

**APROPIACIÓN FOTOGRÁFICA Y PICTÓRICA DEL GRAFITI
EN LA CIUDAD DE PASTO**

EL GRAFITI EN PASTO

FABIAN ENRIQUE FINLEY POVEDA

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES VISUALES
PROGRAMA MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2016**

**APROPIACIÓN FOTOGRÁFICA Y PICTÓRICA DEL GRAFITI
EN LA CIUDAD DE PASTO**

EL GRAFITI EN PASTO

FABIAN ENRIQUE FINLEY POVEDA

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Maestro en Artes Visuales**

**Asesor:
MAURICIO VERDUGO PONCE
Maestro en Artes Visuales**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES VISUALES
PROGRAMA MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2016**

NOTA DE RESPONSABILIDAD

Las ideas y conclusiones aportadas en este Trabajo de Grado son Responsabilidad de los autores.

Artículo 1 del Acuerdo No. 324 de octubre 11 de 1966, emanado por el Honorable Concejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de Aceptación:

Firma del Presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

San Juan de Pasto, Junio de 2016.

RESUMEN

En éste sentido se plantea inscribir el presente trabajo en una metodología que permita acceder a la información y recolección de datos. Revisión de teorías basadas en libros, revistas, diarios, escritos y catálogos bien en soporte electrofónico o en formato de libro y la observación y experiencia directa con personas que estén dedicadas a este mundo del arte urbano y por supuesto el contacto directo a través de entrevistas con los cultores del arte grafiteros.

ABSTRACT

In this sense it arises register this work in a methodology to access information and data collection. Review of theories based on books , magazines, journals , documents and catalogs well in electrophonic support or in book form and observation and direct experience with people who are dedicated to this world of urban art and of course the direct contact through interviews with exponents of graffiti art .

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	10
1. UNA APROXIMACION AL CONCEPTO DE GRAFITTI.....	12
1.1 CONVERSANDO SOBRE SUS ORÍGENES	12
2. LOS ESCRITORES DEL GRAFITTI: UNA HISTORIA DEL ARTE PICTORICO	14
2.1 TIPOLOGÍAS	18
3. LA PINTURA EN LA CALLE: EL MURAL	24
3.1 EL ARTE CALLEJERO... UN ESPEJO DE LA REALIDAD URBANA	25
3.2 GRAFITTIS VS. MURAL	27
4. EL GRAFITTI EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO	29
4.1 GRAFITEROS DE LA CIUDAD DE PASTO.....	32
4.2 AERO SUR FESTIVAL DE GRAFITI	33
4.3 ARTISTAS INVITADOS	34
5. EL GRAFITTI Y LA FOTOGRAFIA: EVIDENCIA DEL ARTE PICTORICO.....	36
5.1 STREET ART O EL ROMANCE ENTRE EL GRAFITI Y LA FOTOGRAFÍA....	37
5.2 GRAFITEANDO: UNA EXPERIENCIA PERSONAL EN EL ARTE PICTOGRAFICA	39
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	40
ANEXOS	41

LISTA DE ANEXOS

Pág.

ANEXO A. REGISTRO FOTOGRÁFICO	42
-------------------------------------	----

INTRODUCCIÓN

Hablar del graffiti es referirse a una nueva forma de arte urbana que se manifiesta en los muros convertidos en lienzo universal y que diariamente, los artistas plasman en la ciudad de San Juan de Pasto. Es un lenguaje que describe multiplicidad de mensajes, de sueños, de imaginarios reflejados en una mezcla de colores; es descubrir las significancia de la escritura del graffiti más allá de lo convencional o lo estético. Es definitivamente un lenguaje artístico que rompo fronteras que ata con los hilos de la unidad a personajes plasmados en una misma historia.

Y es que para lograr un acercamiento a la filosofía del graffiti se utilizó la fotografía como testigo del encantamiento que produce el encuentro visual y comunicativo con los retazos magníficamente traducidos en arte urbana. Es decir, hacer uso de la fotografía implica convertirla no solo en un medio de recopilación sino en un recurso creativo.

Si bien, se considera el graffiti, como un movimiento cultural, también es cierto que para la sociedad, esta cultura del arte urbano es sinónimo de ilegalidad o vandalismo que a través de expresiones transgresoras, dejan ver el inconformismo frente a diversas situaciones coyunturales. Pero más allá de entrar en un debate ético sobre ello, tanto los murales como los graffitis revelan potencialidades expresivas que forman parte ya de la cotidianidad de las ciudades en todo el mundo.

