que emergen dentro de un mismo objeto de investigación, este instrumento además facilita la aclaración de conceptos y categorías a raíz de las pruebas empíricas que validen o contradigan las imágenes que se construyen para estudiar, esta técnica se centra entonces en la búsqueda de aspectos comunes relevantes entre las manifestaciones de una categoría, para de esta forma vincularlos entre si y llegar a obtener un refinamiento del discurso que le da forma al estudio (Ragin; 2007), por lo mismo es importante realizar una aproximación a los grupos que atraviesan este trabajo, acercándose a los contextos en los cuales se realizan las intervenciones de estos grupos, su recorrido artístico, sus memorias visuales, sus propuestas visuales, analizando sus inclinaciones en cuanto a temáticas y estéticas, análisis mediado por entrevistas, análisis de imagen, análisis de contexto, se realiza un ejercicio de exploración de los diferentes grupos con el fin de crear un marco de referencias de cada uno de ellos, por medio del cual se pueda crear un acercamiento a las obras y de esta forma comprender de manera más amplia los contenido de los cuales se componen las imágenes que propone cada uno de los grupos.

Al tratar tres grupos de artistas callejeros, quienes se denominan “Toxicomano”, “Bastardilla” y “Os Gemeos”, se pone de manifiesto la importancia que adopta la revisión visual de estos grupos, tanto directamente con sus creaciones

callejeras, documentos, como a través de fotografías, las cuales fueron tanto capturadas por el investigador como recogidas de las memorias visuales que posee cada artista y en general cualquier insumo que contribuya a la construcción de un análisis de imagen, instrumento que será central en la construcción de categorías de análisis, ya que por medio de las imágenes es que se dará cuenta de los discursos que se manifiestan subjetivamente, además de las cargas históricas y simbólicas que servirán de recurso para explorar las construcciones sociales que se plasman en los muros de una ciudad, interpretando a la imagen como lenguaje en el cual se comunica diferentes realidades y perspectivas que inciden en la cotidianidad, constituyendo por medio de esta expresión lo que denominamos graffiti.

Por medio de lo cotidiano es donde se llega a vislumbrar como se encuentra un espacio en el que se reúne una multiplicidad de expresiones, que buscan mostrar su voz, una intencionalidad, un mensaje, en el cual se valen de diferentes estéticas para lograr más reconocimiento y mayor impacto visual, en donde se puede dimensionar una expresión como el graffiti, la cual estando ligada tanto a la marginalidad como a la clandestinidad llega a tener un impacto tan fuerte dentro de la construcción de realidades que se ponen al alcance de cualquier sujeto, constituyéndose como un medio efectivo para comunicar ideas.

La imagen, por otra parte, al ser retomada como un factor transversal en la investigación se ha mostrado como incidente en la construcción de realidades sociales, y es por lo mismo que cabe señalar que la imagen puede ser tratada como un documento histórico, a través del cual se puede dar cuenta tanto de estructuras sociales como de la historia de la cotidianidad, entre otras, señalando así como la imagen ha llegado a trascender en cuanto a verse como simples ilustraciones hasta llegar a ser retomada seriamente en estudios investigativos y ser vista como documentos de la historia social, por medio de las que se exalta la cotidianidad y las experiencias de los sujetos, retomando con esto a la imagen como representación visual de diferentes construcciones

sociales de la realidad la cual sin embargo se le debe realizar un análisis por medio del que se interprete dicha imagen (Burke;2005).

Es en este punto, donde la observación se muestra como instrumento valioso y de particular interés para la investigación ya que a través de la observación se puede entender mejor las realidades que se representan a través de la imagen particularmente por parte de “Toxicomano”, “Bastardilla” y “Os Gemeos”, brindando la opción de acercamiento a la imagen y al contexto en el cual surge la misma, por medio de la observación se llega a comprender de forma más completa los objetivos a los cuales apunta esta investigación, ya que esta pone de manifiesto las construcciones estéticas que singularizan y enriquecen a cada uno de estos grupos, las cuales a su vez configuran un lenguaje visual, por medio del cual se expresan una serie de signos y símbolos que dejan entrever de que forma la imagen llega a comunicar un mensaje de forma alternativa, teniendo en cuenta la narrativa de la imagen para realizar el análisis del discurso visual (punto que se toca a profundidad en el quinto capítulo), haciendo uso del espacio público como escenario de intervención, lugar en donde convergerán características propias del graffiti, las cuales lleven a relacionarlos o alejarlos unos de otros, la observación es un instrumento que está implícito a lo largo del desarrollo de este trabajo, ya que es por medio de esta que se recopilan los datos que le dan cuerpo al estudio, reflejando a través de la observación como se crea un dialogo entre imágenes y por ende entre subjetividades, en general se observa un lenguaje que tiene como voz a la imagen.

Por otra parte, una técnica con la cual se pretende corroborar como también obtener más información acerca de estos grupos de artistas callejeros, es la entrevista, instrumento de gran importancia ya que por medio del dialogo con los sujetos que están directamente ligados a la creación, se amplía mucha de la información que es recolectada a través de otros instrumentos y técnicas, sin embargo, para que este sea un ejercicio completo y a si mismo se complemente, se retoman fuentes de segunda mano en entrevistas realizadas con anterioridad a estos grupos, las cuales se rescatan de medios como

documentales, investigaciones anteriores, en general registros audiovisuales y escritos que den cuenta de la trayectoria visual de este grupo de artistas, los cuales brindan una variedad significativa de información que fortalecen el uso de esta técnica, además de esto se aclara que las entrevistas, se realizan de forma directa e indirecta con el fin de enriquecer la valiosa información que se obtiene a partir de la misma, entendiendo que como resultado de estas se obtendrán respuestas libres y abiertas, que a su vez muestran un sentido claro y concreto de las subjetividades y particularidades que se vislumbran en esta creación visual.

4. ¿COMO PINTA EL GRAFFITI?

4.1 Graffiti en Latinoamérica

En cuanto al graffiti en América Latina se puede decir que empieza a tomar fuerza en los años 70 y 80, como respuesta frente a dictaduras y problemáticas sociales que agobian a diferentes países latinoamericanos tales como: México, Argentina, Nicaragua, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, entre otros, quienes adoptarían al graffiti como un medio válido de expresión, a través del que se daba cuenta de un mensaje de forma eficaz, directa y económica, ya que los medios de comunicación como periódicos o medios oficiales estaban siendo manejados por gobiernos dictatoriales, se mostraba a través de estos medios una visión sesgada de los acontecimientos que ocurrían en la época, como desapariciones, torturas, bajos niveles en la calidad de vida, censuras, etc, surge el graffiti en Latinoamérica como un medio alternativo de expresión y de comunicación, el cual a través del tiempo fue adoptando una estética que se preocupa por las formas, colores, símbolos, mientras que en un inicio su interés principal se centraba en ser voz y comunicar un mensaje directo.

A continuación se podrá observar el vínculo que se establece entre las denuncias políticas y en general la dimensión política con el graffiti, el cual aporta elementos que ayudan a estructurar una parte de lo que sería el graffiti contemporáneo en América Latina, sin embargo aunque el graffiti posee una gran influencia de la política en su constitución, se puede decir que así como el graffiti latinoamericano está acompañado de dimensiones políticas como de tintes contestatarios, igualmente se exalta la creatividad, el humor, las formas, generando con esto nuevas maneras de acercamiento con los ciudadanos, creando otros instrumentos a través de los cuales el graffiti se vale para generar nuevas y variadas representaciones de la realidad que acontecen en su país (Silva;2012).

Al preguntarse sobre el origen social y cultural del graffiti en América Latina se puede hablar de un doble origen, una parte guiada por la denuncia universitaria, en la que los estudiantes se expresaban y manifestaban inconformidades, por otra parte se encuentran los sectores de mayor precariedad social - económica quienes se valen de la grosería y el dibujo como instrumentos acusatorios. Entre la denuncia universitaria y la pinta popular se fueron construyendo nuevas mezclas y representaciones sociales las cuales darían como resultado una magnífica amalgama cultural, muchas de ellas de gran originalidad e impacto ciudadano (Silva;2012), gracias a lo cual se fortaleció esta forma de expresión que se empezó a utilizar como un medio eficaz para comunicar y representar diferentes opiniones, perspectivas y en general distintas realidades sociales.

Para dar cuenta de cómo surge el graffiti en América Latina, se retoman algunos casos de países que se enfrentaron a fuertes problemáticas sociales en donde en medio de luchas sociales se hace presente el graffiti y se hace uso del mismo como instrumento de denuncia y libre expresión, con esto, en primer momento se habla del caso chileno, con la dictadura de Augusto Pinochet (1973- 1990) con la cual se vivió un ambiente de violencia y particularmente de violencia política en donde el inconformismo se hacía evidente ya que en 1986 más del 60% de los chilenos no tenían ingresos que les permitieran comprar alimentos, por otra parte las estimaciones acerca del número de gente muerta durante o inmediatamente después del golpe de Pinochet varían en una lista de 3.000 a 10.000 muertos según las estimaciones más fiables, sumado a esto entre 1973 y 1974 las detenciones aumentaron de un 43,4 a un 70,4 en 1975, en un 95,2 en 1976 y en un 112,1 en 1977, teniendo en cuenta también la censura de periodistas y la desaparición de un número inexacto de personas (Rojas; 1988), en medio de este contexto social se observa al graffiti como un medio de comunicación alternativa, ya que este se encuentra al alcance de cualquier ciudadano para expresar sus opiniones y dar cuenta de las realidades sociales, económicas, culturales que afrontaba su país, ejemplo de esta premisa son los grupos o colectivos artísticos que alzarían una voz en contra del régimen dictatorial que se vivía en el país, el Colectivo de Acciones De Arte

(CADA) es la muestra de esto, naciendo en 1979 organizando propuestas artísticas en contra de la dictadura de Augusto Pinochet entre los años de 1979 y 1985 entre las cuales se encontraba el graffiti como intervención artística y denuncia social, caracterizándose además por su lema “NO +” (ver imagen 8), estos grupos reivindican a través de la intervención en el paisaje urbano la inconformidad, la resistencia, la opinión de los ciudadanos frente a la realidad social que afrontaban. El grupo “CADA” logra tener un gran apoyo por parte de los chilenos ya que su mensaje llego a incidir y trascender en los sujetos, mostrándose como una voz que expresaba no más violencia, no más desigualdad, no más torturas, no más desaparecidos, no más dictadura.

Imagen 8- “Rio Mapocho” realizado por “CADA” “NO +” (1983) Imagen recuperada de: <http://hemisphericinstitute.org/hemi/fr/modules/item/501-cada-no-mas?tmpl=component&print=1>

Así mismo, se puede ver como el graffiti adopta tintes de ilegalidad de intervenciones no autorizadas en el contexto latinoamericano, ya que se ve como un medio de comunicación ligado a la marginalidad, pero que sin embargo le da cabida a las diferentes representaciones de la realidad social y le otorga un espacio a la expresión de una forma alternativa y eficaz.

Continuare aludiendo el caso Mexicano, mencionando la masacre del 68 en este país la cual dejó a miles de estudiantes desaparecidos y asesinados por constituir una lucha social frente al gobierno de Díaz-Ordaz (1964-1970). En este año el movimiento estudiantil es visto como respuesta a aspectos

autoritarios y el estrechamiento de espacios políticos en México, sin embargo este movimiento iba más allá, ya que manifestaban la necesidad de un modelo social diferente, rescatamos en este punto que en 1967 se funda en Monterrey La liga Unida Emiliano Zapata y El frente Socialista 24 de Marzo (Basañez;1990), por otra parte, más recientemente, se encuentra la posesión de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca, México, en 2004 la cual se señala de elección fraudulenta y a partir de la que se desencadenarán una serie de luchas sociales frente un mal gobierno, en donde la asamblea popular de Oaxaca se enfrentará al gobierno declarando una rebelión civil, del cual hará parte mujeres, profesores, campesinos, y es en estos espacios donde se puede ver al graffiti como una voz de denuncia haciendo presencia en las calles (ver imagen 9), mostrando a través de las imágenes un gobierno fascista (Nevaer;2009) es entonces en momentos de represión de los pueblos latinoamericanos donde el graffiti emerge, mostrándose como un medio de comunicación alternativo, el cual denuncia y envía un mensaje tanto escrito como a través de imágenes, dándole al graffiti la oportunidad de enviar un mensaje haciendo uso del humor, de la creatividad, el color, el diseño como factores importantes a la hora de impactar y generar recordación en la mente de los ciudadanos.

Imagen 9- Fotografía: Elaine Sendik. (2009). “Virgen de las BARRIKADAS”. Aparece por primera vez en Oaxaca. Imagen recuperada del libro: Protest Graffiti Mexico Oaxaca.

Continuando con el graffiti en América Latina, encontramos así mismo a Argentina y su dictadura militar en la época de 1976-1983 dirigida por de tres comandantes generales de las fuerzas armadas de Argentina, Emilio Massera, Videla y Orlando Agosti, en la cual se pudo observar como las paredes hablaban, narraban las realidades sociales que acontecían en ese entonces, el graffiti se valdría de la ironía y el uso de símbolos como instrumentos que apoyarían a la construcción del graffiti como expresión de los sujetos, pintadas como “para el día de la madre, regálale pañuelos blancos” haciendo alusión a las madres de los miles de desaparecidos en la dictadura y a los pañuelos blancos como símbolo que las caracteriza, dan cuenta de la importancia social que adoptaba el graffiti como medio de libre expresión, a finales de la década del 70 e inicios de los 80 la dictadura militar tomo el poder en Argentina y con esta se combatió toda actividad partidaria o sindical, pintar graffiti nunca fue tan peligroso como en aquella época (ver imagen 10), sin embargo este fue usado como voz de denuncia dentro de la dictadura, además, en los años 80 se ve como el graffiti da cuenta de la lucha por los derechos humanos, exigiendo la aparición de los desaparecidos, y castigo para los represores, poniendo de manifiesto la fuerte influencia política que adoptaba y del cual venia cargado el graffiti, teniendo en cuenta que esta dictadura fue la más violenta que vivió la historia de Argentina, ya que estuvo marcada por la violación de derechos humanos, muertes, desapariciones de miles de personas, robo sistemático de recién nacidos, entre otros crímenes de lesa humanidad, llevando a cabo un terrorismo de estado y lo que se denominaría “guerra sucia” la cual conto con el apoyo, discreción y pasividad de medios de comunicación y organismos internacionales, rescatando de esta forma la importancia que adoptaban medios alternativos de comunicación dentro de los cuales se encuentra al graffiti, como importantes a la hora de construir y representar diferentes realidades sociales (Thisted;2006).

Imagen 10- “Nunca Mas”. Dictadores Emilio Massera, Videla (centro) y Orlando Agosti. Imagen recuperada de: <http://buenosairesstreetart.com/2012/07/buenos-aires-graffiti-of-videla-and-the-argentina-dictatorship/>

Por otra parte en Nicaragua con la presencia del Somocismo como sistema dictatorial que se instauró desde 1934 hasta 1979, se gesta una revolución por parte de los nicaragüenses, en donde se organizan grupos populares como el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y el Partido Socialista Nicaragüense, quienes a su vez enfrentan una persecución guiada por la dictadura. A lo largo del proceso revolucionario las expresiones culturales asumieron tintes políticos, las pintadas en las paredes daban cuenta de los movimientos y las realidades que se vivían en la época de la revolución, a través de las consignas, mensajes, imágenes, pancartas, las cuales quedarían como testimonio de la lucha que se llevaba a cabo en aquella época. En el 69 empieza a generalizarse el graffiti (ver imagen11) aunque este ya venía viéndose como un trabajo de organización popular, de concientización y como un trabajo conspirativo, se puede ver una vez más ejemplo de como el graffiti se ve ligado a la marginalidad, la denuncia y la extra-oficialidad como elementos propios de esta manifestación artística (Cabezas & Tellez; 1984).

El graffiti mostraba el ritmo de la revolución Sandinista así en determinado momento “las pintas fueron las voces del silencio político, las pintas vienen a ser las voces de los que no tienen voz, la voz de los silenciados, de los

callados, la voz de los humillados, de los escondidos, la voz de los que no pueden hablar” (1984; p.21). Las paredes cumplían la función de hablar y expresar los sentimientos de las personas que vivían bajo la dictadura, apropiándose de espacios públicos a través de la imagen y las intervenciones en el paisaje urbano. De esta forma se amplían los espacios para comunicar de manera alternativa un mensaje, un sentimiento surgido desde y para el pueblo, representando sentimientos colectivos y representando realidades sociales que se construían en medio de una revolución. A través del graffiti en las paredes se hace evidente como se puede dar cuenta de particularidades sociales, culturales, políticas específicas de un país, usando un sin número de expresiones, como el humor, el insulto, las malas palabras, las rimas, concientizadoras, de mensajes directos, entre otras, mientras las luchas de masas tomaban fuerzas en Nicaragua se podía ver como el graffiti ya no se veía como la expresión de los silenciados, sino como la expresión de la lucha callejera de las masas oprimidas que comenzaban a tomarse las calles y recuperar su voz.

“Las pintas conllevan entonces así el dolor de las masas, la rabia, la alegría - me recuerdo la pinta después del triunfo: “por fin somos libres”-, la confianza, la poesía, el humor de las masas. Las pintas son las masas en vivo y a todo color en las paredes. Por eso la pinta ha podido dar lugar a una suerte de cultura. Hay ahí una cuestión muy válida, un fenómeno bonito e interesante, una cuestión muy simbólica”. (1984. p. 27)

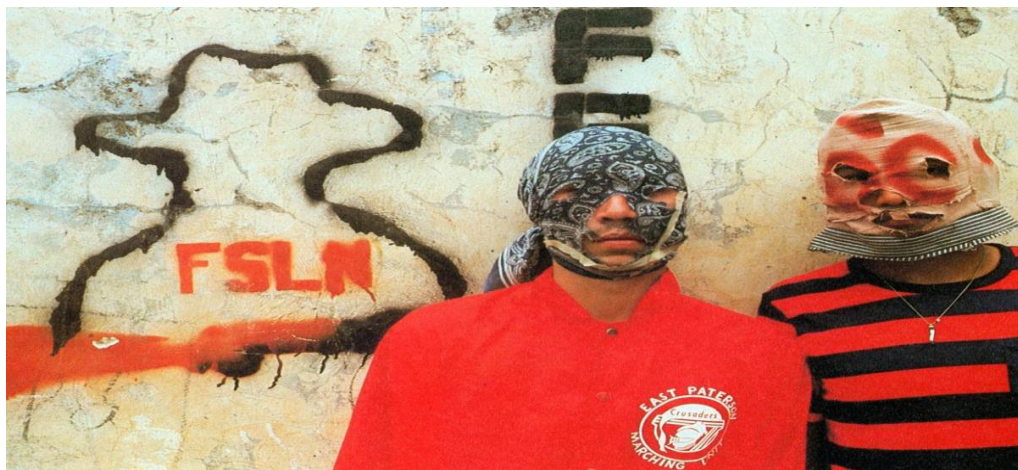

Imagen 11- Graffiti Fuerza Sandinista de Liberación Nacional. (1984). Imagen recuperada del libro: La insurrección de las paredes.

Por ultimo puede verse como el graffiti en América Latina posee algunas características que lo singularizan y lo dejan ver como un momento importante dentro de la construcción del graffiti a nivel mundial, luego de rescatar lo acontecido en Paris del 68 donde se vislumbró el graffiti literario de denuncia y libertario, además del movimiento de New York plasmado en los trenes donde se ponía de manifiesto la intención comunicativa y la marginalidad propia del graffiti rescatando así mismo la importancia de la forma y el color dentro de esta expresión, Armando Silva enuncia cuatro puntos que describen al graffiti en América Latina (2012):

1- Una mayor participación ciudadana y grupos sociales y culturales más heterogéneos, entre los cuales hay que mencionar grupos feministas, artísticos, sectores populares, trabajadores, estudiantes de colegio y universidades.