Algunos expertos en el tema como Lynn, N y Lea J.S sostienen que "el graffitis se forma a través del texto, el contenido y la opinión social; formando así una comunicación visual"¹.

De allí la importancia de conocer la cultura del graffiti, porque permite al ser humano relacionarse con el entorno, del medio en donde vive, de saber que los

¹ DIFERENCIA ENTRE MURAL Y GRAFFITI. (citado en 2015). Disponible en: www.diferencia-entre.com/diferencia-entre-mural-y-graffiti/

imaginario plasmados en él, no son de alguna manera, casualidad sino que transmiten elementos significativos del entorno, es decir que algo está sucediendo, que pasó y que no puede pasar desapercibido porque hoy, el graffiti es cultura y tradición.

Es preciso destacar, por lo tanto, que la estructura del presente trabajo está realizada con contenidos específicos que permiten desarrollar temas que inciden en la percepción y reconocimiento de un arte novedoso, significativo, pictórico, producto de los imaginarios del hombre para rescatar unos principios fundamentales presentes en los actos comunicativos

En éste sentido se plantea inscribir el presente trabajo en una metodología que permita acceder a la información y recolección de datos. Revisión de teorías basadas en libros, revistas, diarios, escritos y catálogos bien en soporte electrónico o en formato de libro y la observación y experiencia directa con personas que estén dedicadas a este mundo del arte urbano y por supuesto el contacto directo a través de entrevistas con los cultores del arte grafiteros.

Por esta razón el trabajo de grado se presenta en formato de revista para celebrar un vínculo en el que tanto el graffiti como la fotografía tendrán la suficiente relevancia dentro de la propuesta.

1. UNA APROXIMACION AL CONCEPTO DE GRAFITTI

Ortega Galindo respecto al concepto de la cultura del grafiti asegura:

“En el lenguaje común, el grafiti es el resultado de pintar textos abstractos en las paredes de manera libre, creativa e ilimitada con fines de expresión y divulgación. Su esencia es cambiar y evolucionar, buscando ser un atractivo visual y con un alto impacto, como parte de un movimiento urbano revolucionario y rebelde”²

Este concepto ratifica el hecho de reflexionar en el grafiti como un arte de lo público y producto de las emociones, los deseos, imaginarios y pensamientos que durante décadas han sido reprimidos y que permiten, mediante su expresión, salir de la oscuridad y manifestarse abiertamente, apoderándose de las calles y de las paredes como un espacio de “medio de comunicación”.

1.1 CONVERSANDO SOBRE SUS ORÍGENES

La historia del arte urbano comienza con la historia de la humanidad y así se plasma en el artículo tomado de Agaccg:

“La historia de la **pintura** va desde la prehistoria hasta la Edad Contemporánea, todas las representaciones realizadas con las diferentes técnicas y cambios, se combinan con la historia del arte en su contexto histórico y cultural. **La modalidad** de plasmar imágenes, ha adoptado diferentes formas, según los distintos medios y métodos que la han mantenido en constante cambio desde su invención”³

² Ibíd.

³ AGACCG. (Citado 10 de enero de 2013). Disponible en: <https://ciudadelarte.wordpress.com>

Es verdad, desde épocas remotas el hombre en su intento de comunicar aspectos de la vida, plasmó en las cavernas imágenes que reflejaban situaciones de contexto, en las “paredes” pintó el mundo que era suyo, los fenicios sus nombres en las columnas, los sacerdotes “consignas a sus dioses”, los franceses creativos argumentaron su cultura política, los checos sus mensajes de protesta, los neoyorquinos se apoderaron del metro para inscribir su inconformidad, los alemanes hicieron uso del muro de Berlín para acercarse a sus afectos próximos y su ira contenida en contra de la separación de los que amaban, convirtiendo así el graffiti en una forma de expresión universal.

Ahora bien, desde finales de los años sesenta, grupos de jóvenes de los barrios marginales de Brooklyn y del Bronx empezaron a cubrir las paredes de los

espacios públicos (tapias, vallas publicitarias, andenes, túneles y vagones del ferrocarril metropolitano) de garabatos y pintadas. Los más próximos a la *love generation* se valían de esas áreas para dar rienda suelta a su desencanto, a sus protestas, a sus desacuerdos con las estructuras sociales, políticas y económicas de un sistema que les era absolutamente adverso. Otros, huyendo de sus guetos, dejaban sus

huellas o sus marcas anónimas en los muros urbanos con actitudes despolitizadas e indiferentes al establishment, con la única voluntad de afirmar su identidad y dar testimonio de su existencia en el seno de un sistema que los mantenía marginados.

De allí que, el graffiti urbano se ha convertido en una expresión ante la presencia del capitalismo salvaje, es decir una manifestación que atenta contra la propiedad privada con la llana intención de visibilizarse y hacerse sentir en las esferas de la sociedad.

Históricamente el graffiti ha cobrado importancia en la historia de todos los países; es concretamente, la expresión de la resistencia política de un lado, y de otro, del empoderamiento cultural territorial.

2. LOS ESCRITORES DEL GRAFITTI: UNA HISTORIA DEL ARTE PICTORICO

Jean-Michel Basquiat – El poeta y cantor del grafiti: Grafiti y expresionismo afroamericano. Nació en Brooklyn, Nueva York, el 22 de diciembre de 1960. Está considerado como el artista visual negro más exitoso de la historia del arte afroamericano. Poeta, músico, dibujante y pintor, recibió una apreciable educación artística informal; su madre lo llevó a visitar museos (fue miembro júnior del Museo de Brooklyn a los seis años), también lo inició en la lectura de literatura poética, y más tarde lo impulsó a escribir la propia

Comenzó a relacionarse con el mundo de los barrios más conflictivos de la ciudad, el ambiente de las drogas y las bandas callejeras.

A partir de 1977 comenzó a practicar el grafiti en los vagones del metro y en fachadas del barrio del Soho, zona donde hay numerosas galerías de arte.

Compartió junto con su compañero inseparable, Al Díaz el pseudónimo: SAMO, (las siglas de Same old shit), es decir, “la misma mierda de siempre”, “la misma porquería”, con el que ambos firmaban sus tags y graffitis, con mensajes crípticos, algo que fue decisivo en su vida. Sus murales llevaban inscripciones como: “SAMO salva

idiotas” o “SAMO pone fin al lavado de cerebro religioso, la política de la nada y la falsa filosofía”. Un artículo publicado sobre esta escritura callejera publicado en The Village Voice, fue la primera señal de que el mundo del arte se interesaba por él.

La obra de Basquiat es extensa y muy rica. Es un cultor del arte callejero que inspira a posteriores grafiteros.

“Basquiat incursiona deliberadamente en el mundo del arte desde los muros de la ciudad, como antes lo hicieron otros artistas que se consideraban a sí mismos como marginados de las tendencias prevalecientes y de los prestigios sociales. Pero hay que señalar que, a pesar de su insistencia en su propia hipercontemporaneidad, nuestro artista siempre fue consciente de su lugar posible en la historia del arte...”

Ya esta forma de arte callejero o urbano había llegado a la dilapidación de sus medios y había logrado la mercadeabilidad en galerías de moda y como vehículo de la publicidad, luego de alcanzar su cúspide como expresión contestataria de los grupos marginados de la ciudad. A principios de la década de 1980, el graffiti ya no era perseguido por la pintura blanca que la policía y las brigadas de empleados municipales usaban para borrar los tagsy otras obras de los grafiteros. En ese momento, el graffiti era ya arqueología urbana presentable: puro pasto de antropólogos del presente, de museos y de coleccionistas. Ya en este comienzo “tardío” en el graffiti podemos detectar una de las más importantes características de la inteligencia artística de Basquiat: ese pensamiento que se cierne sobre las cosas con la distancia crítica del que busca lo que el gesto mismo del arte significa. Basquiat pareció asumir el graffiti como lugar de experimentación transicional que le permitió replantearse el legado vanguardista de la hibridación productiva entre texto e

imagen y que fue tan importante en los artistas norteamericanos de la década de 1960”.⁴

De allí que el trabajo de Basquiat, y haciendo énfasis en su obra sobre papel, no se puede disfrutar e interpretar académicamente. Es preciso comprenderlo desde una mirada diferente a partir del arte callejero como una fiel demostración de la capacidad del ser humano para desafiar los recursos de la naturaleza y de sí mismo. Es un compendio artístico que invita a la subversión, a la admiración del talento de una figura que representa a los grafiteros más famosos del mundo. Basquiat es sin duda un hombre rodeado de infinidad de contradicciones, propias del ser humano, pero que fue capaz de hacer del graffiti una poesía.