2- Contenido de mensajes y elaboración de formas en condiciones sintéticas que recogen tanto una perspectiva macropolítica, como poético-afectiva. Este punto invoca la mezcla popular-universitaria, tomando lo universitario de lo popular el uso de las groserías, la obscenidad y el chiste cruel, y aquéllos acudiendo a la poesía, el manifiesto y la consigna, instrumentos tradicionales de los estudiantes universitarios.

3- Fuerte dimensión irónica y humorística que hace del graffiti expresión colectiva y espontánea, tales como el chiste, los proverbios y la inclusión de ciertas máximas y leyendas populares. El humor, el sarcasmo, la ironía, la irreverencia y la burla pesimista, son nuevas armas del graffiti, es evidente que nuestro graffiti sigue el rico patrimonio hispanoamericano: crueldad, machismo, viveza, erotismo, juego con la muerte y una visión un tanto cínica y apocalíptica del futuro.

4- Mientras en años anteriores se trataba de colocar consignas de denuncia usando el lenguaje verbal como exclusivo medio de conformación del mensaje, ahora la elaboración artística de figuras, la presencia de modalidades gráficas narrativas como los esquemas de los comics o historietas, el uso de la imagen, conduce a otra formalización del graffiti. (p. 7)

4.2 Graffiti en Bogotá y São Paulo

El arte del graffiti en Brasil posee una particular riqueza en su escena, teniendo en cuenta que Brasil es un país que está compuesto por una gran variedad de personas con diferentes perspectivas culturales, ya que en él habitan personas descendientes de indígenas, colonos portugueses, esclavos africanos, y posteriores inmigraciones de italianos, españoles, alemanes, rusos, además de la migración japonesa la cual comenzó en 1908, tanto así que hoy São Paulo posee el mayor número de personas japonesas fuera de Japón. Sumado a esto, Brasil posee la segunda población negra más grande del mundo debido a que este país recibió más esclavos africanos que cualquier otro país colonial del siglo XVI, este encuentro de diferentes culturas ha creado una cultura única que constituye y se vive en la sociedad brasileña la cual se ve plasmada a través de sus expresiones artísticas (Manco;2005).

Brasil posee una imagen mundial en donde se dibuja un paraíso, evocando el fútbol, los sonidos de la selva lluviosa, la riqueza musical, el bossa nova, el carnaval, los desfiles de samba, las playas y en general sus paradisiacos paisajes que construye una imagen mitológica del país; la realidad de este país, - el más grande de Latinoamérica que iguala virtualmente el tamaño de Estados Unidos-, es un poco más compleja, ya que abarca un sin número de realidades y problemáticas sociales tales como la pobreza, el desempleo, la desigualdad social, las malas condiciones de vida de la gente marginada, además de esto es el único país de Sudamérica que habla el portugués, el graffiti en Brasil está ligado a su propia historia, a la sociedad y a la cultura de un país en si misma (Manco;2005).

El graffiti en Sao Paulo, en medio de una ciudad gris, maltratada, contaminada, llega a dar color a sus calles por medio de su originalidad, talento, determinación, creatividad, diversidad y calidad, introduciendo un sin número de galerías a cielo abierto dentro de la ciudad. Estos artistas del graffiti con sus trabajos en los muros de la ciudad humanizan, colorean y embellecen el entorno, intervienen el paisaje urbano y le otorgan otra perspectiva, haciéndose

presente siempre en nuevos lugares, mostrando la diversidad de sus obras y mostrándose presentes a través de las mismas en el día a día de los paulistas. El graffiti es visto así mismo como una forma de protesta espontánea a través del cual los artistas intervienen en nombre de la libertad de expresión, mostrando las ganas de hacer arte rompiendo preconcepciones del arte y en contra de vertientes comerciales y orientaciones impuestas por el mercado, creando con la intención de transmitir un pensamiento colectivo, de expresar su voz a través de los muros y hacerse escuchar por medio de lo visual, buscando una ciudad mejor, más viva y contemporánea.

La ciudad de Sao Paulo se reconoce internacionalmente por haber creado un universo completamente único y alternativo a través de su graffiti, el cual es incomparable debido a su originalidad, belleza, colorido, diseños y dibujos resaltando así mismo la humanidad y la forma refrescante de celebrar su ciudad, realizar críticas sociales y evocar tradiciones ancestrales. Este graffiti que es resultado de una mezcla cultural, de una química caótica y de la riqueza del arte callejero dan cuenta de por qué Sao Paulo es reconocida hoy como “ la meca del graffiti mundial”, este graffiti que está cargado tanto de historias, pedazos de vida de los artistas que les dan vida y de las personas que viven en este lugar, manifestado en imágenes a través del lado artístico, humano, bello, ácido y del buen humor del que se plasma en las calles paulistas, las cuales llaman la atención tanto de brasileros como de extranjeros. (Czapski;2013)

En este orden de ideas, lo urbano se hace presente como la imagen de una forma de ser y de esta forma podemos ver como algunos imaginarios urbanos pueden ser rescatados como símbolos que los sujetos construyen y de alguna forma representan el entorno en el que viven, para ilustrar lo enunciado se mencionaran algunos de los imaginarios que se tienen alrededor de las ciudades de Bogotá y Sao Paulo, retomando la investigación realizada por Armando Silva (1998) en la cual se ponen de manifiesto imaginarios como es el caso de identificar a la ciudad de Bogotá con el color gris, el cual es un color opaco, alusivo a la tristeza, a la lluvia, al frío, el color de una ciudad da cuenta de cómo los ciudadanos pueden ver su cotidianidad, como asocian un mundo

cromático con el color de la vida, así mismo, es interesante observar que en Sao Paulo también se describe por sus ciudadanos como una ciudad gris lo cual hace pensar que son ciudades de trabajo tristes, productivas y poco festivas, de las cuales sus opuestos serían ciudades coloridas y festivas, como Cali y Rio de Janeiro. Por otra parte si se compara a Sao Paulo con Bogotá según el estudio de Silva (1998), se podría considerar que la sociedad colombiana posee una mayor conciencia de su pasado, de sus tragedias, de sus frustraciones, de sus ídolos políticos, mostrando como los hispanoamericanos, manifiestan un sentido trágico de la vida, el cual no está presente con la misma intensidad en la sociedad brasileña, aun cuando se compara el actuar de un ciudadano de cualquier país latinoamericano con el de un brasileño se da cuenta que estos son sujetos menos agresivos, mas atraídos por la modernidad y el futuro , mientras que los primeros viven más anclados en el pasado, más angustiados y conflictivos, el brasileño se ve más práctico y contemporáneo, en sus relaciones con el trabajo y con la sociedad en general, ejemplo de esto es el cuestionar un “antes” y “después” en la historia de su ciudad, mientras que en Bogotá se tomó como referente el asesinato del líder Jorge Eliecer Gaitán, en Sao Paulo se habla de la construcción del metro o simplemente no notan algún acontecimiento importante (Silva;1998).

Así mismo, el graffiti en Colombia posee particularidades teniendo en cuenta el contexto en el que este emerge, en medio de un conflicto armado, aunque no se estableció una dictadura como tal, si se vive una época de violencia a partir de mediados de los años 60 con el enfrentamiento de guerrillas campesinas de corte marxista frente al abuso militar del gobierno y grupos paramilitares, sumado a esto se encuentra el aumento de la producción y distribución de drogas ilícitas en las décadas del 60 y el 70, lo cual hace explotar una situación social tensa dentro de la sociedad colombiana y la emergencia de diferentes grupos sociales, políticos, estudiantiles, etc, quienes encontrarían en el uso del graffiti una herramienta válida de denuncia social, y de visibilización de diferentes problemáticas sociales tales como, la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la corrupción, entre otras, encontrando una gran cantidad de

graffiti con tintes políticos en las ciudades colombianas y una tradición en cuanto a mantener viva la memoria a través de esta expresión libre, derivada de la desigualdad, pobreza y las injusticias sociales que vivió el pueblo colombiano, percibiéndose a sí mismo como un medio de empoderamiento de su espacio o territorio.

Colombia, por otra parte, posee una gran variedad socio-cultural, teniendo en cuenta que se define como un país pluriétnico y multilingüe, donde habita población indígena, población raizal, población negra o afrocolombiana, población Rom o gitana, población campesina y en general se puede ver como confluye una diversidad cultural que termina por componer a la sociedad colombiana, lo cual enriquece a su vez las diferentes expresiones artísticas y culturales que surgen de la misma, y aunque posee una gran diversidad tanto socio-cultural como de biodiversidad ya que posee todos los pisos térmicos en su territorio, encontrando selvas, desiertos, playas, cordilleras, nevados, etc, se puede ver como a través de la imagen se reúnen esta serie de elementos tanto sociales, culturales, políticos y muestran como resultado una explosión de diseño, color e innovación que así mismo da cabida a la expresión de diferentes realidades sociales, mostrando que aunque se marginalice esta expresión, el graffiti no marginaliza ideas e igualmente continua en un constante crecimiento y evolución del mismo.

En cuanto al graffiti bogotano se aborda en primer momento en la década del 70 con el movimiento que surge por parte de estudiantes, particularmente en la Universidad Nacional de Colombia, a partir del cual se empieza a configurar un movimiento orientado a exhibir ideales políticos y estéticas plasmadas en el espacio público, generando graffiti caracterizado por el juego de palabras, el contenido satírico. Este medio de expresión también era frecuentemente usado por células guerrilleras quienes igualmente creaban consignas y diseños con el fin de transmitir sus ideas, más adelante en 1980 con la llegada de la cultura hip hop, el punk y otras culturas, se empieza a construir un estilo que se vería pintado en las paredes de la ciudad, viéndose influenciado por culturas

exteriores e insertándole también estilos propios de lo cual resultaría una amalgama que deja ver la autenticidad del graffiti Bogotano (Castro;2012).

En las calles de Bogotá se puede ver cómo estas procuran hablar con sus transeúntes planteándoles diferentes temáticas, e intentando impactar visualmente por medio de diferentes técnicas y usos del color, las calles bogotanas se pueden ver entonces como una exposición permanente de obras que invitan a los sujetos a que las miren y reflexionen en cuanto a la imagen vista, intentado descifrar estas realidades sociales que se plasman visualmente, abriéndole campo a los habitantes de la urbe a que reciban en su cotidianidad otro tipo de mensajes, que no sean con fines propagandísticos, sino que de alguna forma traiga a las mentes alguna realidad social, cultural, política que se esté viviendo o que este incidiendo en la sociedad en la que se habita, se mira, se siente, se habla, se piensa y se expresa a través de la imagen.

4.3 Discurso en imágenes

La imagen en este sentido es retomada como una forma que trasciende el simple hecho de ser una imagen ya que abarca en si misma diferentes acciones, como la de ver, interpretar, expresar, representar, construir realidades sociales, a través de lo que se puede dar cuenta de la construcción de un discurso que es manifestado visualmente y que puede llegar o no a ser visto y (re)pensado por los sujetos que tengan contacto con estas imágenes, trasciende la imagen esta visión bidimensional o plana que se tiene de la misma, ya que para analizarlas es necesario ver las diferentes dimensionalidades que encierra, tanto social, política, cultural o históricamente, debido a que son estas dimensiones las que orientaran el discurso que la imagen carga en sí misma y como este puede ser visto.

Sin embargo para hablar de la acción de ver es necesario reflexionar un poco sobre la importancia y las diferentes formas de ver, esto con el fin de llegar a obtener una visión más completa de cómo se aborda el discurso de las imágenes y como se puede a su vez llegar a pensar con imágenes. De acuerdo

con lo anterior, es importante decir que la interpretación de la realidad social se ve mediatizada por dos procesos, el de ver y el de interpretar lo visto, de esta forma se puede vislumbrar como la perspectiva social puede ser usada como un instrumento de análisis de la imagen y como está a su vez es constructora de la realidad social, teniendo en cuenta que la imagen es poseedora de una narrativa además de un lenguaje visual que le otorga sentido, entendiendo que en el siglo XXI la imagen está cada vez más presente en las sociedades y lo visual rodea los diferentes contextos en donde se mueven los sujetos, valdría la pena decir que la acción de ver da cuenta de diferentes realidades sociales y así mismo a partir de las diferentes realidades sociales vividas se asumen distintas perspectivas al ver (De Miguel & Pinto;2002).

En este orden de ideas, es válido decir que toda imagen encarna un modo de ver y de esta forma la percepción que se tenga de una imagen va a estar estrechamente ligado a lo subjetivo, aproximando estas imágenes a las experiencias propias, por otra parte, se complementa con lo objetivo, lo cual se acerca a los contextos sociales e históricos, procurando mostrar aspectos tanto connotativos como denotativos de la imagen. Al ver como las imágenes se hacen cada vez más masivas y empiezan a romper algunos conceptos tradicionales de las imágenes artísticas, en cuanto estas se vuelven accesibles, libres, efímeras, sin valor, se puede dar cuenta de qué modo las imágenes nos rodean y se hacen presentes en un sin número de lugares cotidianos. Se podría decir que las imágenes nos rodean de la misma forma que nos rodea el lenguaje, y es en este punto en donde se hace referencia al lenguaje visual, construido a través de imágenes en el que se da cuenta tanto de experiencias personales como de experiencias históricas, abarcando diferentes dimensiones sociales que construyen una realidad social a partir de un lenguaje plasmado a través de las imágenes, sin embargo al tener en cuenta que mirar es un acto voluntario, y que así como se puede llegar a pensar o a ver mensajes que están plasmados visualmente en lugares cotidianos, también muchos de estos mensajes o imágenes no son vistos y simplemente pasan desapercibidos al ojo humano (Berger;2000).

De este modo, lo visual puede decirse que llega a ser aprendido y cultivado más allá del simple estado natural, asumiendo así mismo que la visión y las imágenes visuales constituyen construcciones simbólicas, como diría Mitchell (2003) “la visión no es nunca una calle de dirección única, sino el resultado de numerosísimas intersecciones con imágenes dialécticas” (p. 35), al estar en la vida cotidiana se pone de manifiesto que a través de las imágenes se encuentra un lenguaje visual el cual a su vez es observado, interpretado y representado, lo cual acerca más a los sujetos a entender las significaciones de la imagen y aún más allá, a comprender la vitalidad misma de esta imagen, ya que al estar interpretando, analizando, y construyendo realidades sociales alrededor de la misma se le está brindando vitalidad a través de una nueva perspectiva. Elementos como la experiencia plasmada a través de lo visual dan cabida a la estética, la cual se ve como un factor importante en el momento de realizar una análisis de imagen ya que es a través de la misma que se desligaran elementos valiosos que contribuirán a realizar un mejor ejercicio de ver la imagen, de esta forma se señala a la imagen como un punto importante dentro de las prácticas sociales tanto de representación como de recepción en el entramado de las sociedades humanas con la incidencia de la estética y la acción de ver (Mitchell;2003).

La imagen irrumpe tanto en la cotidianidad como en la forma de conocer el mundo, de ver tanto realidades cercanas, como remotas, tanto personales, como colectivas, la imagen se expande a un sin número de realidades que llegan a ser plasmadas a través de sus formas, además de estar presentes en distintos contextos que le otorga diferentes cargas simbólicas las cuales serán interpretadas de modos particulares según los sujetos y sus construcciones sociales. Se construye así un discurso visual mediado por la imagen la cual al ser estudiada por medio del graffiti se observa como adopta una posición de comunicación alternativa, que emerge en medio de la espontaneidad al irrumpir en espacios públicos, callejeros, a través de los cuales se da cuenta de una apropiación y (re)significación de este mismo espacio, se puede ver con esto la importancia cultural y social que tiene la imagen dentro de la sociedad y como

así mismo se vale de diferentes instrumentos como la estética para llamar la atención de los ciudadanos, estos componentes estéticos se llegan a usar en las imágenes para dar cuenta de un mensaje, estos se pueden ver en el uso del color, las formas, los símbolos que en general caracterizan un estilo en particular de un artista quienes a su vez hablan de lo que el artista pretende decir a través de sus diseños, es entonces la estética la que da pistas para llegar a comprender de mejor forma el discurso que se ve plasmado a través de las imágenes, a lo que se suma el análisis del contexto en donde esta se da, en general se realiza un análisis de la imagen tanto en términos denotativos, es decir, en un sentido “literal” u “obvio” como en términos connotativos, lo cual apunta a las asociaciones socio-culturales e individuales que se realizan en torno al graffiti, con el fin de llegar a obtener una perspectiva más amplia de lo que la imagen abarca y comprender de mejor manera el discurso que lleva implícita.

Sin embargo, para analizar la imagen es importante tener en cuenta la percepción que se tiene sobre la misma, teniendo presente como se había mencionado anteriormente que la acción de mirar es voluntaria y por ende selectiva, se pueden identificar diferentes herramientas de expresión de las que se vale la imagen, tales como la forma, el contraste, la brillantez, el color, entre otras, además de esto, es importante tener en cuenta la ubicación espacial de la imagen, retomando también la fuente luminosa y al observador como puntos importantes para la percepción que se genere de una imagen. En este punto del análisis es importante resaltar que la imagen se ve influenciada por el contexto que la rodea y que así mismo puede llegar a cambiar de carácter según el contexto en el que se encuentre, aunque se singularice la imagen como tal, esta no renuncia a los efectos del contexto, sino que de una forma u otra depende de este como una parte indispensable para obtener información de la misma, mostrando al observador como parte importante en el proceso de interpretación, ya que a través del mismo se mediaran una serie de particularidades que construirán de forma única un discurso a través de la imagen que se mire (Arnheim;1976).

4.4 Contextos

Hablar sobre los contextos que inciden en el discurso visual y en este caso del graffiti, es de gran interés en el desarrollo de este trabajo, ya que al retomar estos momentos se logran generar un mayor acercamiento a las concepciones y espacios a partir de los que surgen estas manifestaciones visuales callejeras, las cuales son creadas bajo el marco de la clandestinidad y conservando un anonimato tanto al momento de plasmar las creaciones en los muros de la ciudad como el de sí mismos, por esto el generalizado uso de “tags” los cuales son en su mayoría apodos a través de los cuales se representa una persona pero se continua con un anonimato parcial. Estos contextos contribuyen a entender los escenarios y las realidades sociales que influyen al momento de realizar una representación artística, como lo es el graffiti.

De acuerdo con lo anterior, es importante tener en cuenta que el espacio público es por excelencia un lugar para el intercambio, el encuentro y el recorrido de cualquier tipo y es allí mismo donde se intercambian productos, experiencias, conocimientos, emociones, sabores, olores, colores, imágenes, entre otros. Es de este modo que se ve al espacio público como el lugar central donde se encuentra el graffiti, retomando al mismo no solamente como el asfalto o la parte física que lo construye sino también lo que circula sobre este, asumiendo al espacio público como un espacio que debe ser participativo, en el cual confluyen personas, productos, buses, volantes, etc, y en el cual también circulan imágenes, mensajes. Al intervenir este espacio público se busca que el entorno sea libre para cualquier expresión y que el graffiti haga parte de una experiencia urbana vivida en el día a día de la cotidianidad de los habitantes y espectadores que viven la ciudad, el espacio público y la ciudad en si misma se pueden retomar como un lugar que se encuentra en permanente (re)construcción y (de)construcción de flujos comunicativos, donde encontramos al graffiti, el cual muestra una obra visualmente llamativa y a su vez emite un mensaje a través de su misma imagen, es entonces el graffiti un elemento importante que presenta en el espacio público de una ciudad, un país o del

mundo en general si se quiere, ya que se puede ver como este hace presencia en la vida urbana en general, observando como adquiere fluidez debido a su naturaleza transitoria, temporal, fugaz acompañado igualmente de la marginalidad y del carácter indomesticable, lo cual lo convierte en una manifestación artística que siempre está cambiando y renovándose, otorgándole una expresión fresca e innovadora a la que sería la piel de una ciudad (Ceron;2007).