Banksy. El padre del estencil. Referirse a Banksy es introducirse en el mundo de del aerosol, de la persona que transformó el arte callejero en la alternativa para consolidar técnicas y procesos.

“Banksy es un pintor, o pintora, o un colectivo de artistas. Es un loco, un genio, un rebelde o un calculador. Alguien que sabe cómo hacerles el juego a los poderosos del mundo del arte, a quienes usa para su beneficio propio, o un artista que sólo busca fama y dinero. Es todo eso o nada de eso, depende de a quién se le pregunte. Nadie lo sabe con certeza, pero lo que nadie puede discutir es que con apenas unas latas de aerosol transforman oscuros callejones en exitosas atracciones turísticas. Su presencia en cualquier metrópolis hace que un día ordinario se transforme en una búsqueda del tesoro. Es uno de los artistas más buscados del mundo, aunque el más difícil de encontrar”.⁵

presencia en cualquier metrópolis hace que un día ordinario se transforme en una búsqueda del tesoro. Es uno de los artistas más buscados del mundo, aunque el más difícil de encontrar”.⁵

Así es, la historia de Banksy inicia en los años noventa en la capital mundial del graffiti, Bristol. Para entonces era parte integrante de un colectivo de artistas que pretendían fotografías las realidades de su país pese a la persecución, al arresto por el delito de “vandalismo. Es en el intento de huir de la represión estatal por las

⁴ RAMOS C, Lilian. Jean y BASQUIAT, Michel. Tomas de las palabras y la imagen. (Citado 13 De marzo de 2012) Disponible en: <https://bodegonconteclado.wordpress.com>

⁵ SALOMÓN, Josefina. La Nación. Banksy, el grafitero que revolucionó el arte mundial.(Citado 4 de enero de 2015) Disponible en : www.lanacion.com.ar

manifestaciones del arte callejero que Banksy inventa la estrategia del estencil, como un medio eficaz para realizar el trabajo de manera mucho más ágil. Su obras encierran un estilo propio en el que combina con frecuencia el sarcasmo y el humor, los mensajes y las imágenes que logran desencadenar un alto impacto político.

“Pero Banksy tiene un problema. Todo lo que se diga de él es imposible de confirmar. Y mientras sus obras adornan las principales capitales del mundo, la especialidad del genio del aerosol parece tener menos que ver con la pintura y más con su naturaleza escurridiza. Encontrarlo es casi tan difícil como saber con certeza si sus obras son, efectivamente, suyas. Y en un mundo donde la vigilancia está a la orden del día y los artistas regalarían parte de su talento por el privilegio de ser reconocidos, el resguardado anonimato del grafitero es difícil de comprender. Y aunque quienes lo han visto se pueden contar con los dedos de una mano, en Londres sólo hace falta mencionar su apodo para que alguien se apresure a contar una anécdota que lo involucre. La señora que conoce a alguien que le alquiló una casa, el quiosquero de un barrio del este de la ciudad que jura que le vendía cigarrillos, los dueños de la casa donde el artista pintó un mural, los grafiteros de Bristol que juran haber salido "de gira" con él. Pero en respuesta a las preguntas, a la señora se le empiezan a confundir las fechas, el quiosquero dice que en realidad ve a muchos clientes por día, los dueños de la famosa casa deciden que no quieren hablar, los grafiteros se escudan en el "código de la calle". Parece que además de pintar los mejores grafitis del mundo, Banksy sabe rodearse de la gente más leal del planeta”.⁶

Sus trabajos reflejan los males de la humanidad, son representaciones del rechazo a la guerra, al consumismo. Hablan en sus trazos y colores de la hipocresía y el egoísmo de los hombres y de la sociedad capitalista. Una chica que cae del cielo mientras intenta sostenerse de un carrito de supermercado ("comprar hasta morir", plasmado en la pared de uno de los barrios más privilegiados de Londres). Una escultura de un Ronald McDonald vestido con

⁶ Ibíd.

harapos (en Estados Unidos). Una casilla telefónica londinense controlada por tres espías vestidos de sobretodo en el centro de Londres. Y una de sus más recientes: una cuerda en la que tres palomas protestan contra un pájaro "migrante" plasmada hace pocos meses, mientras los diarios del país replicaban el anuncio de las nuevas políticas anti migratorias del gobierno del conservador David Cameron.

2.1 TIPOLOGÍAS

El grafiti se genera a través del texto, el contenido y la opinión social constituyendo así una comunicación visual. Existen por tanto, tres tipos de grafitti que han generado el desborde de la cultura urbana como una aproximación del arte pictórico:

Art grafiti: Extraído del "hip-hop" de los 70s y 80s. Quienes se dedican a este tipo de arte se denominan así mismo: "escritores". Aquí, el nombre del artista puede estar plasmado en tres distintas formas:

1) **Tag:** Escrito en un estilo único y personalizado, utilizando un solo color.

El inicio y la base del grafitti es la firma. Quien realiza este tipo de cultura pictórica de calle pretende escribir nombres y mensajes cortos de manera significativa cuantas veces sea posible. Se considera que entre más sencillo sea el diseño, más fácil será su difusión y podrá multiplicarse en cualquier muro- tablero. Se utilizan letras aparentemente legibles y sencillas que genera un tiempo mínimo para su realización. Este estilo marca la creación de nuevas modalidades y en su época fue se utilizó como una técnica básica.

2) **Throw-up:** Comprende de letras, palabras o un listado de nombres y se utilizan generalmente dos colores, diversas formas y líneas con brillos y colores fuertes que contrastan con el fondo oscuro o viceversa.

Es un tipo de graffiti que tiene auge en la década de los ochentas en New York. Tiene cierta similitud con el tipo en 3D. Se realizan en poco tiempo y tiene como característica fundamental mensajes y detalles. Además se emplea escasa cantidad de pintura que permite dejar huellas y marcas de la misma en cuanto se lleva a cabo el proceso de relleno de las letras.

Por tener una dinámica y versatilidad, este estilo conquistó a cantidad de simpatizantes entre los escritores del graffiti. Muchos de ellos fueron perfeccionando la técnica hasta llegar a realizar obras realmente impactantes desarrolladas en un tiempo relativamente mínimo hasta el punto de utilizarlos como íconos y buscando en la medida de sus trazos mayor perfección. Un buen ejemplo de throw-up convertido en marca del escritor es el de **Seen** o **Cope 2**, que llegaron a unir calidad y cantidad, aunque sin duda el icono por excelencia de los vomitados (no tanto por su calidad, sino por su cantidad y emplazamiento) fue **Cap**. El throw-up fue el estilo más utilizado en los 80 en el metro neoyorkino, donde la tensión del momento obligaba a realizar piezas de gran rapidez.

3) **Piece o Pieza:** Es un tipo de graffitis más elaborados, con cuerpo y más colores. Se ejecutan con aerosol.

Es el más elaborado; se utilizan, como mínimo, tres colores. Suele presentar un estilo propio y es el más conocido por sus formas y colores, que lo hacen, con frecuencia, más complejo de entender y de elaborar, necesitándose, en ocasiones, de varios días para poder terminarlo completamente.

Existen tipos de piezas:

✚ **Icon (o Icono):** Son dibujos simples, caricaturas, a veces estilizados como un Throw-up. En ocasiones puede constituirse en una marca del escritor para hacer distinción entre los grafiteros. Es una especie de inscripción que define quién es la persona que realizó el mensaje.

En ocasiones únicamente se utiliza el ícono como un simple detalle, pero que, sin embargo marca una distinción entre la diversidad de tipos de graffiti.

✚ **Bubble (o Pompa):** Letras redondeadas y de mayor complejidad y elaboración que un Throw-Up

4) **Freestyle (O Estilo Libre):** De mayor complejidad, son como un estilo "universal" en el mundo del graffiti, como las típicas letras de graffiti o las letras de graffiti "estándar". Sería el opuesto de un Pompa, letras no demasiado complejas, medianamente elaboradas, normalmente sin excesiva desproporción, solo que en lugar de basarse en un dinamismo como el pompa, serían estáticas, es decir en lugar de ser redondeadas, serían "puntiagudas" o "cuadradas".

✚ **Fletcher (o Flechero.** También se lo conoce como Outline Tag, o Tag con Outline): Es un estilo que se basa en transformar un tag en una pieza, tiene una buena elaboración y su complejidad puede variar entre media y alta. Son piezas muy proporcionadas, ya que imitan el trazo de un tag.