En este sentido, se puede ver como transitan las imágenes por las calles de las ciudades acompañadas de las experiencias, dentro de un mundo en el que la cotidianidad está rodeada por expresiones visuales las cuales en su mayoría son institucionales, de corte propagandístico o comercial, cuestión que se ve irrumpida por el graffiti ya que interviene este paisaje urbano por medio de una creación libre, la cual da cuenta de realidades sociales y cuestiona el tránsito de imágenes convencionales, reivindicando al espacio público como medio libre de comunicación (sin mediaciones monetarias) y como medio de libre expresión, se abre este espacio para la incursión del graffiti a través del cual se comparten imágenes de manera libre, concibiendo el espacio público como participativo, narrativo y en constante construcción, vislumbrando como el graffiti incluye tanto formas artísticas como formas sociales dentro de su acción. Un graffitero define su oficio en “Dibujos de la calle” de Jaime Ceron como “el lado más artístico del vandalismo o el lado más vandálico del arte” (2007), lo cual encierra esta personalidad urbana que caracteriza al graffiti, la cual trasciende el hecho de ser solo una imagen, ya que implica una serie de construcciones sociales tales como el acto de mirar y construir experiencias socialmente, siguiendo una directriz primordial del graffiti, la cual es hacerse ver, los autores buscan figurar y romper con lo establecido, apropiándose de espacios y representando construcciones sociales por medio del cual se pueden hacer oír diferentes voces (2007).

Ahora bien, al momento de hablar de la construcción y la representación de múltiples y plurales realidades sociales, es importante decir que lo individual, lo subjetivo, lo personal, es social, y por tanto las obras callejeras que se

encuentran en la ciudad están impregnadas de realidades sociales que sus mismos autores han insertado en ellas, las cuales han sido producto de una historia colectiva que se deposita en los cuerpos y en las cosas, mostrando la articulación que tienen tanto los espacios como los sujetos al momento de realizar un análisis de imagen, ya que ambos poseen cargas simbólicas que se están leyendo a través del graffiti, en este caso. Es interesante igualmente observar el contacto constante que los sujetos de la urbe tienen con el graffiti, ya que estos se han dispuesto de forma visible en las ciudades, tanto en lugares representativos como en lugares abandonados de la ciudad, por lo cual se podría decir que el graffiti es un arte transgresor, ya que intenta fisurar tanto los modelos establecidos del arte tradicional y así mismo busca a través de su imagen generar una comunicación de manera alternativa.

Finalmente, podemos ver que el graffiti configura lo que Garí (1995) denomina “diálogo mural” en el cual se analiza esta expresión como creaciones libres tanto en sus contenidos como en los espacios donde se plasman, además de presentarse como una expresión abierta en donde los espectadores de la obra generan una interacción dialógica entre la imagen y su subjetividad, es importante retomar que aunque este “diálogo mural” es abierto en cuanto a su mensaje, es limitado en cuanto al uso del espacio público, poniéndose de manifiesto la marginalidad de estas expresiones, cuestión que le añade otro factor característico, ya que para la creación de estas obras hay que tomar en cuenta que los autores lo realizan sabiendo que poseen un carácter efímero y son hechas sin autorización. Este factor le agrega un poco de adrenalina, agilidad, recursividad a sus creaciones, por lo cual se le atribuye un buen manejo de las técnicas e instrumentos para llevar a cabo de la mejor forma posible sus obras, teniendo en cuenta que tienen en contra el tiempo y la vigilancia, sin embargo estos factores se asumen e igualmente se van perfeccionando los estilos con el tiempo y la práctica.

5. DISEÑANDO UNA REALIDAD EN IMÁGENES

5.1 los artistas

Gracias a las entrevistas que se obtuvieron en este trabajo (ver anexos) es posible dar cuenta del recorrido de este grupo de artistas callejeros, quienes se denominan “Os Gemeos”, “Bastardilla” y “Toxicómano” y de esta forma conocer sus inclinaciones, puntos de vista, en general lo que trae consigo sus respectivas propuestas visuales, mostrando con esto las particularidades que los hacen únicos y por lo cual han construido obras callejeras que les han otorgado un gran reconocimiento dentro de la escena del graffiti nacional e internacionalmente, interviniendo con sus imágenes un sin número de espacios que hablan por sí mismas y generando un impacto visual importante en la mirada de los ciudadanos.

De acuerdo a lo anterior, en primer momento se retoma al colectivo “Toxicomano Callejero” quienes se conforman como grupo en el año 2001 teniendo como integrantes tres personas, un publicista, un sociólogo y una diseñadora industrial, amigos de barrio de la ciudad de Bogotá quienes se motivan a realizar trabajos de expresión libre. Comienzan realizando fanzines, volantes contrapublicitarios y stencil (Anexo 9). El nombre del colectivo nace de escuchar la palabra en una entrevista realizada al grupo Barricada, teniendo en cuenta que toxicómano significa drogadicto, el colectivo encuentra en esta palabra una expresión que describe bien la vida de la calle, de la ciudad, a través de su propuesta que se ha ido constituyendo a través de la práctica en los espacios públicos de la ciudad (Anexo 7). El colectivo Toxicomano deja en claro que busca difundir un mensaje compitiendo con la publicidad y con la intención de llegar a la mirada de los transeúntes, estos mensajes poseen contenidos tanto de tipo político, ecológico, anárquico, contracultural, entre otros, sus pintadas dan pistas de su sentido mediante el uso de frases que en sí mismas son mensajes, algunas de ellas son: “No guardes silencio. Experimenta

y reinaras. 100% poder latino. El mal paga. No estamos pintados en la pared.” (Anexo 9).

Estas imágenes que nacen a raíz del odio de ver tantos mensajes publicitarios en cada espacio de la ciudad y de la conciencia de que el graffiti es un medio de comunicación eficiente y económico con el cual se puede llegar a la mayoría de las personas de la urbe, expresando un mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, la crítica política o, simplemente, a la reflexión (Anexo 7). Se configura dentro del colectivo una estética que los hace singulares la cual está basada en el uso del stencil, manejando el alto contraste, la ironía, sarcasmo, humor en cada pintada, procurando plasmar ideas que los sujetos sientan cercanas, propias y tomando como influencia para crear la actualidad nacional, sus propias experiencias, la música (Anexo 8), dando como resultado graffiti con un mensaje claro, contundente, teniendo en cuenta que son mensajes efímeros pero con los cuales han dado vida a un muro gris y han adquirido importancia porque se queda un pedazo de lo que es toxicómano plasmado ahí, en el muro, en el andén, la señal de tránsito, el espacio público y privado que ha sido intervenido sin permiso, con arte sublime, que trasciende, transgrede en tiempos de aerosol, vinilo y rodillo, con graffiti . Como ejemplo de la estética del colectivo Toxicomano Callejero se puede observar la siguiente imagen (Ver imagen 12)

Imagen 12- Graffiti Toxicomano Callejero. (2014). Bogotá. Recuperado de: <https://www.flickr.com/photos/toxicomano666/>

De esta manera se vislumbra como las construcciones sociales de los artistas se ven reflejadas en sus obras, y como así mismo estas tienen o se espera que tengan un impacto en el mirar de los ciudadanos, transmitiéndoles un mensaje creado y expresado libremente, poniendo de manifiesto ideas surgidas en contextos específicos, las cuales obtienen una voz a través de estas imágenes callejeras, es importante además ver como a través del graffiti se buscan espacios para expresarse sin tener fines propagandísticos y llegar a reconocerse a través de una estética propia.

Así mismo, se puede entender la fuerte influencia que toma lo subjetivo en la construcción de la imagen, y como esta a su vez es creada bajo una narrativa específica, la cual como bien se señala por parte de los artistas, se dibuja en formas que invitan a los observadores a interpretar la imagen, a mirar con más detenimiento lo que significa la misma, más allá del mensaje “obvio”, textualmente dice Toxicomano: “tampoco se trata de darle todo masticadito a la gente” (Ver anexo 9). Para seguir mirando las diferentes particularidades que hacen únicas e interesantes las intervenciones de estos grupos de artistas y para comprender a partir de donde se construyen los discursos visuales plasmados en el graffiti, continuare remitiéndome a la dupla denominada “Os Gemeos”.

En este orden de ideas, me dirijo a Sao Paulo y con esto a “Os Gemeos”, dos hermanos gemelos brasileños, quienes crecen en la ciudad de Sao Paulo haciendo graffiti inicialmente en su barrio Cambuci al rededor del año 1988, rodeados por la cultura hip hop y por lo cual iniciarían a pintar sus diseños en las calles, entregándole a los muros de la ciudad unas imágenes y que recíprocamente las calles mismas les recompensarían en aprendizajes, tanto al entender otros entornos, insertarse en otros mundos, lidiar con situaciones inesperadas, a improvisar, a crear. Al hacer referencia a Os Gemeos hay que tener en cuenta que bajo este nombre se inscribe un trabajo conjunto de los dos hermanos, en donde se genera un complemento del uno con el otro, teniendo una gran unión a la hora de realizar el trabajo, ellos lo señalan como una armonía que solo existe entre ellos, teniendo en cuenta que han diseñado sus

imágenes juntos desde muy pequeños y han construido conjuntamente una estética que ahora los hace uno de los artistas callejeros más reconocidos, compartiendo vivencias, viajes, amigos, realidades, contextos, entre tantas otras cosas (Anexo 6).

En cuanto a la estética que manejan Os Gemeos ellos la reconocen como mitad una preocupación por parte de ellos mismos por tener unas características propias que los reconocieran y mitad una cuestión “natural” que se adquirió gracias a la música, las fotos, a la creación de otros artistas, las cuales influenciaron sus obras, reconociendo que desde niños siempre hubo una gran dedicación hacia el diseño y al tener metas claras, con base a estas experiencias una gran variedad de temáticas que se plasman en sus imágenes, tanto de amor, fantasía, indignación, poesía, sueños, historia, ilegalidad, música, anarquía, odio, naturaleza, silencio, diversión, juego, etc, se pone en evidencia con esto que lo que influencia la representación visual realizada por Os Gemeos no se limita únicamente al graffiti como tal, sino que están en juego las cosas que se ven a diario, la realidad de su país, las sensibilidades ó inclinaciones artísticas, la forma de ver el mundo, en una ciudad como Sao Paulo la cual describen como fuera de control, una ciudad grande, donde incide lo que se escucha, lo que se mira, la gente que divaga en la cotidianidad, son estos factores los que constituyen una construcción de la realidad la cual más adelante se verá dibujada en sus obras (Anexo 5).

Así mismo, se puede vislumbrar a través de las entrevistas, observación, interpretación de imágenes y en general gracias a las herramientas metodológicas de las que se vale este estudio, como estos artistas poseen una visión crítica frente a las problemáticas que aquejan a Brasil, mostrándose en desacuerdo con las fronteras y las guerras por los recursos naturales, reconociendo las diferentes etnias, exaltando la personalidad que caracteriza al pueblo brasilero, como se puede llegar a ser creativo en otros tantos aspectos cotidianos que no necesariamente se ven plasmadas en imágenes, sino que forman parte de la recursividad y la innovación de la que mucha de la gente con menos recursos tiene que valerse para tener una vida mejor, es a partir de

reconocer que el Brasileiro se ve y se asume como una persona alegre sin tener en cuenta o sin darle mayor importancia a los problemas sociales que los rodean, como simultáneamente se reconoce un pueblo tan creativo, amigable, lleno de colores vivos y receptivo mientras por otro lado es tan malo y silencioso, de esta misma forma lo dejan en claro cuando hablan de sus motivaciones a la hora de pintar, y así mismo se reafirma por medio de sus imágenes. En este orden de ideas se ilustra a través de un graffiti su propuesta estética (Ver imagen 13) y rescato textualmente algunas de las motivaciones de Os Gemeos, tales como:

“el odio, el amor, vivir en un país donde se tiene que sobrevivir, donde se aprende a dar valor a las pequeñas cosas, desde una lata de pintura encontrada en la basura hasta simplemente observar a un niño pidiendo dinero en un semáforo, vivir en un país donde el gobierno no está con las personas, un país en el que no existen leyes, donde las personas ganan salarios de miseria y están siempre sonriendo, de despertar a veces y ver que todo lo que paso no es un sueño. La idolatría, la desunión, la vanidad, el ego la mentira, las personas que necesitan de otras para ser alguien, las personas que usan a otras personas, el amor, del orgullo de ser Brasileños y Paulistas, de saber que lo que creemos existe, de escribir mal portugués, vivir algunos momentos que parecen ser eternos, de hacer fogatas en las calles, de decir mentiras a la policía, saber que nuestra familia nos ama, de hacer cosas a veces sin pensar, usar rodillos de pintura y latex, ir a pintar la calle con ropa sucia de pintura, de ser sudamericano, usar la ciudad, de las cosas feas, saber que podemos volar entre la neblina, y botar barquitos de papel en la lluvia” (Anexo 6).

Imagen 13- Graffiti Os Gemeos. (2006). Sao Paulo. Recuperado de: <http://www.osgemeos.com.br/pt/projetos/projeto-toca-brasil-siba-e-a-fuloresta-toda-vez-que-eu-dou-um-passo-o-mundo-sai-do-lugar/?image=20>

Se puede ver de esta manera como inciden de gran forma las construcciones sociales de la realidad que se crean frente a un entorno que nos construye, ya sea en este caso, el contexto latinoamericano o puntualmente el colombiano y el brasileiro, y así mismo el entorno más cercano en el que los artistas crecen, sienten y viven en lugares como Bogotá y Sao Paulo, de las cuales se desligan implicaciones objetivadas, en cuanto a cargas históricas y sociales que llegan a incidir en las representaciones visuales que se hacen de la realidad a través del graffiti, mientras que por otra parte se observan las subjetividades, que se vislumbran en sus vivencias, experiencias personales, motivaciones, influencias visuales, musicales, académicas, etc, que también aportan al análisis y contribuyen para entender el sentido del discurso visual que se propone por cada uno de estos artistas, un mensaje que por medio de lo visual y lo artístico que toma forma para llegar a los sujetos que viven en la urbe, dibujándose como una forma de expresión en la que se pueden conjugar realidades y sueños, abriendo un espacio para dar cuenta desde anhelos hasta

inconformidades, construyéndose como graffiti para dar voz, para hacerse ver y para hacerse escuchar a través del mirar.

Por último, pero no menos importante esta la artista Colombiana denominada “Bastardilla” dedicada a trabajar la imagen en la calle. Esta artista pinta sola, nace en la ciudad de Medellín pero crece en Bogotá, y desde pequeña tuvo claro que lo que quería hacer era pintar. Sin embargo le encuentra un sentido a sus diseños cuando se da cuenta que la calle era el lugar perfecto para compartir sus obras.

Bastardilla es la que está en las calles, sus imágenes, sin tener al dinero como un factor transversal y procurando mantener la clandestinidad de su identidad (Anexo 1), reconociendo con esto al graffiti como una acción visual realizada en el espacio público de manera autónoma, sin permiso, ni retribución económica, otorgándole así mayor importancia a la imagen creada que al artista (Anexo 3). De este modo Bastardilla encuentra en la pintura una forma en la que puede relacionarse con un entorno y construir otro tipo de pensamientos, construir fantasías, ilusión, a través de las calles se puede pintar un mundo diferente, teniendo en cuenta que la calle es un espacio dinámico, el cual da cabida a un sin número de temáticas, cuestión de la cual la artista es consciente, manifestando que su trabajo se alimenta del aprendizaje cotidiano, de los rostros y gestos de la gente, de las conversaciones sinceras y meditabundas, las complejidades en las diferentes relaciones sociales, de la sabiduría de los ancianos, de las reflexiones de sus experiencias, de la lectura, la música además de la tradición oral a través de la cual se construye un aprendizaje y se conocen historias poéticas, profundas que luego confluirán en las piezas diseñadas por esta artista, las cuales a su vez procuran comunicar preguntas nacidas de intereses comunitarios, personales, de interacciones que son plasmadas en imágenes (Anexo 2).

Al estar pensando constantemente en ideas que giran alrededor de lo que se puede hacer en la calle surgen una serie de reflexiones e inclinaciones que guiaran la creación de Bastardilla, cuestiones como la violencia teniendo en

cuenta pensamientos como el que ella expresa de que en Colombia se reproducen la rabia y las injusticias diariamente, ver así mismo como a través de esta propuesta visual se le llega a hacer una contraposición a la publicidad la cual todo el tiempo está intentando vender la alegría y la felicidad, cuando el graffiti representa temas como la tristeza y el dolor como partes validas del ser humano, como realidades que no se tienen porque rechazar, pensar así mismo en las problemáticas que giran en torno a las mujeres, teniendo en cuenta que la artista es mujer puede verse como estas realidades llegan a tocarla de forma especial. Ella misma cuenta que pinta muchas mujeres porque es una elaboración personal de su vida, por nacer mujer, y por haber tenido que afrontar personalmente situaciones de desigualdad con la mujer, ver como el mundo gira alrededor de los hombres, algunas de sus imágenes menciona que podrían ser vistas como autorretratos, no en el sentido físico sino más bien en la perspectiva de lo sentido (Anexo 4).

La artista asume al graffiti como un espejo en el cual mientras se realiza se puede ver tanto a sí misma como a otros sujetos, resaltando lo que se plantea como intersubjetividad, la cual está presente constantemente dentro de las dinámicas de la vida cotidiana, en general se puede dar cuenta como incide en la obra de Bastardilla lo que ella ve, lo que le gusta de la vida, del mundo, y como esto se ve reflejado en una estética que muestra una mezcla entre la animalidad y la humanidad, el uso de brillantina, de jugar con los estereotipos, acompañados de color, del juego de contrastes, de mostrar la intimidad de lo público. Esta estética que hace únicas las intervenciones de Bastardilla se puede ver dibujada en calles del todo el mundo y en esta oportunidad se quiso mostrar visualmente a través de una intervención realizada en la ciudad de Bogotá. (Ver imagen 14).

Imagen 14- Graffiti Bastardilla. Bogotá. Imagen recuperada de: <http://www.bastardilla.org/blog/page/33/>

Finalmente, con la intención de rescatar una variedad de estéticas es que se ha decidido retomar estas tres propuestas visuales, ya que cada una de las imágenes que realizan estos artistas son diferentes una de la otra, consiguiendo con esto plasmar una diversidad visual en el graffiti de la cual es poseedora el territorio latinoamericano, aunque es una pequeña muestra de las innumerables creaciones que se llegan a realizar en Sudamérica se pretende mostrar como en dos metrópolis surgen artistas creativos e innovadores que resaltan con sus diseños únicos en las calles. Es importante así mismo señalar que estos artistas callejeros llevan un gran recorrido en el mundo de la creación de imágenes y se mantienen hasta el día de hoy activos pintando los muros ya sea de su ciudad o de cualquier otra parte del mundo, por otra parte se puede decir que aunque estos artistas manejen diferentes técnicas y estéticas en la creación de sus obras, también poseen criterios en común, tales como reconocer al graffiti como una pintada callejera no autorizada, marginalizada, la cual refleja una forma de comunicación alternativa que abre un espacio a nuevas formas de expresión libre, por medio del cual se reconoce tanto su territorio en términos físicos, ya

que se interviene el espacio con imágenes, como también en términos de representación debido a que a través del mismo se puede mostrar una cantidad innumerable de realidades sociales, experiencias, sueños, que a su vez son lo que también construye el espacio que se habita.

5.2 Análisis de imagen

Para realizar un análisis de imágenes es necesario decir que este se basa principalmente en el ejercicio de la observación e interpretación a través del cual se cuenta de diferentes elementos que constituyen la imagen tanto en términos explícitos como implícitos, teniendo en cuenta el lenguaje visual, la perspectiva de la imagen, su narrativa, lo que representa, llevando a cabo una lectura tanto objetiva como subjetiva de cada graffiti, lo cual se explica detalladamente más adelante.

En la orientación de este análisis se retoman algunas de las propuestas que realiza María Eugenia Regalado Baeza (2006) tales como ver la conexión entre imagen y narrativa la cual tiene una directa relación con el contexto social en el que se encuentra la imagen y a partir del cual se podrá distinguir dos tipos de narrativas. Por una parte está la macronarrativa visual en donde quienes ostentan el poder económico, político o cultural establecen un discurso visual, manejando temas como el consumismo, la mujer como objeto sexual, entre otros, por otra parte se encuentra la micronarrativa visual en la cual el discurso visual es producido por actores discriminados por el poder, construyendo de alguna forma una respuesta hacia la macronarrativa a través de discursos visuales alternativos. Esta narrativa se ajusta óptimamente con lo que propone el graffiti por lo cual se trata al mismo desde la perspectiva de una micronarrativa visual, en este orden de ideas, otro elemento para el análisis de las imágenes es observar el lenguaje visual el cual se puede percibir a través de la imagen tanto de manera objetiva como de forma subjetiva.

En el primer caso se tendrán en cuenta elementos como el tamaño, a partir del que se retoman las dimensiones físicas de la imagen visual; el formato, haciendo referencia a la forma y orientación del soporte de la imagen, el cual puede ser, horizontal, circular, vertical, etc; la forma, es decir el conjunto de líneas y superficies que hacen parte del producto visual, la forma además ayuda a reconocer la composición de las figuras; la textura, o sea el aspecto de la materia de la que está hecha una imagen así como la representación visual de esta materia, encontrando de esta forma texturas visuales y táctiles; el color, visto como la parte más emotiva del proceso visual ya que puede usarse para expresar y/o reforzar la información visual; la iluminación, la cual permite crear sombras, resaltar colores, personajes u objetos, destacar volúmenes o crear efectos de movimiento.

En segundo momento, para realizar el análisis subjetivo es necesario tener en cuenta los mensajes que de alguna forma están ocultos en la imagen, a este análisis también se le podría denominar connotativo ya que requiere considerar las circunstancias en el que se crea la imagen. Para realizar el análisis de imagen subjetivo se hace uso de la retórica de la imagen o retórica visual, en la cual por medio de algunos elementos visuales se llega a transmitir un sentido distinto del que comúnmente le correspondería a la imagen. Algunas de estas figuras retóricas son: la metáfora, a través de la cual se cambia el sentido propio de la imagen por un sentido figurado; la alegoría, la cual se da cuando una persona, animal o cosa representa o simboliza otra distinta; la ironía, la cual también se conoce como eufemismo o burla fina y disimulada, en la cual se modifica la imagen de forma tal que hace entender lo contrario de lo que se expresa; la paradoja, en la cual la imagen se compone de dos elementos o más que se oponen completamente, expresando ideas contrarias en una misma imagen. Así mismo para realizar el análisis connotativo se rescata la percepción debido a que está ligada a la manera en que cada sujeto capta la realidad y por lo cual se aborda con base a experiencias subjetivas, el marco cultural, el contexto geográfico, social, también los intereses, motivaciones y conocimientos, cuestiones por las cuales se puede dar cuenta que la

percepción asume un papel importante a la hora de realizar un análisis subjetivo de la imagen, como discurso visual.

Así pues, se pone de manifiesto que el análisis visual da cuenta de lo que la imagen pretende expresar, y como la misma se puede ver como un medio a través del que se puede comunicar un discurso visual viéndose igualmente como una expresión artística. Al retomar el caso del graffiti se observa cómo este se configura como un medio de comunicación alternativa, a través del que personas que no poseen grandes recursos económicos pueden acudir como una opción de expresión, emitiendo a través de sus imágenes mensajes específicos e invitando de cierta forma a los ciudadanos a involucrarse en un dialogo visual .

5.3 Toxicomano

Imagen 15- Fotografía: Casallas Yeraldin (2014). Graffiti Toxicomano. Ubicación: calle 20 - carrera 2ª

Imagen 16- Fotografía: Casallas Yeraldin (2014). Graffiti Toxicomano. Ubicación: calle 20 - carrera 2ª

Graffiti realizado por el colectivo Toxicomano Callejero en la calle 20 con carrera 2ª de la ciudad de Bogotá, ubicado en un muro próximo a la sede de la Universidad de los Andes, por el eje ambiental de “Las Aguas”, en un lugar de transito de un número importante de personas, realizado en su totalidad con la

técnica de stencil, manejando el alto contraste en sus colores, contando además con la presencia de varios personajes que le dan cuerpo a la imagen, aunque la intervención no tiene una fecha en la que fue realizada se hace evidente que no es reciente, ya que se ven diferentes tags alrededor de la pintada de “Toxicomano” sumado a la pintura un poco desgastada, sin embargo se pueden observar claramente las figuras realizadas por el colectivo en las imágenes tomadas en el mes de Abril de 2014 en el centro de la ciudad de Bogotá (ver imágenes 15-16).

En cuanto a la configuración del graffiti es importante mencionar que se encuentran en total seis personajes y una frase en la imagen, sin embargo la parte en la que se hallan los dos personajes con mayores dimensiones acompañados de la frase se muestra como central en la intervención. Debido a esto se retoman, en primera instancia estos dos personajes, diciendo con esto que el ubicado en la parte izquierda se muestra como una mujer ya que tiene las uñas pintadas, manillas, collar además de tener una blusa con un diseño de calavera la cual ha sido utilizada frecuentemente como símbolo de peligro y se podría ver como el cuerpo de lo que sería la televisión en términos femeninos, su cabeza es un televisor con un ojo que ocupa toda la pantalla del mismo. Esta misma figura femenina aparece cubriéndole los ojos a un hombre, quien se ve sonriente y del cual sale la frase “Ahora lo puedo ver”.

A través de esta imagen central del graffiti se puede ver como el colectivo procura dar un mensaje de forma metafórica, incluyendo así mismo la ironía, ya que a través de la imagen se puede ver la intencionalidad por parte de los artistas de enviar un mensaje en contra de la televisión debido a que se plasma como el instrumento que los sujetos usan para ver diferentes realidades, mostrando como esta misma puede llegar a cubrirle los ojos y sin embargo mantener feliz a las personas, convencidos de poder ver, sumado a esto en la parte izquierda de la imagen se puede observar un personaje un poco más pequeño pero que igualmente aparece con los ojos cubiertos por una venda y con una expresión sonriente en el rostro la cual complementa la imagen central

adecuadamente ya que son imágenes que se ven coherentes con el mensaje que se pretende expresar. A la parte derecha de los que se han tomado como los personajes centrales, se encuentra el rostro de una mujer quien dirige su mirada a los personajes centrales con un rostro angustiado, gritando y tapándose los oídos con sus manos. Se podría asumir como un intento de hacer reaccionar al hombre que tiene los ojos cubiertos por la “señora televisión”, junto a la mujer se encuentra el siguiente personaje, este por su parte muestra un rostro desfigurado, irónicamente es el único personaje de la escena que tiene los ojos viendo hacia el frente pero su rostro pareciera estar deshaciéndose mostrando a través de esta figura la parte cruel, la deshumanización que los medios masivos no comunican. Finalmente al extremo derecho se encuentra un personaje que está asumiendo la actitud del artista, una forma de representar un poco caricaturescamente a los creadores de esta pieza ya que este lleva un delantal para cubrir su ropa de la pintura, un tarro de pintura en su mano, un pincel en su otra mano y simula el haber escrito “Toxicomano” la cual es la firma de este colectivo de artistas (Ver imagen 16).

Para terminar me gustaría señalar que este graffiti tiene un gran impacto visual debido, por una parte, a la base de color aguamarina la cual tiene un fuerte contraste con el color blanco y negro de los personajes. Por otra parte la presencia de varios personajes, lo cual invita a mirarlo un poco más detenidamente y procurar pensarse el mensaje que la imagen intenta manifestar, aunque no es una intervención de gran tamaño, si se puede decir que gracias al color y la ubicación del graffiti este logra llegar a una buena cantidad de ciudadanos, a lo anterior se le suma el detalle que posee cada uno de los personajes de la imagen ya que aunque se maneja únicamente las plantillas para la construcción del graffiti no significa que sea un trabajo menos laborioso esto se pone de manifiesto en la intervención reflejándose en cada uno de los personajes, en sus expresiones, sus dimensiones, su vestimenta, en general cada personaje posee algo que lo hace diferente a los otros, teniendo presente también pequeños detalles como las aves de fondo, las flechas, el

avión, el trueno, los cuales, a su vez, mantienen la estética que maneja el colectivo Toxicomano Callejero.

5.4 Bastardilla

La presente intervención (Ver imagen 17) es realizada por “Bastardilla”, imagen capturada en el mes de Marzo de 2014 por la autora, ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá más exactamente en la carrera 7 con calle 22, teniendo en cuenta que la carrera séptima desde la calle 24 hasta la Av. Jiménez se convierte en un corredor peatonal se encuentra una gran afluencia de personas por este tramo, cuestión por la que este graffiti tiene una gran cercanía con los ciudadanos. La imagen está pintada sobre el portón de un local en el cual se da cuenta que este no está hecho recientemente sino que por el contrario lleva algún tiempo en este lugar, debido al desgaste de la pintura y a diferentes pintadas que se encuentran alrededor de la misma (ver imágenes 17-18).

En cuanto al graffiti como tal, se puede observar el juego de color que plasma la artista, ya que en primer momento usa un fondo negro sobre el cual realiza su pintada con colores de alto contraste como el rojo, amarillo y lila, es importante mencionar igualmente que se da más detalle a la construcción de los rostros que a la construcción de los cuerpos, la posición en la que se encuentran los personajes del graffiti muestran así mismo lo que la artista señalaba sobre su gusto de poner imágenes de sujetos acostados y con eso plasmar un poco lo que sería la privacidad en lo público, la influencia de los rostros de los sujetos que han estado presentes en sus experiencias, en sus vivencias, en sus creaciones, sumado al juego de los estereotipos, ya que al observar los tres personajes reunidos en su imagen se puede decir que el ubicado en la parte superior es un hombre ya que tiene barba, el personaje del medio se podría ver como un rostro femenino debido a sus rasgos más finos y bien terminados, mientras que el de la parte baja no se podría definir si es un rostro femenino o masculino. Por otra parte al mirar esta intervención se puede dar cuenta la intencionalidad de la artista por mostrar la humanidad de los sujetos ya que

aunque sus rostros reflejan tranquilidad, son tres sujetos que están acostados en el espacio público de una ciudad, compartiendo lo que sería un cobertor o un objeto que les da abrigo, dando cuenta de una actividad común que se puede observar cotidianamente en las calles de una ciudad como Bogotá.

Imagen 17- Fotografía: Casallas Yeraldin (2014). Graffiti Bastardilla. Ubicación: Carrera 7 - Calle 22

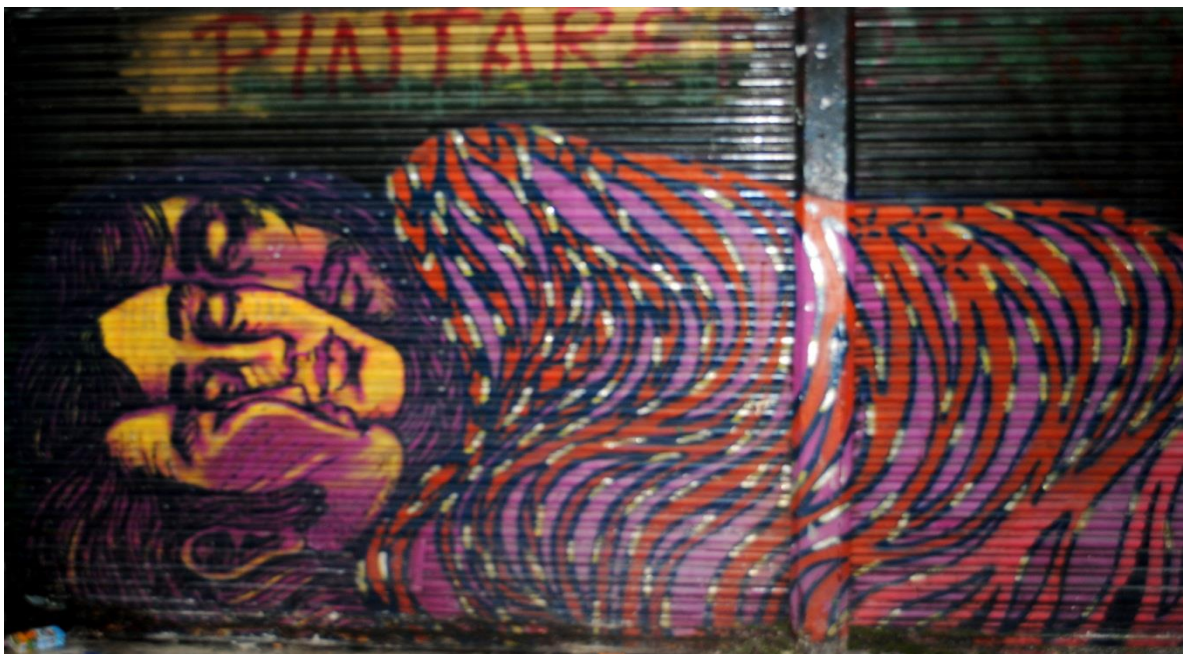

Imagen 18- Fotografía: Casallas Yeraldin (2014). Graffiti Bastardilla .Ubicación: Carrera 7 - Calle 22

Por ultimo, vale la pena resaltar el trabajo que esta artista se toma en la construcción de detalles para sus intervenciones. Primero se observa el cabello de los personajes realizado con una combinación de colores los cuales le brindan una textura especial a esta parte del diseño, acompañados de algunos pequeños puntos azules que rodean sus cabellos, luego se ven los rostros, los cuales han sido pintados con especial detalle ya que se puede ver la presencia de sombras, contornos bien definidos, y rasgos propios para cada uno de los personajes, continuando están los cuerpos cubiertos por esta especie de manta que los cubre totalmente, sin embargo esta tiene un diseño específico y es la parte que más color contiene en la imagen, logrando con esto una suerte de equilibrio en la misma, ya que tanto los rostros como los cuerpos llaman igualmente la atención y de esta misma forma se complementan configurando el presente graffiti que da cuenta de los rasgos estéticos manejados por “Bastardilla”.

5.5 Os Gemeos

Imagen 19- Fotografía: Casallas Yeraldin (2013). Graffiti Os Gemeos. Ubicación: rua Justo Azambuja - rua do Lavapés

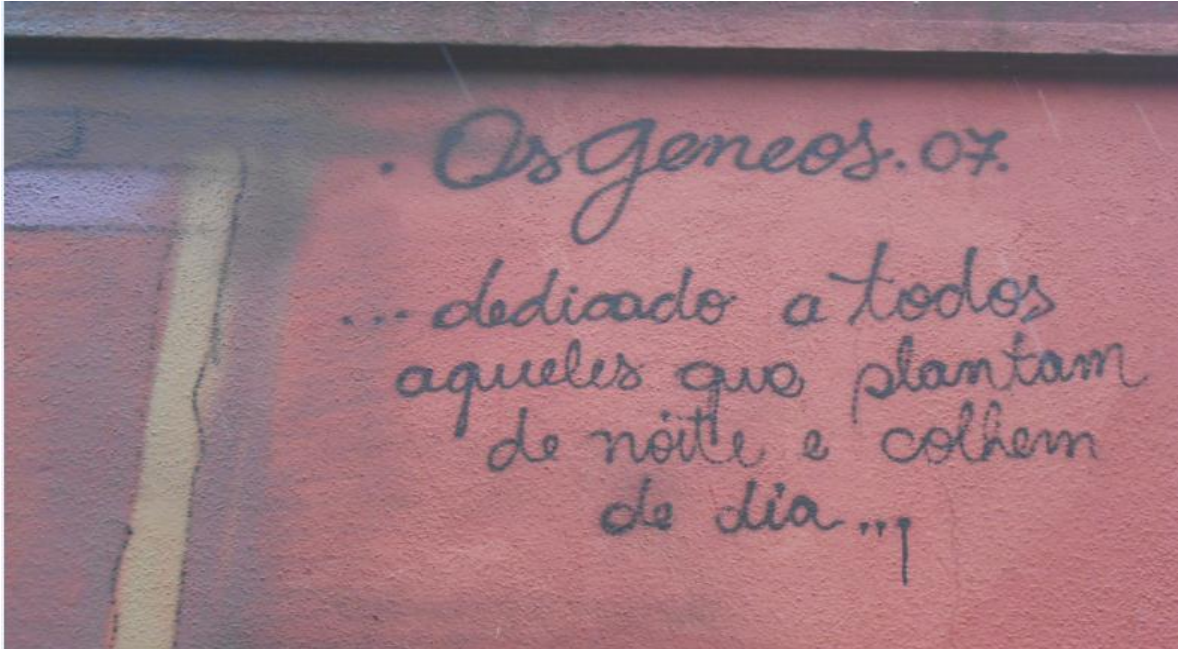

Imagen 20- Fotografía: Casallas Yeraldin (2013). Graffiti Os Gêmeos. Ubicación: rua Justo Azambuja - rua do Lavapés

La ciudad de Sao Paulo como se ha dicho anteriormente es el lugar de nacimiento de los artistas callejeros denominados “Os Gêmeos”, quienes crecen en un barrio llamado Cambuci y es de allí mismo de donde se rescata este graffiti, ubicado en la esquina del cruce de la rua Justo Azambuja con la rua do Lavapés. Esta imagen es capturada en marzo de 2013, aunque por el sector no se percibe una circulación importante de peatones si se observa un gran tránsito de vehículos, ya que este graffiti ocupa una gran cantidad de espacio en un muro ubicado sobre una calle del barrio Cambuci permite que este sea observado desde un vehículo. Esta intervención deja ver junto a la firma de los artistas el año en que es realizada, el cual es 2007, debido a esto se puede ver el desgaste que tiene tanto el muro ya que hay partes donde se han caído algunas capas de este, como en el deterioro de la pintura, también están pintados algunos tags, pero en general se conserva en buenos términos la imagen para tener seis años pintada en la calle, este graffiti consta de varios personajes rodeados por trenes y una frase ubicada en la parte superior derecha.

De esta forma se puede ver el graffiti de “Os Gemeos” como una pieza realizada con mucho interés en el detalle, tanto del entorno de los personajes como de los personajes mismos. Iniciaré mencionando que esta imagen está realizada bajo el uso de colores tierra, conservando a su vez el estilo de los personajes que diseñan Os Gemeos, los cuales generalmente son de color amarillo y con pequeños detalles en sus ropas, con contornos bastante delgados, una combinación de colores y de texturas muy variada además del uso de una frase para apoyar la imagen. Se observa así mismo ocho personajes dentro de la pieza de los cuales cuatro están cargando latas de pintura, cuestión por la que se hace evidente que el graffiti tiene la intencionalidad de representar las pintadas que se suelen hacer en las estaciones de tren, dando cuenta de una realidad a través de una imagen, gracias a la tonalidad de la imagen se da la impresión al espectador que la acción que está siendo representada sucediera de noche, además de esto se puede ver como cuatro de estos ocho personajes no se les ve completamente el rostro, mientras que los otros cuatro personajes también poseen elementos como gorras para cubrirse la cara, manifestando a través de estos elementos la marginalidad, la clandestinidad, la pintada nacida por intereses propios, reivindicando a través de esta imagen el graffiti como tal, lo que este implica, ya que se puede ver como también se encuentra un personaje realizando un registro fotográfico, se ven las pinturas, los rostros cubiertos, la oscuridad, los trenes pintados, en general un grupo de personas que decide salir autónomamente a expresarse en la ciudad.