✚ **Lemas:** También llamado «grafiti público». Se manifiestan a manera de eslogan que expresa la opinión personal sobre una amplia gama de problemas políticos (preocupaciones ambientales, feminismo, políticas estatales, relaciones internacionales, etc.), pero todos comparten el hecho de pretender expresar, de forma natural, un modo de ver las cosas.

Latrinalia: También llamado «grafiti privado». Es el tipo de grafitti hecho en los baños, es decir, en las paredes, puertas y espejos. En ocasiones contiene dibujos y palabras, incluyendo poesía o reflexiones personales.

Tagging

Se conoce, en Nueva York, como Tag (en azul) y plantillazo (en negro).

Un tag o tager ("etiqueta") prácticamente es una firma o un acrónimo de una persona o un grupo de personas, generalmente Para los tag con el nombre de la Crew se suelen utilizar abreviaturas o simplemente las siglas. Aunque un tag comprende mucho más que una simple firma; es una manera de expresar un propio estilo mediante un

apodo o alias, pues en muchas partes del mundo el arte callejero es ilegal, y en muchos casos no se alcanza a concretar un grafiti en su totalidad, es allí cuando entra en utilidad el tag, una forma rápida y poco peligrosa de imprimir un estilo propio al momento de "grafitear".

Es así como se identifica un "grafiteros"; es muy fácil diferenciar un tag de una persona que lleva mucho tiempo haciendo grafiti o que practica mucho, del de otra que no sabe. No sólo se trata de complejidad, sino de estilo.

3. LA PINTURA EN LA CALLE: EL MURAL

Desde épocas remotas el hombre ha buscado elementos artísticos para manifestar sus expresiones, para hablar y comunicarse con sus congéneres desde la diversidad, desde los elementos duraderos y rígidos que han perpetuado las culturas y el arte; elementos como los muros y las paredes construidos en cavernas, piedra, adobe, ladrillo. Es a través de estos elementos como se ha elaborado la historia del mundo, de sus costumbres religiosas, políticas, culturales y sociales escribiendo o dibujando representaciones pictóricas, geométricas o figurativas.

“Pinturas como las de las cuevas de Lascaux, en Francia se grababan en las paredes con huesos y piedras, aquel hombre enseguida anticipó las técnicas de la plantilla y el spray, al crear siluetas soplando de color en sus manos mediante huesos huecos”⁷

Para destacar un poco del tema del mural en el siglo XX, vale la pena nombrar a los muralistas mexicanos, que partían de un juicio tradicional del arte público para ponerlo al servicio de una ideología ajena al poder: el anticolonialismo en primera instancia y el comunismo en segunda, temas afines siempre con lo que estaba atravesando políticamente su país. La monumentalidad de sus obras, el empleo de técnicas modernas como el aerógrafo o el fresco sobre hormigón los sitúan en un momento intermedio entre el arte público tradicional y las nuevas prácticas. Se plasmaba en lugares públicos dirigido al mundo en general. Trabajaban sobre superficies altas como edificios o superficies planas en cemento. Lo importante era

⁷ GANZ, Nicholas. Graffiti: Arte urbano de los cinco continentes. Barcelona: Ed. Gustavo Pili, 2005.

comunicar algo que pudiera dejar su sello como arte, marca territorial o pertenencia.

Y en ello pareciera que no existe diferencia, pues el arte del graffiti también tiene como propósito dejar ese sello pictórico, esa impronta de un hecho o acontecimiento o sencillamente marcar un territorio dentro de una comunidad urbana, que señala los límites ideológicos o políticos y que encierra una consigna universal: lo que se piensa y se cree, lo que es propio y no se puede vulnerar, lo que reside en la cultura y la política regional.

Es bien claro pues, que el muralismo mexicano influyó fuertemente en las expresiones pictóricas de muchos de los artistas latinoamericanos e incluso norteamericanos, al ser el hilo conductor que reunió las más variadas expresiones políticas.