La presente intervención también está acompañada de una frase: “dedicado a todos aquellos que siembran de noche y cosechan de día”, frase que a través de la metáfora hace alusión a los artistas que salen de noche a crear sus obras en el espacio público y de día con mejor luz pueden verlas con todo detenimiento igual que cualquier otro sujeto, se puede asumir de esta forma que este graffiti es creado para poner de manifiesto a través de la imagen las creaciones que son realizadas constantemente en la ciudad, para visibilizar a estos personajes que de forma autónoma deciden ir a las calles y crear esas

obras que están a la vista de los ciudadanos para que sean observadas, en este caso representando una estación de trenes metropolitanos de Sao Paulo que está siendo intervenida por artistas callejeros.

Este graffiti posee un gran trabajo en su composición ya que los artistas le han dado a la imagen profundidad con el diseño de los trenes y la estación, ya que la parte delantera de los trenes es considerablemente más grande que la parte posterior brindando la ilusión de un espacio con profundidad en el muro. Por otra parte cuando el espectador se pone frente a la obra da la ilusión que los personajes de la misma estuvieran observando al transeúnte, detalle que hace interesante al graffiti al momento en que este es observado, ya que todos los personajes de la imagen están con la vista hacia el frente, incluso uno está sacando una fotografía, este juego visual hace más interesante la interacción que puede surgir entre el espectador y la obra, gracias a que este graffiti posee varias características que le otorgan tintes de realismo, tales como la profundidad del espacio, el tamaño de los personajes, la mirada incluyente en la escena, el aspecto de los personajes en relación a su vestimenta, sus expresiones, los objetos que llevan con ellos, todos estos elementos en conjunto hacen pensar que es una representación creíble de realidades que acontecen continuamente en la ciudad (ver imágenes 16-17).

6. CONCLUSIONES

“Es obvio que en el siglo XXI la imagen está adquiriendo un protagonismo especial como así lo prueba el complejo universo de pantallas en el que viven hoy los seres humanos. Pantallas de papel, de cine, de televisión, de ordenador, de teléfonos móviles o de consolas electrónicas que proyectan sobre las retinas un continuo flujo de imágenes. En suma todo apunta a un nuevo posicionamiento, quizás hegemónico, de las imágenes en el marco de nuestros modos básicos de representación y de comunicación” (Eduardo Bericat Alastvey. 2001. p.115)

Ver la importancia que tiene la imagen dentro de la sociedad tanto en la construcción como en la representación de realidades sociales muestra la importancia de rescatar los significados que puedan tener las mismas, sin embargo al sumergirse en este mar de contenidos que poseen las diferentes imágenes se decidió retomar únicamente algunas de las imágenes realizadas en el espacio público de forma clandestina teniendo en cuenta que estas intervenciones poseen una narrativa basada en la construcción de discursos visuales, los cuales brindan una serie de elementos que serán de gran importancia para realizar un estudio que retoma la práctica del graffiti.

Por otra parte se puede observar como la estética juega un papel vital en el reconocimiento y en la construcción de un estilo propio de cada artista, lo cual orientará una forma en la que él o los sujetos realicen una representación de la realidad a través de la imagen callejera, como también dará pie para que estos artistas lleguen a tener una distinción en este mundo del graffiti, a partir de dicha estética construida particularmente por cada sujeto es que se llega a observar diferentes signos y símbolos que al interpretarse se podría decir que son los que “hablan” por la imagen, teniendo en cuenta que inciden factores como el color, el tamaño, las formas, la ubicación, etc, que a su vez se convierten en ingredientes que le dan forma tanto a la imagen como a su respectivo análisis.

Se vislumbra con esto la importancia que posee la imagen dentro de los estudios sociales, ya que como se dio cuenta en la investigación, estas poseen un discurso visual el cual comunica un mensaje, que a su vez juega un papel importante en la comprensión de dinámicas sociales. Al retomar la imagen creada por medio del graffiti, y esta a su vez al ser una acción callejera, nos deja ver de qué forma la imagen se hace cada vez más presente en la cotidianidad, ya que como se mencionó en el texto, estas imágenes invaden el espacio público, interviniendo cualquier espacio que pueda ser pintado, incluyendo vallas publicitarias, baños, puentes, etc, lo cual deja al descubierto una pequeña porción del lugar que ocupa la imagen en la sociedad, y es por lo mismo que se entiende por qué se retoma al graffiti como objeto de estudio, ya que a través de estas imágenes se entiende la invitación que se le hace a los sujetos por medio de lo visual. Invitación que se traduce en una comunicación visual y en entender las diferentes formas de representar realidades que han sido construidas socialmente.

Concatenando esta serie de ideas es necesario referirse a la importancia que adopta la construcción de realidades sociales en el presente trabajo ya que al relacionar la imagen con la construcción social de la realidad se decide retomar a la subjetividad y a la representación como herramientas importantes de análisis gracias a las cuales se logró dar cuenta de motivaciones, intereses, estéticas, así como de condiciones sociales objetivadas histórica y socialmente, teniendo en cuenta también la importancia de los contextos en los que se da la imagen, resaltando en este punto la cotidianidad, la historia, las experiencias, de cada lugar gracias a las cuales se procuró descifrar este entramado social y sus significaciones, tomando por una parte como herramienta metodológica a la interpretación, a través de la que se muestra como con el uso de un lenguaje y signos visuales se llegan a distinguir ciertas características que le otorgan un significado particular a cada imagen.

Así mismo, a través de los planteamientos desarrollados a lo largo del texto, se pudo dar cuenta de diferentes momentos del graffiti, articulando tanto la

historicidad de esta expresión como las diferentes estéticas, procurando brindarle al lector una perspectiva amplia en cuanto a lo que el graffiti abraza, para de esta forma centrar la mirada del estudio, manteniendo presentes cargas contextuales ya sea de América Latina, de Colombia y Brasil en específico, o puntualmente de Sao Paulo y Bogotá, de esta forma se plantea la propuesta del graffiti como representación de realidades sociales, pintando la vida cotidiana y encontrando reciprocidad en esta misma ya que es en la cotidianidad donde se pone manifiesto la comunicación constante en la ciudad.

De esta manera se observa como la imagen y en específico el graffiti, llega a ser un punto que vale la pena retomar como una forma de representación en la que se dibujan realidades sociales que se observan libremente en un marco de la cotidianidad, las cuales pueden o no ser interpretadas por los sujetos de la urbe, ya que como se muestra en el estudio son imágenes que poseen un mensaje implícito y que de alguna manera intentan comunicarse visualmente. Es por lo mismo que se da cuenta como la imagen permea una serie de aspectos sociales que están presentes en las diferentes construcciones sociales de la realidad y como estas imágenes al estar bombardeando constantemente la mirada de los sujetos logran tener un impacto en la sociedad, generando con esto nuevos espacios en la ciudad para la expresión de ideas, interviniendo diferentes lugares con la imagen, imagen que se aleja de parámetros establecidos en cuanto a mensajes publicitarios o comerciales guiados por un fin lucrativo, para acceder a lugares públicos con imágenes guiadas por una narrativa alternativa, a través de la cual se genera un acercamiento visual gracias a la innovación, la creación y el ingenio de los artistas callejeros.

6.1 El graffiti como invitación cotidiana a interpretar representaciones visuales y construcciones sociales de la realidad.

Teniendo en cuenta que el graffiti posee un largo recorrido en el tiempo, y que es partir de este mismo recorrido que se ha ido enriqueciendo en sí mismo, vale la pena decir que ésta es una propuesta dinámica en varios sentidos, ya que primero, siempre se están creando nuevos estilos y nuevas formas para destacarse entre un sin número de artistas callejeros, segundo, se retoman diferentes realidades sociales que dependen de un contexto propio en el que estas intervenciones toman sentido, tercero, no hay un límite de temáticas que trate el graffiti ya que el contenido de cada pintada depende exclusivamente del ingenio de cada artista, cuarto, el uso de instrumentos y técnicas para la creación de un graffiti está variando constantemente por medio de lo cual esta acción busca cada vez un mayor impacto visual, en conclusión se pone de manifiesto que el graffiti está constantemente innovando y renovándose, ya que no posee límites en cuanto a técnicas ni contenidos, lo que lo deja ser libre en el proceso de creación, de lo cual deriva este constante movimiento que se convierte en un rasgo característico del graffiti, reflejándose así mismo en las innumerables representaciones de realidades sociales realizadas a través de la imagen.

A través del graffiti se puede ver como se conjuga en sí misma la creación artística, la representación de realidades y la libre comunicación, mostrándose como una propuesta visual que está presente en la vida cotidiana y que busca romper una “homogeneidad” en el paisaje urbano, el graffiti como parte del arte callejero busca irrumpir dentro de esa “monotonía” visual y de manera marginal actúa en el espacio público de la ciudad, dejando imágenes con las que representan diferentes realidades sociales y gestando lo que sería una gran galería a cielo abierto.

Ahora bien, al hablar de espacio público y de cotidianidad se intenta retomar como por medio de lo visual se hace una invitación a todos los transeúntes, se envía un mensaje, lo cual intenta visualizar el presente trabajo al realizar

análisis del lenguaje visual, lenguaje que llegan a tener cuerpo gracias a sujetos que deciden transformar un espacio y otorgarle nuevos significados a una pequeña parte de la ciudad, se puede observar como de alguna manera el graffiti se abre un espacio dentro de un universo de signos que se encuentran dentro de una ciudad, y como se concibe a la misma como un escenario, la cual posee el espacio público, que se podía decir que es el lienzo en el que estos artistas callejeros deciden plasmar sus obras, asumiendo estos espacios como una oportunidad para expresarse libremente y simultáneamente hacer conocer sus ideas.

Es a partir de observar como la imagen –esta vez encarnada en el graffiti- hace presencia en la vida cotidiana y a su vez es usada como representación de realidades sociales, que surge el interés de retomar a la imagen dentro del análisis sociológico, teniendo en cuenta que estas llegan a constituir una comunicación visual a través de la que se puede transmitir ideas, significaciones, mensajes, etc, resaltando de esta forma la importancia de o que se podría denominar como sociología visual, ya que es a través de la misma que se procura aplicar herramientas metodológicas como la observación, la cual como bien se puso de manifiesto en el análisis, se entiende como el mirar encerrado en un acto de razonamiento en el que inciden factores sociales, y que a su vez es esencial para realizar un posterior ejercicio interpretativo.

En este sentido es válido retomar la propuesta de Bericat (2011) en cuanto a las orientaciones visuales de la sociología, las cuales encierra en cuatro ámbitos fundamentales, que son:

“Primero, una sociología de la cultura visual, que aplicara la perspectiva sociológica a la explicación y comprensión de todos los fenómenos visuales presentes en nuestro mundo, segundo, una sociología visual y audiovisual, que tratara de extraer conocimiento netamente sociológico analizando imágenes existentes en los universos iconográficos de nuestros mundos sociales, tercero, en una fotosociología que utilizara la fotografía, y también otros medios técnicos disponibles, como instrumento de producción de dato visuales primarios enmarcados en diversas estrategias y procesos de investigación social. Finalmente, en

una sociología de la visualidad que considerase, no solo las imágenes o visualizaciones materiales, sino todo el orden perceptivo implícito en el mirar de la observación directa”. (p.136)

En ese orden de ideas la presente investigación se basó en la sociología visual para comprender a través de la imagen – en este caso el graffiti-, como se configura un discurso visual, lo cual se desglosa a través de un análisis del lenguaje y la narrativa visual, sumado a esto se señaló como este discurso visual se configuraba socialmente como una representación de realidades sociales, que serían construidas por un autor-emisor y posteriormente serían interpretadas por cualquier sujeto-receptor, distinguiendo elementos como la estética y la vida cotidiana como parte importante en la construcción del análisis.

Finalmente es importante señalar la importancia de la visualidad en los estudios sociales, ya que al mirar, representar o imaginar el mundo, se están construyendo realidades sociales, se está dibujando a través de la imagen una invitación cotidiana a analizar y entender de forma más completa los contenidos de lo visual, Luc Pauwels (2000) plantea algunas recomendaciones en términos de desarrollar una sociología visual las cuales se hacen pertinentes como contribución final para el presente trabajo, el cual tiene como eje principal el estudio de la imagen, estas son:

“Primero, que una ciencia social más orientada hacia la visualidad debe potenciar tres ámbitos: el saber mirar y ver mediante observación directa; el saber mirar y ver el universo completo de representaciones visuales; y el saber producir materiales visuales como parte esencial del discurso científico. Segundo, que resulta necesario trabajar en pos de una metodología y una teoría visual mucho más explícita, ya que apenas se han esbozado las maneras de observar datos de investigación, o los modos en los que puedan hacerse legítimas posiciones visualmente informadas. Y tercero, que también será necesario realizar un gran esfuerzo a la formación visual tanto de los científicos sociales como de los consumidores de ciencia social, pues sin un lenguaje común la comunicación y validación tanto de los procesos como de los resultados sería imposible”. (2000)

6.2 La importancia de las intervenciones callejeras como apuestas visuales de comunicación alternativa.

Al concebir al graffiti como una acción que trae consigo nuevas formas de significación de la ciudad y nuevas formas de representación de realidades sociales que son plasmadas a través de la imagen, es significativo poner en evidencia la importancia comunicativa del mismo, ya que a través de esta expresión callejera se da pie a una comunicación visual alternativa, por medio de la cual se dará cuenta de un mensaje que se pone de manifiesto en el espacio público de una ciudad, teniendo un constante contacto con los sujetos que habitan la misma, transmitiendo mensajes alejados de fines propagandísticos o comerciales, y exaltando así mismo las subjetividades propias de cada artista, se puede observar entonces al graffiti como un escape visual dentro de un mundo de imágenes que nos rodean en todo instante, ya que estas imágenes invitan a pensar en las mismas, a reflexionar sobre sus contenidos, a tener plena conciencia del ejercicio de pensar en imágenes, de analizarlas, interpretarlas y si se quiere crearlas.

Frente a los mensajes visuales se puede ver que estos evidentemente están cargados de un lenguaje mediado por los símbolos y signos, sin embargo este lenguaje en el graffiti es coherente con lo que proponen Aparici y Garcia en cuanto “cualquier lenguaje debe ser, ante todo, un instrumento de comunicación y no un medio para el sometimiento o la hipnosis” (1988; p.10) ya que esta propuesta se aleja de estas intencionalidades, proponiéndose como finalidad la comunicación de un mensaje a través de las imágenes, teniendo en cuenta que “la comunicación implica la posibilidad de nombrar la realidad, como la capacidad de representar simbólicamente cosas concretas, así mismo transmitir un mensaje elaborado a base de signos, lo que hace indispensable la presencia del pensamiento” (Regalado;2006;p30), configurándose con esto una comunicación basada en el lenguaje visual a través del cual se representan diferentes realidades sociales por medio de las imágenes, esta comunicación

creada a través del graffiti se podría decir que es espontánea, directa, innovadora y alternativa, la cual genera nuevos espacios de dialogo.

Al referirse al graffiti como una forma de comunicación alternativa, principalmente se debe a que sus contenidos son realizados por sujetos que son sensibles frente a la realidad que los rodea y se emite un mensaje directo de forma eficaz y económica, se considera que es una comunicación alternativa ya que es un espacio libre para la expresión de ideas, el cual es accesible para cualquier sujeto y en el que se validan diferentes técnicas para la creación de imágenes, sumado a esto, esta comunicación es basada en lo visual en donde la imagen juega un papel fundamental para dar a conocer un mensaje, a través de dichas imágenes los artistas intentan representar diferentes realidades sociales así como cualquier tipo de idea ya sea onírica, fantásica, etc, y es en la construcción de estas representaciones que salta a la vista la incidencia que tienen las subjetividades, las experiencias, las sensibilidades, sus historias, en general las particularidades que los hacen ser quien son y que los motiva a crear imágenes que igualmente serán únicas, estructurando lo que sería un lenguaje visual a partir del cual se podrá interpretar sus obras.

Dentro del graffiti como comunicación visual alternativa se puede observar cómo este siempre está procurando innovar, fusionando nuevas formas en sus obras, incluyendo algunas palabras para apoyar sus mensajes visuales, “lo que constituye el llamado texto icónico-verbal” (Regalado;2006;p36), en general es una forma artística y social muy propositiva tanto en términos visuales como en términos de sus temáticas, por lo cual se llega a encontrar una diversidad enorme en el mundo del graffiti la cual se puso de manifiesto al realizar una revisión histórica de esta acción, dejando en claro que “La comunicación por medio de imágenes no es un fenómeno nuevo, por el contrario, la historia del hombre (y la prehistoria) demuestra que desde hace 40.000 años, la especie humana ha producido imágenes como instrumento mágico o religioso, como medio de información y reconocimiento o como fuente de placer” (R. Gubern, Citado por Regalado María Eugenia; 2006; p155), dejando en evidencia la

pertinencia que posee el estudio de la imagen como parte importante en la construcción social del mundo, y como así mismo es interesante realizar un análisis de las diferentes formas en la que la imagen se presenta, una de ellas, el graffiti.

A partir del análisis realizado se puede concluir que la imagen puede ser tratada tanto como diría Burke “un documento histórico” como un discurso visual, la imagen es retomada por el presente trabajo como un elemento central en el análisis de dinámicas sociales y es incluida en sí misma como parte esencial del trabajo, procurando incorporar la imagen en un marco contextual, retomando tanto elementos históricos, como estéticos y presentándolos simultáneamente con la ayuda gráfica.

En el desarrollo de la investigación se logra vislumbrar como el graffiti se toma los espacios públicos de la ciudad como escenario para sus intervenciones, en los cuales se pintan mensajes que son creados de forma libre, sin ninguna mediación económica para acceder al espacio, y es así en donde se empieza a hablar de una comunicación alternativa, ya que se muestra a la ciudad como lienzo que está abierto para ser intervenido y en el cual hay cabida para innumerables contenidos. Así mismo se exalta la enorme diversidad de estilos y técnicas que se han generado a partir de la creación artística de diferentes graffiteros, sin embargo, aunque se hable de obras artísticas o de artistas, no se está asumiendo que estos sujetos posean una formación académica centrada en las artes, sino que se han consolidado como artistas callejeros gracias a la presencia que hacen a través de sus imágenes en la ciudad, a la sensibilidad que poseen frente a ciertas realidades sociales, a su capacidad para representar sus ideas, sus pensamientos, y a la persistencia por mantener vivo un arte efímero, como lo es el graffiti.

Así mismo la importancia del graffiti dentro de la sociedad se pone de manifiesto a través de su variedad de contenidos, su preocupación tanto por la estética como por sus temáticas, teniendo presente que estas intervenciones pueden ser vistas como una amalgama de mensajes que viajan entre lo icónico

y lo textual, constituyendo de esta forma un gran universo de imágenes callejeras a través de las cuales se comunican diferentes realidades sociales, y a partir de las cuales se puede hacer un ejercicio analítico que gracias a las cargas simbólicas y a los lenguajes visuales que llegan a ser enriquecedores al momento de interpretar distintas representaciones plasmadas en el paisaje urbano.

La apuesta del graffiti como medio de comunicación alternativa se puede observar como un punto valioso en medio de una sociedad que está rodeándonos constantemente con imágenes y mensajes visuales, donde se podría decir que la imagen se puede interpretar como un nuevo alfabeto que da forma a una comunicación que cada vez es más común en nuestro tiempo, es entonces el graffiti una opción accesible para los sujetos que habitan la urbe y desean expresarse libremente, observando de qué forma estas imágenes llegan a ser instrumentos creados para transmitir diferentes mensajes, ayudándose de signos, símbolos, formas, colores, narrativas, retóricas visuales, etc, las cuales le dan forma a un lenguaje visual por medio del que se interpretan estas representaciones visuales.

6.3 La creativa propuesta visual del graffiti Latinoamericano

Ahora bien, a lo largo del presente trabajo se rescataron una serie de propuestas visuales que se denominan graffiti, propuestas que como se dio cuenta se hallan a lo largo y ancho del mundo, gracias a lo cual existe una diversidad de temáticas dependiendo del contexto, diferentes técnicas y herramientas para llevar a cabo las pintadas, y por supuesto un sin número de estilos que invaden las calles de las ciudades del mundo, sin embargo en esta ocasión se decidió hacer hincapié en las propuestas visuales latinoamericanas, rescatando características propias del graffiti surgido en ese contexto y retomando puntualmente dos casos en específico, uno en Bogotá (Colombia) y el segundo en Sao Paulo (Brasil), esto con el fin de exponer de mejor manera

algunas de las propuestas que nacen de dos grandes ciudades latinoamericanas.

Inicialmente se observa como el graffiti en el contexto latinoamericano conjuga en sí mismo una serie de acontecimientos históricos, sociales, culturales, con elementos como el humor, la sátira, el color, la creatividad, para de esta forma darle cuerpo a esta expresión visual, sin embargo al preguntarse por los inicios del graffiti en América Latina es importante dirigirse a las luchas sociales, dictaduras, denuncias públicas, en donde por medio de la organización de movimientos populares y estudiantiles se llega al graffiti como un medio de expresión y de representación de circunstancias sociales, políticas, históricas y económicas específicas, otorgándole de esta forma una voz a los sujetos que sienten y viven en medio de estas circunstancias.

Para entender de forma más completa al graffiti latinoamericano se decidió rescatar el caso de México, Nicaragua, Colombia, Chile, Brasil y Argentina como una muestra del graffiti en América Latina, procurando dar cuenta de esa base en común a la que se hace referencia en cuanto a la constitución de esta expresión visual, ya que al poder observar como en diferentes países se consolida al graffiti como una opción comunicativa para los sujetos que de alguna forma están marginados, o no cuentan con grandes recursos económicos y buscan expresarse de alguna manera; este conjunto de acontecimientos nos deja formar una idea más estructurada en cuanto a los contenidos y en general a la idea innovadora que maneja el graffiti latinoamericano, ya que este nace en medio de la espontaneidad y el afán de comunicar un mensaje, pero igualmente con el tiempo se observa una preocupación cada vez más visible por la estética y por el impacto visual que llegue a tener estas intervenciones, de allí se puede entender el gusto por innovar, por mantener viva y presente esta expresión callejera, se puede entrever en el graffiti latinoamericano la intención de comunicar un mensaje, que ahora trasciende a las consignas políticas y se sumerge en un mar de mensajes visuales, que son representados por medio de la imagen y los cuales

hasta hoy en día encontramos permanentemente en las ciudades de América Latina.

Al retomar estas intervenciones visuales específicamente en las ciudades de Bogotá y Sao Paulo, se pone de manifiesto de qué forma influyen las cargas sociales dentro de la significación de una imagen, además de esto se observa realmente como inciden las subjetividades de los artistas al momento de crear sus obras, ya que si bien se procura enviar un mensaje a través del graffiti también están implícitas las sensibilidades, experiencias, vivencias, que orientan de alguna forma el proceso de creación, se asume por parte de estos artistas callejeros en ambos contextos que sus obras al ser realizadas extraoficialmente quedan expuestas a ser borradas, tachadas, cubiertas, en fin, se asume que serán intervenciones efímeras, sin embargo al estar viviendo en las ciudades más grandes de sus países respectivamente, también se amplía el “lienzo” para pintar el paisaje urbano, dándoles de esta forma la ciudad un espacio amplio para realizar múltiples intervenciones y así mismo crear e innovar en sus propios estilos, que son los que al final los hacen destacarse en medio de cantidades de artistas callejeros.

Es por estos estilos y estéticas definidas que se decide abordar los trabajos de “Toxicomano”, “Bastardilla” y “Os Gemeos”, ya que gracias a su dedicación en la elaboración de la imagen y en la creación de un lenguaje visual consistente, es que se logra realizar un análisis de imagen enriquecedor, además de reconocer el impacto visual que logran en la mirada de los sujetos de una ciudad, estos artistas además poseen un amplio recorrido de creación callejera, por lo cual se puede evidenciar sus estilos definidos, al tener en cuenta que llevan varios años en medio de la creación de imágenes se puede observar que sus intervenciones callejeras trascienden sus ciudades natales, para trasladarse a otras ciudades u otros países, sin embargo se quiso limitar el trabajo a las intervenciones realizadas únicamente en las ciudades de Bogotá y Sao Paulo, en donde se obtuvieron imágenes con una gran carga simbólica, las cuales

mantenían una suerte de equilibrio entre su estilo propio, las técnicas que se manejan, y los contenidos que se quieren dar a conocer.

Concluyendo, cabe mencionar que aunque estos tres grupos sean una pequeña muestra del graffiti latinoamericano, logran dar cuenta de las cargas sociales que este trae consigo, mostrando a través de las imágenes como realmente se constituye una estética Latinoamericana en el graffiti, dejando ver a través de sus intervenciones un mensaje visual que está libre en el espacio público para ser observado e interpretado, mostrando como se logra representar diferentes realidades sociales por medio de la imagen señalando así mismo su incidencia dentro de la sociedad, ya que se puede asumir como una manifestación social-artística, que está presente en las ciudades Latinoamericanas y del mundo, mostrándose de forma alternativa y construyendo una realidad social.

Finalmente es importante ver cómo se puede realizar un estudio social teniendo como eje central a la imagen, y como de este análisis se logran incluir nuevos aspectos en la interpretación de una realidad, ya que se tuvieron en cuenta factores como la composición de la imagen, para llegar a tener un análisis más completo de lo que una representación visual pudiese llegar a comunicar, y de esta forma se alimenta la investigación social, retomando igualmente contextos históricos, sociales, políticos, culturales, los cuales se presentaron como un marco introductorio para el análisis del graffiti, dejando ver la fuerte incidencia social que posee la imagen dentro de la construcción social de la realidad, y cuan interesante e importante es la exploración e inclusión de la imagen dentro de los estudios sociales.

Referencias

- Álvarez, María Auxiliadora (2009). “Del código a la calle: “El caso” del graffiti latinoamericano”. Revista Estudios. Instituto Tecnológico Autónomo de México. Número 88.
- Aparici & Garcia (1998). “Lectura de imágenes”. Ediciones de la Torre. Madrid, España.
- Arnheim, Rudolf (1976). “El pensamiento visual”. Editorial universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
- Basañez, Miguel (1990). “La lucha por la hegemonía en México 1968-1990”. Siglo veintiuno editores. México D.F
- Bourdieu, Pierre (2003). “Creencia artística y bienes simbólicos”. Editorial: Aurelia*rivera. Buenos Aires, Argentina.
- Benjamin, Walter (1973). “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. Editorial: Taururs. Madrid, España.
- Berger, John (2000). “Modos de ver”. Editorial: Gustavo Gili. Barcelona.
- Berger, Peter & Luckmann, Thomas (2003). “La construcción social de la realidad”. Amorrortu editores. Buenos Aires, Argentina.
- Bericat, Eduardo (2011). “Imagen y conocimiento: Retos epistemológicos de la sociología visual”. EMPIRIA. Revista de metodología de las Ciencias Sociales. N° 22. España
- Borelli, Silvia Helena Simões & Oliveira, Rita de Cássia Alves. (2008). “Vida na metrópole: comunicação visual e intervenções juvenis em São Paulo. Ecos urbanos: a cidade e suas articulações midiáticas”. Sulina. Porto Alegre.
- Burke, Peter (2005). “Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico”. Editorial: Critica. Barcelona.
- Cabezas & Téllez (1984). “La insurrección de las paredes”. Editorial Nueva Nicaragua. Nicaragua.
- Castells, Manuel (2001). “La sociología urbana”. Editorial: Alianza.

- Castleman, Craig (1982). "Getting Up / Hacerse Ver. El graffiti metropolitano en Nueva York". Editorial Capitán Swing Libros. Madrid, España.
- Castro, Santiago (2012). "Graffiti Bogotá". Bogotá. Recuperado de: <http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/finaldiagcorto.pdf>
- Ceron, Jaime (2007). "Dibujos de la calle". Editorial: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, Colombia.
- Czapski, Ricardo (2013). "Graffiti Sao Paulo". Realización: Ministerio de Cultura. Gobierno Federal de Brasil.
- De Miguel, Jesús & Pinto, Carmelo (2002). "Sociología visual". Centro de investigaciones sociológicas. Madrid, España.
- De Diego, Jesús (1997). "La estética del graffiti en la sociodinamica del espacio urbano. Orientación para un estudio de las culturas urbanas de fin de siglo". Recuperado de: <http://www.graffiti.org/faq/diego.html>. España.
- Echavarren, Manuel (2010). "Sociología visual. La construcción de la realidad social a través de la imagen". Centro de estudios Andaluces. España.
- Feyerabend. Paul K. (1970) "Contra el método. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento". Ediciones: Orbis S.A. Barcelona.
- Figueroa-Saavedra, Fernando (2007). "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, vol LXII n°1.
- Gándara, Leila (2002) "Graffiti". Eudeba. Buenos Aires.
- Ganz, Nicholas (2010) "Graffiti. Arte urbano de los cinco continentes". Editorial Gustavo Gili. Barcelona. España.
- Garí, Joan (1995). "La conversación mural. Ensayo para una lectura de graffiti". Editorial: Grafur, Polígono Igarza. Madrid, España.

- Jiménez, Isabel (2005) “Ensayos sobre Pierre Bourdieu y su obra”. Plaza y Valdez editores S.A. Mexico D.F.
- Manco, Tristan (2005). “Graffiti Brasil”. Edición: Ilustrada. Londres.
- Méndez, Jorge (2002). “Graffiti”. Recuperado de: <http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/02prologo.html>
- Mitchell, W.J.T (2003). “Mostrando el Ver: una crítica de la cultura visual” en Estudios Visuales. Recuperado de: <http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/mitchell.pdf>
- Nevaer, Louis E.V (2009). “Protest Graffiti México Oaxaca”. Mark Batty Publisher. New York.
- Pantoja Chaves, Antonio (2007). “La imagen como escritura. El discurso visual para la historia”. Revista de historia, Norba. Universidad de Extremadura, Vol 20. España.
- Pauwels, Luc. (2000). “Taking the visual turn in research and scholarly communication: key issues in developing a more visual literate (social) science”. Visual Studies. Vol 15, nº 1.
- Peláez Peña, Isela Beatriz (2011) “La estética de la violencia en el graffiti”. Revista versión Nueva época. Estudios: arte y humanidades. Número 28.
- Ragin, Charles C (2007) “La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y su diversidad”. Siglo del hombre editores. Bogotá.
- Ramos, Celia María Antonacci (1994) “Grafite, pichação & cia”. Annablume. Sao paulo.
- Regalado, María Eugenia (2006). “Lectura de imágenes. Elementos de la alfabetización visual”. Editorial: Plaza y Valdés. Barcelona, España.
- Restrepo, Mariluz (2012). “Simbología urbana en la propuesta de Armando Silva”. Revista *Signo Y Pensamiento*, Volumen 12, Numero 22, Pág. 29-42. Consultado de <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/3457>

- Rojas, María Eugenia (1988). “La represión política en Chile –Los hechos–”. Volumen 6. Editorial: IEPALA
- Sepúlveda W. (2003). “Primera muestra especializada de graffiti hip-hop temucano”. Pro-yecto FONDART. Temuco, Chile.
- Silva Téllez, Armando (1986). “Una ciudad imaginada: graffiti; Expresión urbana”. Editor: Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
- Silva Téllez, Armando (1987). “Punto de vista ciudadano. Focalización visual y puesta en escena del graffiti”. Publicaciones del instituto Caro y Cuervo. Series Minor. Bogotá, Colombia
- Silva Téllez, Armando (1998). “Imaginarios urbanos. Cultura y comunicación urbana”. Tercer mundo editores. Bogotá. Colombia.
- Silva Téllez, Armando (2001). “Imaginarios Urbanos”. Editora: Perspectiva. Sao Paulo, Brasil.
- Silva Armando (2012). “La ciudad como comunicación”. Revista DIÁLOGOS. Recuperado de: <http://www.dialogosfelafacs.net/la-ciudad-como-comunicacion/>
- Soldano, Daniela (2002) “La subjetividad a escena: aportes de Alfred Schultz a las ciencias sociales”. Filosofía y métodos de las ciencias sociales. Manantial: Buenos Aires
- Soto Ramírez, Edith. (2003). “Cultura chicana, ¿Manifestación cultural, rebelión o protesta?”, *en* Reencuentro, núm. 037, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México Distrito Federal. p. 41
- Stahl, Johannes (2009). “Street art”. Editorial: H.F Ullman. España.
- Thisted, Sofía (2006). “Concurso de ensayos: ‘Argentina: los lugares de la memoria’ ”. Edición: CePA. Ministerio de Educación. Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
- Vivero, L. (2012). “Murales y graffiti: expresiones simbólicas de la lucha de clases”. *Ánfora*, 19 (33), p. 71- 87. Universidad Autónoma de Manizales.

ANEXOS

Anexo N° 1

Entrevista Bastardilla en Global post 2009.

Reportado y Producido por: Nanja Drost

Link: <http://www.youtube.com/watch?v=-1Cc1qIvIkQ>

Transcripción:

Mi nombre es Bastardilla, me dedico a trabajar la imagen, a trabajar en la calle, desde que recuerdo cuando era una niña tenía muy claro que quería ser pintora, muchos años dibujaba y botaba lo que hacía, no me sentía satisfecha porque pensaba, bueno, ¿y esto para que lo hago si no es para compartirlo?, me di cuenta que la calle era el sitio perfecto para que la pintura estuviera allí para ser compartida, la calle es un lugar muy dinámico, o sea, no hay temas que yo maneje y que diga: estos son los que quiero trabajar, porque hay muchas cosas que me conmueven y que me llegan, me interesa muchísimo trabajar el tema de la violencia pero desde su antónimo, que es el afecto, también me gusta hacer un poco contraparte a la publicidad que todo el tiempo están vendiendo la alegría y la felicidad y pues me parece que la tristeza y el dolor es una parte humana que uno no debe tampoco rechazar, me baso mucho en lo que veo y me baso mucho en lo que me gusta de la vida, del mundo que es la naturaleza, lo que me gusta a mi es mezclar un poco la animalidad y la humanidad.

En principio estoy pintando unas manchas de leopardo, de tigre y ahora voy a seguir mezclándolo con la mujer, como esa fuerza, ese liderazgo, lo místico que puede ser todo el tema femenino.

Hay unas mujeres que hago que le pongo el cabello en la boca, como si tuvieran una máscara, pero parecen mujeres pero no tienen que ser mujeres,

podrían ser hombres de cabello muy largo, es como jugar un poco con los estereotipos también.

Ese tema lo cojo de las mujeres musulmanas que usan el hijab y ellas tienen que cubrirse porque su cabello es provocador, es sensual. Acá hay un grupo del Vaupés quienes me contaron que el cabello era el conocimiento, pues, el cabello tiene muchas historias.

Hay otro tema que me gusta trabajar mucho que son las personas acostadas en la calle y no solamente hablan de las personas que no tienen hogar sino que también habla de la intimidad en lo público. Me encanta ver como hay reacciones de todo tipo, hay personas que piensan que es inmoral, están simplemente acostados pero cada quien desde su manera de mirar... como hay personas que creen que es de mal gusto o de mala educación estar pintando en la calle, hay otros que me invitan a algo de comer o que me ayudan a conseguir una escalera.

Cada vez que estoy en la calle necesito aunque sea estar haciendo un dibujito pequeño, todos los días, cada vez que salgo, si veo un muro y no tengo un marcador por lo menos a la mano pues no sé, me frustró mucho.

Anexo N° 2

Entrevista Bastardilla

Entrevista por: Jesús Pacheco – Octubre de 2011

Sitio Web: Revista Replicante. Cultura crítica y periodismo digital

Link: <http://revistareplicante.com/piedra-papel-o-aerosol-iii/>

—¿Qué es lo que más disfrutas de pintar en la calle?

—Encontrar gente y lugares siempre nuevos y compartir a mucha gente mi trabajo, lo que siento decir, sin motivo mercantil alguno.

—¿Cómo describirías tu obra a alguien que jamás la ha visto?

—Pintura en espacios públicos y rurales, pinto personajes que vienen de historias íntimas, ancestrales, intrusivas y públicas. El trabajo que hago se convierte en un juego y una disculpa social para aprender de otras personas, situaciones y de mí misma.

—¿De qué parte de Colombia eres?

—Yo nací en Medellín, pero crecí en la capital colombiana, en Bogotá. No me siento que soy de una parte o de otra, porque también viví cuatro años de mi infancia en otro país, lejos del continente americano, y hay un refrán que dice que “uno es del lugar donde transcurrió su infancia”. Pero bueno, la infancia puede estar con uno hasta los cien años, ¿no? De Colombia me siento más parte de las zonas rurales, que a mi modo de ver revelan eso ingenuo de las personalidades únicas. Me siento parte de la selva amazónica, la costa atlántica, los cantos de los llanos, las curvas y los abismos del final de la Cordillera de los Andes. Pero de alguna manera me voy haciendo parte de los otros lugares que voy recorriendo en el mundo.

—¿De qué manera crees que esté presente Colombia en tus creaciones?

—Está hartito, porque es un lugar en el que he vivenciado tantas experiencias, donde he presenciado tantas noticias lindas, increíbles, dolorosas... A través de sus amplios aspectos multiculturales, sus historias no oficiales, sus altibajos sociales e injusticias he aprendido a sentirme responsable de responder con algo y he intentado que no sea sólo desde la pintura. Pero, como te decía en la anterior pregunta, no siento que sea sólo Colombia lo que tengo presente; al recrear imágenes, son muchos lugares los que están ahí tocándome, muchos son los países, sobre todo latinoamericanos, andinos, centroamericanos, antillanos, que gracias a hombres y mujeres de ejemplos valiosísimos de vida y que traen consigo resistencias y propuestas esperanzadoras es como logro sentirme acompañada y motivada a ser parte de estas deconstrucciones, repensamientos y representaciones de lo que vivimos y sentimos, para que aparte también lo noten quienes aún siquiera lo habían advertido.

—En tu participación en el Centro Cultural de España estabas enmascarada. ¿Por qué crees que el artista urbano debe mantenerse en el anonimato?

—No creo que se deba cumplir una postura en específico para las personas que trabajan interviniendo las calles, ni para ninguna otra. Algunas personas se muestran públicamente, otras no, es una decisión individual. En lo personal me gusta que prevalezca la propuesta que estoy dejando en las superficies públicas por encima de la apariencia. En esta época donde se comparten por redes virtuales tantos tipos de ofertas y autorretratos fotográficos, yo no quiero figurar desde mi apariencia física, prefiero mantenerme alejada de ser un personaje público que se reconozca.

—¿Alguna anécdota divertida que hayas tenido mientras pintabas?

—La más divertida que recuerdo ahora fue alguien que pasó justo cuando había terminado una pintura a la que le había puesto mucha brillantina (suele pasar cuando aplico brillantina a los muros que bastantes otras partículas salen volando y cubriendo varias calzadas). El señor se quedó mirando el muro y el piso lleno de brillantina mientras seguía caminando, y entonces dijo: “¡Qué hermoso se ve el suelo!”

—Ahora cuéntame una anécdota desagradable.