3.1 EL ARTE CALLEJERO... UN ESPEJO DE LA REALIDAD URBANA

Hablar de los silencios, de los tableros blancos que esconden tras de sí infinidad de pensamientos, odios, rencores, sueños; hablar del tiempo y el espacio es definir el arte callejero en sí mismo. Evocar el pasado para circunscribirse en el después de mirar la vida rutinaria de los edificios, de sus paredes y muros es contemplar un graffiti que rompe esos modos de vivir y estar en el mundo. Hablar de graffiti es escribir, pintar, plasmar memorias propias y ajenas y hacerlas observables a de los ojos a otros ojos, es mezclar la singularidad y la pluralidad de imaginarios y atreverse a hacer de la cultura y de la política la existencia de la vida misma. Referirse al arte callejero es la manifiesta voluntad del ser humano para romper esquemas y estructuras sociales desde la perspectiva del color, el pincel o la “brocha gorda”. Es un acto, un ejercicio mental racional que permite entender que los sujetos son creadores de nuevas alternativas comunicativas.

Entrar en el conocimiento del graffiti es entrar en el estudio de las expresiones artísticas, de las huellas del hombre, de los retos de la sociedad, de la sensibilidad y la afección para darle un nuevo significado al orden social en un rico intercambio artístico del hombre con lo urbano.

Bien dice Marta Herrera.

“El trabajo del artista callejero se despliega en las rutinas de lo social a través de múltiples modalidades, y coloca en tensión diferentes aspectos, dentro de los cuales alcanzamos a vislumbrar por lo menos dos: uno, referente a la manera como el arte callejero aparece en el entramado urbano y subvierte los órdenes discursivos sobre el espacio público, esto es, mientras las expresiones ponen en cuestión el espacio de lo público, constituyen preguntas acerca de la forma en que el espacio social delimita lo que conoce como lo privado, pues al instalarse en esa línea delgada de la pared, del muro, genera discusiones acerca de dónde empieza lo público y dónde termina lo

privado. La segunda tensión está pautada por las posibilidades que demarcan los lugares en los cuales se localizan las producciones de los artistas callejeros; las estéticas producidas por estos sujetos ponen en cuestión la manera en que ha sido comprendida la ciudad, sus formas, sus recorridos, su instalación, su arquitectura, pues sus lenguajes hablan de la posibilidad que tienen los sujetos de moldear, transformar y aparecer en la ciudad, ejerciendo su derecho a ésta, buscando su reconocimiento y generando discursos que provienen de diversos modos de entender su estancia, y de constituir diversas prácticas sociales, las cuales, comprendemos, son las que resignifican y constituyen los espacios”⁸

Subvertir el orden social, es quizá la premisa del arte callejero. Pero ese estado de rebelión a través del graffiti, es la contemplación del ser humano frente a los problemas que aquejan a la sociedad. No es un acto momentáneo, es un acto consciente frente a la realidad social, frente a contextos culturales que se modifican a través del arte, que sensibilizan y contagian la mirada del color y los trazos.

El arte callejero institucionaliza, por así decirlo, una especie de racionalidad que no es en ningún momento una producción dinámica en sí sino que surge como el futuro desarrollando una estética destinada a transformar los ritmos urbanos, el ajetreo diario, un arte dispuesta a transmutar personajes en formas y colores, en trazos lineales y curvos, en ritmos artísticos cuyos tintes permiten materializar diversidad de formas, de pensamientos, de imaginarios constructores del tiempo y el espacio. El graffiti como arte callejero, como una apuesta del arte pictórico es un ruido secreto que puede intimidar pero que también puede generar emociones y sentimientos. Brea (1996, 14) manifiesta: “Lo artístico irrumpe en el espacio de la significancia desbaratando todo régimen estable, para mostrar que la producción de sentido es proceso sujeto a una economía transformacional inagotable”.

Y es que vale rescatar que las cinceladas reflejadas en las imágenes trazadas en el arte callejero no son una elaboración subjetiva, aislada de la realidad que vive el artista del graffiti, son fisonomías de la sociedad, de la cultura, de los personajes que tratan de decir al ciudadano palabras que van más allá de lo observable.

Las obras anidan en estas diversas formas de lenguaje, que resultan de la cristalización y amalgama de un espeso trenzado de operadores (textuales, mentales, imaginarios, sensoriales, mnemónicos, mediáticos, técnicos, burocráticos, institucionales...) y un no menos importante reflejan los intereses de una raza, clase social, género, cultura, política, religión, etc.

Cuando se habla del arte callejero y sus formas y modos de significarla, es necesario tener en cuenta la presencia del observador diario o del que esporádicamente transita por ese espacio urbano, de esa persona o personas que

⁸ HERRERA, Martha Cecilia. Arte callejero, política y memorias visuales. España: Revista Nómadas, 2011.