—Un tipo con aspecto militar en Madrid me amenazó con su cuerpo y por muy poco me golpea, se puso superviolento y grosero al sorprenderme en “su” muro intentando pintar.

—¿De qué se alimenta el imaginario de Bastardilla?

— Está harto, porque es un lugar en el que he vivenciado tantas experiencias, donde he presenciado tantas noticias lindas, increíbles, dolorosas... A través de sus amplios aspectos multiculturales, sus historias no oficiales, sus altibajos sociales e injusticias he aprendido a sentirme responsable de responder con algo y he intentado que no sea sólo desde la pintura.

Me alimenta el aprendizaje cotidiano, los rostros y gestos de la gente, las conversaciones sinceras y meditabundas, las complejidades en las diferentes

relaciones sociales y la verdad es que mucho también de la lectura. No quiero decir que soy una gran lectora... No, no, más bien soy muy dispersa con lo que leo y mezclo muchas cosas a la vez. Pero me encanta leer u oír canciones, entrevistas, ensayos, cuentos y demás géneros. Me gusta mucho la música, y según cada quien las letras de Clarice Lispector, Yukio Mishima, Zenaida Osorio, Domitila Barrios de Chungara, Eduardo Galeano, Simón Díaz, Chan Marshall... Y tantísima otra gente que no son famosos, una lista extensa, extensa. Otra cosa que me gusta mucho es la tradición oral, y ésa es la que encuentro en las canciones regionales y, sobre todo, con algunos amigos de pueblos indígenas, quienes con sus tradiciones e interesantes historias transmiten una poética y una profundidad única que logra dibujar y colorear muy claro en mi mente.

—¿Consideras que el arte urbano como una expresión puede ser más auténtica, atrevida o crítica que otras artes visuales?

—Es relativo, hay propuestas subversivas desde tantos escenarios, no sólo desde la categoría de “artes”; por ejemplo, la comida que se prepara al interior de una cocina llena de intenciones cuidadoras puede ser un arma contundente para encontrar beneficio, curar la tristeza, para trabajar con ánimo. Pero bueno, contestando a tu pregunta: no creo que en general una corriente artística sea más propositiva que otra, pero lo que sí resaltaría de lo que se hace y se ve en la calle es, en muchas ocasiones, su carácter espontáneo, sorpresivo, democrático, en el que el dinero no es un factor transversal.

—¿Cuál ha sido la crítica más fuerte que ha recibido tu trabajo?

—La crítica que más dicen es algo así como: “Oye, no he vuelto a ver nada tuyo, ¿todavía estás pintando?” Lo cierto es que, por una parte, hay pintadas en la calle que por diferentes razones no me interesa publicar, otra veces pinto en lugares que no son de fácil acceso o muy visitados, y la otra razón: es verdad que sí, a veces dejo de materializar las ideas y no pinto, sino que me dedico a recrear sólo en la cabeza y me tomo el tiempo para otro tipo de actividades que también me son necesarias. Ésa es la respuesta a esa crítica, pero igual pienso

que si dejo de pintar o continúo, seguiré tomando esa decisión desde mi autonomía. No estoy siendo contratada o comisionada para pintar en la calle — y no me interesa estarlo—, y quiero pintar sólo cada vez que me siento con el ánimo y la decisión propia y sincera para hacerlo.

—¿Cuál consideras tu mejor pieza hasta ahora?

—Es relativo y hasta mentiroso el concepto de “mejor”, y lo que pasa con lo “favorito” es que es un estado transitorio. Más bien las obras que recuerdo con más afecto han sido donde he encontrado contento y nuevas cómplices.

—¿Tu obra está hecha para permanecer o está pensada como efímera?

—Está hecha a modo de experimento, sabiendo que va a desaparecer por factores climáticos o por la intervención de otra gente. No es fácil que una obra sobreviva en un espacio tan hostil y tan cambiante; los fuertes vientos, las lluvias, la intolerancia, la creatividad o la censura de otra gente, casi cien por ciento segura, lo modificarán. Hay algunos casos en los que algunas pinturas no son intervenidas y más bien se respeta que habiten en determinados muros o espacios, pero con los años pierden color y hasta comienzan a ser casi invisibles por el hábito de permanecer allí a diario, por las capas de smog y polvo sobre ellas. Como muchas situaciones en la vida, esos lugares intervenidos piden un cambio, no tienen el mismo carácter de las estatuas que hay en parques o centros de avenidas. La dinámica de estas imágenes es la de renovarse y regalar la oportunidad de contar otras historias en un mismo sitio, sin que la desaparición de éstas signifique que se puedan olvidar.

Anexo N° 3

Entrevista Bastardilla

Entrevista por: Yeraldin Casallas

30 de Abril de 2014

- En primer momento quisiera saber qué significa para ti el graffiti y desde cuando inicias a pintar?

Al Graffiti lo veo como la acción que se presenta a través de enunciados o cualquier modo visual en espacio público, realizándose de una manera autónoma, apropiativa y sin permiso, retribución o intereses económicos.

- Si pudieras definir la estética que maneja Bastardilla, ¿como la describirías?

A veces mural a veces graffiti.

- ¿Consideras que las experiencias, sensibilidades, imaginarios y vivencias propias, afecta a la hora de crear y plasmar los diseños?

Seguro, hay algo que sale de adentro. sobre todo porque sin las ganas y sin una motivación personal es difícil que se forme algo. Pero también creo la pintura le habla a quien la hace, mientras se realiza y es como si se pudiera ver en un espejo en el que también se reflejan otras personas.

- Por medio del graffiti que pintas, ¿qué tipo de mensajes procuras comunicar?

Intereses comunitarios y personales, el propósito principal es el de compartir las preguntas que salen en imagen, esas que surgen de la simbiosis con otros pensamientos e interacciones.

- ¿Cuáles consideras que son tus mayores influencias en el momento de la creación de las imágenes?

El pensamiento que comparte la gente vieja, busco referentes en textos en el pensamiento y conversaciones con otra gente. La mayor influencia está en un montón de momentos y reflexiones que se van juntando poco a poco.

Anexo N° 4

Documentales “Bastardilla”

Director: Lionel Rossini

Link: <http://www.youtube.com/watch?v=UY-RN8v6hfc>

Anexo N° 5

Entrevista Os Gemeos

Sitio web: Joia Magazine

Entrevista por: Joia staff

Link: <http://www.joiamagazine.com/entrevista-a-os-gemeos/>

Abril 8 de 2010

–¿Cuándo y cómo comenzaron con el graffiti?

Comenzamos en 1987 en Sao Paulo, en el barrio Cambuci. Esos años estaba empezando a tomar fuerza el graffiti y el Hip Hop. Nosotros éramos niños y salíamos a la calle para jugar. Nuestros amigos eran mayores que nosotros, y se dedicaban a bailar Break y a pintar graffiti en diferentes barrios de la zona. Nosotros ya diseñábamos imágenes cuando los conocimos, pero fue gracias a ellos que empezamos a pintar: comenzamos con la casa de nuestros padres, para luego ir atacando muros del sector. Así comenzó todo; es una pena no tener fotos de esa época.

–Antes de esa época, ¿qué cosas los apasionaban? ¿A qué le dedicaban su tiempo?

Nos gustaba estar en la calle, jugar en la calle; jugar a la pelota, taco, parefao, pega-pega... cosas de niños. Y cuando estábamos dentro de la casa creábamos nuestros propios juegos. Por ejemplo: tomábamos nuestros juguetes nuevos, los cortábamos con un cuchillo calentado en un horno y montábamos nuestros propios juguetes. Éramos así con todo: armábamos grandes construcciones en todo el living, con casitas de hasta 10 pisos para colocar nuestros playmobils; a veces las jugarretas eran tan reales que llegábamos a prender fuego a los juguetes dentro de la casa. Adorábamos hacer fogatas, al menos una o dos a la semana. Era una época mágica.

En la escuela éramos desordenados, nuestra madre siempre tenía que ir por nosotros, pues las profesoras no sabían qué hacer. No éramos para nada de obedientes. Esto tiene que ver con que siempre tuvimos completa libertad en nuestra casa para jugar de la forma que quisiésemos... hay que confesar que nuestros padres nos tuvieron muchísima paciencia.

– Nos parece interesante la idea de que siendo dos personas diferentes, el espectador no logre diferenciar entre lo que hace Gustavo y lo que hace Octavio. ¿Siempre pintan los dos juntos?

Pintando siempre somos Os gêmeos. Os gêmeos es lo que yo hago, Os Gemeos lo que él hace. En Os Gemeos uno complementa al otro; no existe eso de que uno haga una cosa y el otro otra: nosotros hacemos todo juntos. Yo trabajo con lo que pasa por su cabeza y él con lo que por la mía. Todo lo que pintamos está claro dentro de nosotros mismos, no necesitamos explicarnos nuestras ideas el uno al otro. Es una gran unión; se trata de estar en plena comunión cuando estamos trabajando. Esto no le sucede a ninguna de las personas con las que nos relacionamos. Creemos que se trata de una armonía que sólo puede existir entre nosotros.

–En su trabajo vemos muchos elementos que hacen que sus pinturas sean reconocibles en cualquier parte del mundo: ¿Qué los ha influenciado en la creación de estos personajes, mundos y escenarios?

Esto es algo que sucedió 50% natural y 50% porque nos preocupamos de tener un estilo, una característica propia: nuestro propio lenguaje. Siempre, desde niños, nos hemos dedicado mucho al diseño, y creemos que eso nos ha ayudado mucho a tener clara nuestra estética. Además, siempre hemos estado abiertos a nuevas influencias, cosa que nos aporta puntos de vista, y no nos limita en nuestra persistencia en aquello que queremos. Creo que te puedes influenciar por muchas cosas, como artistas, música, fotos, pero que lo más importante es tener una meta, un objetivo, y sentir que realmente tienes que hacer esto, y encontrar la mejor forma de hacerlo, respetando siempre a los otros. En otras palabras: cuando tienes una meta, cualquier influencia es válida,

porque te ayuda a construir tu propio estilo, pero si no sabes qué hacer, si no tienes claras tus metas, no avanzarás en nada. Creo que nuestro trabajo va a recibir influencias toda la vida; gracias a Dios hoy podemos optar y seleccionar mejor las cosas que vemos, evitando así perder el tiempo en boberías. La vida es muy corta y nosotros tenemos mucho que pintar; la película está pasando en nuestras cabezas, y cada escena debe salir: tenemos que pintarla... Y lo más importante: amamos lo que nosotros hacemos.

– Cómo definirían las temáticas de su trabajo?

Amor, fantasía, alegría, diversión, sexo, amistad de verdad, familia, crítica, poesía, silencio, ojos mecánicos, soledad, naturaleza, Dios, rabia, odio, indignación, pena, viajes, sueños, fiesta, anarquía, música, ilegalidad, sinceridad, historia, inocencia, juego.

–Ustedes empezaron muy jóvenes pintando en las calles, ligados a lo underground y retratando la cruda realidad de Brasil. Actualmente su trabajo lo exponen en galerías de todo el mundo, además de trabajar para grandes multinacionales como Nike. ¿Qué piensan de la comercialización de su trabajo?

Creo que son dos mundos muy diferentes. Cuando trabajamos en la calle el trabajo está ahí, al frente de las personas que aman el graffiti. Por otro lado, enmarcados en la producción artística contemporánea, escogemos trabajar con galerías por la posibilidad de usar el espacio como un todo, porque se nos permite crear nuestro propio universo de formas, pinturas, esculturas, músicas e instalaciones; se vuelve posible hacer que las personas entren a nuestras cabezas y vean esta película que nosotros vemos todos los días. Las galerías y los museos te permiten crear estos ambientes. Además, es muy divertido; hemos aprendido mucho durante estos años trabajando en grandes galerías como la Deitch, Fortes Vilaça y la Pillar. Siempre es interesante averiguar la manera como ellos observan este mundo, ¡nuestro mundo! Por otro lado, es posible saber qué opina la gente que observa nuestro trabajo.

Nosotros consideramos que si estás en una galería sólo para vender y hacer dinero, es porque realmente estás lejos del mundo de las artes. Nosotros

queremos usar el espacio de la mejor forma, transformarlo, hacer que nuestro sueño se haga realidad, el resto no son más que consecuencias. El proceso creativo es el resultado final, es lo que le interesa a la gente que va a ver arte. Luego, lo que las personas digan, en realidad no importa tanto... ¿quiénes somos nosotros para criticar una obra de arte?

Respecto a los trabajos más comerciales, sí, hemos realizado, por ejemplo, ese que ustedes mencionan, el de Nike, y lo enfrentamos como un trabajo más, y como todos nuestros trabajos, lo realizamos con el alma, con la transparencia de decir lo que queremos pintar y lo que sentimos al pintar. Ese fue un proyecto muy especial: éramos libres de pintar y decir lo que quisiéramos, y eso fue lo que hicimos.

—¿Qué cosas les entrega el pintar en la calle que nunca van a encontrar en las galerías de arte o pintando sobre soportes indoor?

Buena pregunta. Creemos que es mucho lo que nos entrega la calle. La calle nos enseñó a ver los diferentes entornos, las diferentes personas, cada mundillo; nos enseñó cómo lidiar con las situaciones inesperadas, cómo protegernos, cómo manejar una situación difícil, cómo defender lo que es nuestro, cómo luchar por el objetivo, cómo pedir permiso para entrar y agradecer a la hora de salir, cómo improvisar, si girar, desconfiar de las personas... en fin, muchas cosas. La calle es un lugar en el que no existe un doble.

—Sabemos que ustedes se toman el graffiti con mucho profesionalismo, organizando muy bien su tiempo. ¿Cómo es un día común de pintura callejera de Os Gemeos en Sao Paulo?

Cada día y un día, nunca igual al otro... Creemos que es por la tensión de usar la calle y por el hecho del elemento sorpresa, de no saber con lo que te vas a encontrar. Sólo hay que salir a conquistarla, salir con las tintas sin rumbo...

—¿Qué opinan respecto a lo que pasa con las favelas en Brasil?

Es difícil. Es una situación triste. Podría ser diferente si no hubiese tanta mugre y corrupción; esas personas fueron forzadas a improvisar y crear su propio mundo. Es como si las favelas fueran otro país con sus propias leyes y su propia cultura (un lugar donde también, generalmente, nacen las cosas más bellas), creo que el sufrimiento, el hambre y la pobreza tienen un lado muy triste, pero también podemos observar un lado positivo ahí, pues es de esos lugares y de esas personas que nace, por ejemplo, el Carnaval, nuestra Samba, y muchas otras cosas positivas; fueron forzados a improvisar y encontrar una forma de divertirse y a ser felices sabiendo que viven en condiciones precarias. Nosotros ya vimos muchos buenos artistas que vienen de las favelas, y eso siempre va a suceder. Improvisar es crear, y eso es lo que ocurre en esos lugares, ¡algo increíble! Todo debe ser creado nuevamente, repensado, hasta la manera de colgar las ropas en el colgador. Ellos necesitan decir muchas cosas, hablar y gritar, doblar para vivir un día más; deben construir todo, y tener siempre en cuenta que de un día para otro quizás no despertarás. Brasil creció así: desde el inicio nos quitaban todo, construían castillos afuera de aquí y nos quedábamos sólo con las sobras, fuimos forzados a improvisar y a seguir día tras día viviendo bajo los que tenían el poder, ahogando a los humildes, robando y usando todo lo que se podía. Y hoy en día nada ha cambiado: creemos que el punto principal es la educación: nuestro gobierno no muestra interés por ofrecer una educación gratuita de calidad. Brasil es un país donde la gran masa aprendió a ser feliz con muy poco, y muchos de los que están en el poder abusan de esto para manipular, robar, mentir, engañar y hacer promesas a nuestro pueblo. Mientras, por otro lado, el pueblo tiene también cierta culpa: pocas veces puedes ver al pueblo luchar por alguna cosa en el Brasil; me refiero a ir a las calles y reivindicar, exigir lo mínimo de “sus derechos”, derechos que muchos ni siquiera saben que tienen; por ejemplo, exigir tener un puesto de salud con buena atención, sin tener que estar toda la noche en la fila para poder ser atendido.

Nos sucede a menudo que no estamos conformes con ciertas situaciones y escenas que nos toca ver; es increíble cómo el pueblo es tan creativo, amigable y receptivo, mientras, por otro lado, es tan malo y silencioso.

Anexo N° 6

Entrevista Os Gemeos

Sitio web: Lost art

Link: http://www.lost.art.br/osgemeos_interview_01.htm

Mayo 16 de 2003

Q: How long have you both been painting?

OSGEMEOS : A MAIS OU MENOS 12 ANOS.

Q: How did you get involved in graffiti?

OSGEMEOS : It was in the late eighties, more or less around '88, we were into break dancing and we discovered graffiti from other countries. Before that we already wrote our name using latex and rollers.

Q: Who and what were your original influences to paint?

OS GÊMEOS : acho que tudo nos influencia, não só dentro do meio dos quem fazem graffiti, mais as coisas que vivemos todos os dias, coisas que vemos e ouvimos, coisas de cidade grande, ainda mais uma cidade como são paulo, totalmente

fora de controle. agente ve cada coisa, que não da pra ficar sentado em frente a tv ou passear com o cachorro no parque, ficar relaxando.

Q: What motivates you to paint?

OSGEMEOS : o odio e o amor, viver em um paiz onde voce tem que sobreviver onde voce aprende a dar valor nas pequenas coisas, desde uma lata de tinta encontrada no lixo a um simples olhar de uma criança pedindo dinheiro no farol,

viver num pais onde o governo nao ta nem ai com voce, um paiz que nao existe leis, onde as pessoas ganham salarios de mizeria e estao sempre sorrindo, de acordar as vezes e ver que tudo nao passou de um sonho. a idolatria , a desuniao , a vaidade, o ego , a inveja , as pessoas que precisam das outras pra ser alguem, as pessoas que usam as outras, o amor, temos orgulho de ser brasileiros e paulistanos , de saber que o que acreditamos existe, de escrever portugues errado, viver alguns momentos que pusessem ser eternos, de soltar bombinhas na rua, de fazer fogueira nas ruas, de contar mentira pra policia, saber que nossa familia nos ama, fazer as coisas as vezes sem pensar, usar rolos de tinta e latex , ir pintar na rua com ropa suja de tinta, subir na escada sem camisa, ser sulamericano, usar a cidade , das coisas feias, saber que podemos voar entre as neblinas, e jogar barquinhos de papeis na enxurrada da chuva...

Q: What effect does painting have on your normal life? What effect does your normal life have on your painting?

OS GÊMEOS :o que é ter uma vida normal?....

Q: When did you start getting serious about your own style?

OSGEMEOS : é engrassado isso, "estilo" a palavra estilo as vezes te limita, por exemplo, voce tem um estilo e pronto,as vezes as pessoas que nao sabem desenhar acabam tendo mais estilo, porque nunca desenhou antes na vida, nois sempre desenhamos ,sempre procuramos ser nois mesmos, a desenvolver o desenho, no começo copiavamos outros artistas, nosso irmao mais velho arnaldo desenha e nossa mae tambem, eles sempre nos influenciaram, crescemos vendo nosso irmao desenhando, e ele nunca se preocupou com essa

coisa de estilo, acho que e uma coisa muito natural ,acho que estilo no traço voce nasce com ele , voce pode aperfeiçoa-lo ou matar toda aquela coisa inocente no seu traço , em busca de um estilo perfeito , nosso estilo hoje é uma mistura de tudo que agente gosta, desde pequeno nos levamos a sério desenhar, a aprender, e e engraçado que nos chegamos ate

aqui pra ver que estilo e uma coisa que voce ja nasse com ela, um dia um amigo nosso speto nos disse pega tudo que voce admira em outros artistas mais aquilo que ta dentro de voceis bate num liquidificador , que comessa a amadurecer seu estilo... foi oque fizemos , entao isso tudo nos ajudou...

Q: How would you describe your own style?

OSGEMEOS : um barquinho dentro de um enorme oceano...com todas suas infinidades e surpresas.

Q: Would you say your own style is typical of Brazilian graffiti?

OSGEMEOS : muito tempo vem passando desde quando comessamos a pintar e sempre estamos buscando cada vez mais a nossa propria cultura, no brasil temos uma rica cultura desde o próprio folclore brasileiro a pixação, nos ja vimos muitas coisas ja experimentamos muitas coisas, mais pra nois a nossa exencia de ser brasileiro fala mais alto,se temos isso, pra que seguir regras? ,regras forão feitas pra serem quebradas, pra que temos que seguir fazendo como a maioria? , nos temos muitas coisas dentro de nos e precisamos botar isso pra fora, nao importa de que jeito hoje estamos pintando isso que os outros chamam de graffiti ou sei la , amanha nos podemos fazer isso novamente e novamente , sei la , nos fazemos aquilo que sentimos bem de fazerfazendo, se vai agradar os outros ou nao , nao e um problema nosso, temos muito que aprender , e descobrir ...por ai..., temos viajado bastante e conhecido muita gente boa muitos artistas bons, mais quando voce sai de um pais onde muita coisa aconteceu sozinho sem muita influencia de artistas vindo de fora, voce se depara com uma coisa verdadeira, e crua, como uma raiz de arvore, vai ter muita gente querendo infeitar essa arvore, ou subir nela, cortar ela, modificar ela , criar uma infinidade de histórias distorcidas sobre ela, mais a raiz esta la entende? e ninguem concegue ve-la, por exemplo , tem uma história bacana....nosso irmão arnaldo, ele havia plantado uma arvore, e o proprietário responsavel pelo prédio arrancou a arvore e a jogou fora.... era uma arvore pequena estava crescendo..., ele a encontrou e a plantou novamente... um outro dia um carro com uma pessoa bebada dirigindo entrou no jardim e

arrancou novamente a arvore inteira de seu lugar,.... depois de algum tempo um amigo dele veio falar que a arvore que o bebado arrancou, tornou a brotar novamente no mesmo lugar.....

Q: What influences has your local scene had on your graffiti?

OS GÊMEOS : acho que primeiro nós nos permitimos ser influenciados por qualquer coisa que sentimos que seria bom de fazer parte de nosso trabalho, depois quando se esta aberto a tudo a coisa começa a ser mais natural, e nos conseguimos caminhar melhor naquilo que chamamos de " nosso caminho", acho que tudo que esta dentro desta " peça de teatro" faz parte deste show e deve ser encenado...

Q: Were you influenced by the Heavy Metal cover style of graffiti?

OSGEMEOS : na verdade alguns aqui dizem isto, mais acho que a coisa é mais alem disto, no inicio da pixação muitos pixadores se influenciaram na simples vontade de sair e escrever o seu nome de uma forma simples que todos pudessem ler e indentificar, então alguns escreviam reto e de forma legivel, mais muitos tambem se influenciaram pelas coisas que estavam em destaque no underground aqui como alguns desenho de capa da banda " ratos do porão" e outras, ai foi se desenvolvendo um estilo reto e totalmente original de são paulo... nosso estilo.

Q: It is noted that you use a lot of yellows and reds in your work, why is this?

OSGEMEOS: segundo estudos estupidos estas duas cores desperta a ansiedade "fome" nas pessoas estupidas.

Q: You also mention latex' – what is this and why do you use it?

OSGEMEOS : latex? latex é tinta pra pintar parede, teto, chão....qualquer coisa.... a gente usa porque é mais barato, é facil de encontrar e é de otima qualidade de cobertura e acho que tem tudo haver com o que queremos falar.

Q: You paint very recognisable characters – what is the inspiration for these?

OSGEMEOS : nossa vida de uma forma geral, as coisas boas da vida e tristes também.

Q: What advantages do you think painting as twins has?

OSGEMEOS : a graça de deus de sermos irmãos e de vivermos em um mesmo mundo, e de poder compartilhar sentimentos e histórias juntos.

Q: Describe the relationship between yourselves when you are painting?

OSGEMEOS : tudo é uma coisa só, agente faz aquilo que sentimos de fazer, tudo já está traçado, nos somente temos que fazer a nossa parte, a nossa função é esta, acho que a hora de pintar é muito sagrada.

Q: Would you say there is telepathy at work?

OSGEMEOS : sim, agora estamos assim: eu penso e ele faz o que eu acabei de pensar, e ele pensa e eu automaticamente faço ou falo o que ele acabou de pensar...

Q: What other countries have you painted in?

OSGEMEOS : pintamos mais em São Paulo, mais temos ido para muitas partes ultimamente como: Alemanha, França, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Austrália, Grécia, Chile, Argentina...

Q: Which did you enjoy most and why?

OSGEMEOS : agente gosta mais de ficar aos domingos assistindo jogo de futebol na tv, por que? porque agente torce pros outros...

Q: How is painting in other countries different to painting in Brazil?

OSGEMEOS: sim muito diferente, mais é aquilo, agente deve se adaptar com o lugar, cada lugar é uma forma e uma estratégia de se adaptar e de fazer a coisa rolar. mais é muito bom poder levar um pouco que nossa história e poder trocar com outros artistas de outros países, acho que uma das coisas mais importantes é saber que agente não sabe nada, e que sempre temos que aprender, muito ainda... quanto mais voce acha que sabe mais que os outros, voce cria um

limite pra voce mesmo, é duro pensar que voce é bom saindo de casa e vendo a lua, o sol, a chuva, uma simples arvore, e coisas do tipo...

Q: What will Os Gêmeos be doing in the future?

OSGEMEOS : o futuro nosso pertence a deus, acho que tudo deve ser feito agora e hoje... o amanha agente ve amanha...

Anexo N° 7

Entrevista Toxicomano

Sitio Web: Fachada Street art zudaka

Link: <http://fachadacolombia.blogspot.com/2009/03/toxicomano.html>

Marzo de 2009

¿Quién es el Toxicómano?

La palabra toxicomano significa drogadicto... la escuchamos por primera vez en una entrevista que le hicieron al grupo Barricada por la televisión española. Nos quedó grabada, es una palabra muy sonora, que la gente recuerda bastante y que describe bastante bien la vida de la calle, la vida de la ciudad.

¿Que buscas expresar?

Nos gusta difundir mensajes en la calle. Competir con la publicidad por atraer la mirada del transeúnte y por dejarle algo en la cabeza. Definitivamente nace del odio que produce ver tanta basura mediática en todo lado. Las influencias provienen principalmente de la música y de las sustancias.

¿Qué lugares o espacios son los que habitualmente rayas?

Lugares abandonados o sucios, aparte de que son más ricos estéticamente, son más fáciles de pintar; como a nadie le importan, nadie sale a joder...

Nos gusta hacer también esténciles bajitos, la gente camina apurada y pocas veces mira hacia arriba, la gente camina con la mirada en el suelo... además el

colombiano promedio no es muy alto que digamos, los stickers en los semáforos los colocamos al nivel de la mirada...

¿Porque empleas como soporte las fachadas o muros y las señales de tránsito?

Porque verlos es gratis. Pintamos sitios que normalmente la gente ve. La gente mira las vallas, las esquinas, la gente ve las señales de tránsito, que no acate las normas es otra cosa, pero la gente las observa.

¿Qué es lo más extraño que te ha pasado mientras rayabas la ciudad?

Una vez pintamos borrachos la fachada de un local re-fresa re-fashion en la zona rosa con la frase "La Moda Me Incomoda". Por estar tan borrachos nos cogieron... la policía llamó a la dueña del local y esta llegó a la estación... nos quitaron las cédulas y dijo que no nos la devolvía hasta que le dejáramos el local como estaba. Al otro día cuando llegamos a pintar, había un carro estacionado al frente del local con un signo "\$" en el capó. Era el mismo color con el que habíamos pintado la fachada. Una señora se bajó del carro y emputada nos dijo: "Los estaba esperando... ayer deje el carro parqueado aquí y mire como lo volvieron... los voy a demandar..." en ese momento tuvimos un flashback y claro, habíamos pintados muchas vainas mientras estábamos borrachos.

Para dejar la fachada como estaba necesitábamos una brocha más, así que uno de nosotros llamó a la novia para que trajera una brocha de la casa. Cuando la nena llegó con la brocha, se quedó mirando a la señora del carro y se saludaron... era una tía de la nena...

Al final todo se solucionó. La fachada del local quedo como estaba, la dueña del local nos terminó dando onces (después le hicimos un trabajo), el carro se pudo arreglar con una polichada y la dueña no nos demandó. Los policías eran cagados de la risa...

¿Qué proyectos has realizado?

Hemos pintado en muchos lados. Participado en eventos de gomelos, sociales, antisociales, quinceañeros, ñeros, con sindicatos, en fiestas, con punks, con metaleros, con raperos, con rateros, en fiestas tecno...

La gente ha salido a darnos gaseosa y chocorramo, también nos han sacado a patadas, nos han dado camisetas para pintar, nos hemos cotizado unas cuantas nenas, nos han dado plata, nos han dado drogas, nos han invitado a fincas...

Hemos pintado en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Ecuador...

En realidad el mejor reconocimiento es cuando uno pasa despues en la buseta y ve a alguien mirando las cosas, tomando una foto, hablando sobre lo que uno ha pintado... en ese momento uno piensa: esta puta mierda si tiene su gracia...

¿Una frase?

"Tenemos buenas razones para no ser razonables".
Hace parte de la letra de una canción de Siniestro Total.

¿Como ves la escena del street art?

El street art es igual que todo... todo el mundo hace lo que le da la gana, trabaja para quien quiere, cree lo que quiere... las posiciones personales son eso precisamente... personales.

Localmente creo que con el tiempo es posible que Bogotá puede llegar a ser la capital mundial del graffiti, hay mucha gente, mucho talento, se realizan buenos eventos, vienen de afuera, hay muchos espacios para pintar y en general la gente del común ve con buenos ojos las pintadas.

¿Que hay para el futuro? (proyectos)

"Nunca pienso en el futuro. Llega enseguida". Albert Einstein.

Anexo N° 8

Entrevista Toxicomano Callejero

Entrevista por: Lina Cepero – 19 de Julio de 2011

Sitio Web: Dto. Bogotá

Link: <http://directobogota.com/revista/?p=509>

Directo Bogotá (DB): ¿Desde hace cuánto existe Toxicómano?

Andrés Montoya (AM): Desde hace como ocho o nueve años, pero los primeros años son una mierda, se hacen vainas feas, mal hechas... Igual, a mano alzada, pero también con mensajes muy obvios, como “Policía asesino”, “No vote”, etc. Con el tiempo nos dimos cuenta de que había que hacer algo más bacano para no pasar desapercibidos...

DB: ¿Cómo se ve el cambio?

AM: La idea es tratar de hacer un mensaje claro, contundente, y si hay que competir con la publicidad que está en la calle, pues toca hacer algo bonito, que capture la atención del transeúnte. Creo que ese ha sido el proceso: tratar de que los mensajes le lleguen a la gente y que sean bacanos.

DB: Es bastante irónica la forma de expresar esos mensajes...

AM: Claro, hay algo de ironía y sarcasmo, mucho humor negro, pero la idea es que la gente lo sienta propio y que sea digerible. Por ejemplo, el Ya tu sa' [el mural en el que está trabajando]: todo al que le guste el reggaeton entiende, entonces, la idea es que sea popular.

DB: ¿Alguno de esos trabajos existe todavía?

AM: No, creo que no. Además, normalmente esa basura la tapan; hasta el mismo tiempo se encarga de pelarlos y dañarlos... y menos mal que pasa así.

DB: ¿Cómo es esa relación del paso del tiempo con la permanencia?

AM: El tiempo deteriora y embellece el arte callejero. A veces es bacano pasar, ver y pensar: “Uy, esto es reviejo, casi no se entiende”. Es un pedacito de

memoria del tipo: “Hace mucho tiempo yo venía acá, cuando tenía 16 años...”, y cosas así.

DB: Y con uno de estos murales recién hechos, estéticamente bien logrados, ¿existe algún tipo de apego?

AM: Creo que no existe apego, porque si uno se apega, ‘paila’, esa es la gracia. Es tomar la foto en el instante y esperar que ojalá dure, que no pase nada. Pero perfectamente mañana pueden llegar los del colegio (los dueños del muro) y decir: “Me sabe a mierda, voy a taparlo”, y ya sucedió. Tal vez vuelva uno a pintarlo, pero este arte es efímero, de eso se trata: no es para siempre. ‘Chimba’ que dure, pero hay muchos que no.

DB: ¿Qué materiales usan?

AM: Conseguimos sprays con un contacto, dependiendo de lo que tenga en inventario; pintura Viniltex normal, y para los diseños de las plantillas el computador es clave.

DB: ¿Qué disciplina tienen?

AM: No es tanto la disciplina, es que te guste. Es como la droga. Si te va bien, quedas enganchado. Así fue la ‘vuelta’ con esto. Se convierte en un vicio, es estar pensando en eso todo el tiempo, llegar a la casa y querer hacer más cosas; y son por iniciativa propia, en realidad nadie está mandándonos a hacer nada y no ganamos nada. Uno quiere hacer cosas cada vez más grandes, pero se acaba la pintura, se acaba la plata, y toca parar un mes, dos meses, hasta conseguir la plata.

DB: Ustedes se mueven por todo Bogotá, ¿cómo eligen esos lugares?

AM: Uno escoge lugares que sean visibles, cómodos. Entonces, tú vas en la buseta y miras por todas partes: “Uy, abandonaron esa casa, ¡ahí fue! ¿Acá hay celadoro no? ¿La Policía llega o no?”. Entonces, son todas esas ‘vueltas’, que ni siquiera es que uno haga el estudio, sino que ya está pendiente de todo en esa dinámica. Y es más bacano utilizar espacios viejos.

DB: ¿Por qué?

AM: Porque no incomoda a nadie, y es como darle una nueva vida a algo olvidado. O sea, imagino que a este muro nadie le ponía atención mientras pasaba en el carro, porque no tenía nada, tal vez ahora que lo tenga lo van a ‘pillar’, genera otras reacciones, se crea otro espacio.

DB: ¿Cómo se crea ese nuevo espacio frente a la vigilancia de agentes de la Policía o celadores? ¿Cómo es esa relación de día y de noche?

AM: Bueno, al principio yo pintaba mucho de noche, pero me pregunté: “¿Por qué pinto de noche si no estoy haciendo nada malo?”, y eso mismo me dijo una vez un policía que me agarró y me dijo “¿Qué está haciendo?”. Y yo: “No, nada, nada” y me dijo: “Entonces, ¿por qué viene a hacerlo por la noche si no está haciendo nada?”. “Pues, parece, sí, a lo bien que sí”, le respondí. Entonces, como que prefiero pintar en el día y ‘frentearlo’; aquí no llegó nadie, pero alguien podría llegar. Y pienso responderle: “El muro ha estado abandonado y ahora usted sí viene a reclamarlo...”. Esto también es un diálogo de tú a tú con quien está a cargo, sea un celador, un policía o el dueño. Los policías son un poco laxos, pues son seres humanos, y a algunos hasta les gusta lo que hacemos, a otros no; esos son los que van a llamar al camión y directo para la UPJ [Unidad Permanente de Justicia], mientras otros van a decir: “Bueno, pues voy a aprovechar y voy a sacarle a este man algo de ‘luca’ y tal”. También me ha tocado darles plata. O el agente puede asumir que con tanta gente delinquiendo, “¿para qué me voy a poner aquí a perder el tiempo con un chino que está pintando un muro? Que pinte lo que quiera”. Es chistoso, pero la Policía se convierte en la curadora de la calle. Si al agente no le gustó lo que estás haciendo, te tienes que ir, así de sencillo. Si le gustó, genial. En Medellín, una vez estábamos pintando y nos cogió la noche y llegaron dos motos con las luces y pensamos: “¡Uy, no! Nos levantaron”. Pero nos dijeron: “Muchachos, no ven nada, ahí les dejamos las motos con las lucecitas prendidas que vamos a ir a tomarnos una gaseosa”. Parece, ¿eso cuando pasa? Hay de todo.

DB: ¿Han trabajado con otros colectivos?

AM: Venimos de la música, nosotros tenemos una banda y ha sido el mismo 'parche' siempre; entonces es bacano para hacer eventos y se alimenta uno también de lo que los demás hacen, como las letras de las canciones. Es una cuestión de amigos, también hay farras normales, pero esto es como una minifarra para uno; otros juegan parkés, nosotros nos reunimos a pintar y a tomarnos una pola y reírnos. Cuando estábamos por terminar, fuimos interrumpidos por la llegada de un policía que quería saber si Andrés tenía permiso para pintar el muro. Como ya había terminado, lo dejó irse sin problema. "Chicos, nos vemos, nos vamos a comerciales", fue su despedida.

Anexo N° 9

Entrevista Toxicomano Callejero

Entrevista por: Yeraldin Casallas

21 de Abril de 2014

- En primer momento quisiera saber ¿quiénes conforman el colectivo toxicómano callejero y que estudios académicos poseen?

El colectivo lo conforman tres personas, un publicista, un sociólogo y una diseñadora industrial.

- Así mismo me gustaría que me contaran que significa para ustedes el graffiti

El graffiti es un acto político que consiste en escribir o pintar algo en el espacio público o privado sin permiso.

- ¿Cómo, cuándo, donde se conforma el colectivo y como ha sido el camino recorrido hasta hoy?

El colectivo se conforma en el 2001. Su sede siempre ha sido Bogotá. Básicamente somos un grupo de amigos de barrio que crecimos bajo ciertas características que nos han llevado a expresar lo que queremos. Empezamos editando fanzines y haciendo volantes contrapublicidad, luego hicimos estenciles pequeños y bueno ahora estamos haciendo piezas más grandes y generando audiovisuales.

- Si pudieran definir la estética que maneja Toxicomano Callejero, como la describirían

Nuestra estética está basada en el alto contraste, en la utilización de frases, en meterle ironía, sarcamo, humor a cada pintada.

- Consideran ustedes que las experiencias, sensibilidades, imaginarios y vivencias propias de cada integrante del colectivo, afecta a la hora de crear los diseños? Y de qué forma se pueden ver estas en sus intervenciones?

Si, claro. Eso cada cual lo debe determinar, tampoco se trata de darle todo masticadito a la gente.

- ¿Cuáles consideran ustedes que son sus mayores influencias en el momento de la creación de sus imágenes?

La actualidad nacional y la música.

- Por medio del graffiti que ustedes pintan, ¿procuran comunicar algún mensaje?

Si, todo el tiempo.

- quisiera saber qué tipo de mensajes son los que se quieren plasmar a través del mismo

De todo tipo, políticos, ecológicos, anárquicos, contraculturales. Normalmente el sentido a una pintada lo logramos mediante una frase. Algunas que utilizamos y que en sí mismas son mensajes son:

Los feos somos más.

No guardes silencio.

Experimenta y reinarás.

100% poder latino.

El mal paga.

No estamos pintados en la pared.

No pongas la otra mejilla.

Leer es sabroso, etc.

- Consideran ustedes que el graffiti puede ser un medio para comunicar de forma alternativa ¿porque?

De hecho lo es. Es la forma más eficiente y económica de llegar a la mayoría.

- finalmente quisiera saber si para ustedes tiene alguna importancia los espacios que intervienen con sus imágenes y porque

Obviamente adquieren importancia, porque estamos pendientes de ellos, porque pasamos un rato al frente de los sitios e interactuamos con la gente del sector o con la gente que pasa y porque es como un pedazo nuestro que queda por ahí...