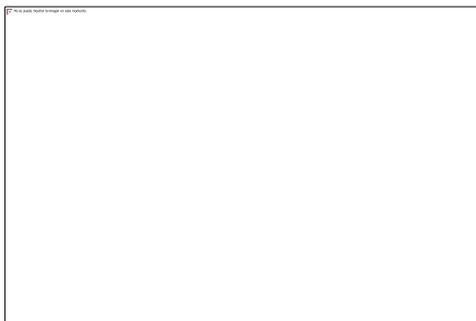
se convierte en evaluador, crítico, analista y que hace un recorrido visual meticuloso respecto de la obra expuesta en un muro cualquiera de la calle. Su matiz de color y figuras trastoca los sentidos, convierte las miradas en la semántica del arte, sus criterios fragmentan el orden que pareciera permanece rígido pero que tras la mirada del artista y otras miradas se convierte en la dinámica de la urbe.

3.2 GRAFFITIS VS. MURAL

Los graffitis, palabra que viene del italiano (plural de *graffitto*) que significa marca o inscripción hecha rayando o rascando un muro. Son dibujos que representan escenas satíricas o indecentes pintadas en muros o paredes generalmente en barrios marginales o poblaciones y también en avenidas, y a lo largo de rutas que las personas utilizan diariamente, el grafiti se distingue por su grafología que es intrincada en la forma de unir las letras muchas veces acompañada de caricaturas o dibujos que representan al artista y que ha hecho del graffitis un

medio para expresar, dar a conocer la forma de pensar, en una sociedad cada vez más exigente de la nuevos mecanismos de comunicación. El grafiti es un tipo de arte momentáneo ya que desaparece con el tiempo.

“Los murales, en tanto, son una forma de expresión y comunicación con el propósito de impactar y se relacionan con temas cuyo contenido es claro y profundamente sociocultural donde se perpetúan personajes, situaciones o hechos históricos que se identifican con las tradiciones de los pueblos”⁹.

Una de las razones para que el grafiti se diferencie del mural son sus líneas y colores que, en algunos casos, son tan intrincados y las uniones entre formas

⁹ HERMOSOS MURALES CALLEJEROS. Disponible en: [http:// ideahermosaxbad-xbad.blogspot.com.co](http://ideahermosaxbad-xbad.blogspot.com.co)

colores y líneas se mezclan tanto que son difíciles de identificar; por otro lado, en el mural cada figura y color tienen su lugar y espacio determinados para hacer de este un medio de expresión más comprensible que apunta hacia fines netamente estéticos. Los grafitis y los murales suelen estar ubicados en lugares similares, pero mientras los grafitis generalmente están en lugares al aire libre y por esto muchas veces se deterioran con el paso del tiempo, los murales son realizados en lugares públicos donde no los toca el paso del tiempo y son mantenidos a diario.

En contraposición, el grafiti, aparte de ser una modalidad relativamente reciente, con autores por lo regular anónimos, realizado en muros de barriadas y lugares no especialmente atractivos, suele tener un carácter contracultural, razón por la cual se hace con premura y de manera clandestina, hasta el punto de que se suele calificar a los grafiteros como vándalos. Además, los grafitis tienen un contenido menos explícito para el público en general, como ya se señaló, ya que sus formas y figuras no definen fácilmente un mensaje y también son obras que pueden ser transitorias por estar expuestas a las inclemencias del clima a personas que los destruyen o los cubren, desconociendo su valor artístico y los mensajes que ellos llevan inmersos en medio de los trazos, el color, las formas y las figuras.

Grafiti del Pez, en Barcelona

Mural de José Clemente Orozco

4. EL GRAFITTI EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO

Una modalidad de pintura libre, caracterizada por su ilegalidad y generalmente realizada en espacios urbanos. Su origen se remonta a las inscripciones que han quedado en paredes y muros especialmente las que ostentan un carácter político, satírico o crítico.

El grafiti en la ciudad de San Juan de Pasto surge como una alternativa para manifestar, sin deslindarse del objetivo del grafiti a nivel mundial, el inconformismo frente a las políticas del estado. Es la Universidad y en los muros blancos en donde los estudiantes comenzaron a plasmar sus rebeldías para trasladarse luego, a los muros de las calles de la urbe, en donde ya se siguen las líneas gruesas de esta manifestación del arte callejero desde todas las tipologías hasta las que surgen del imaginario de los artistas que, por naturaleza, engendra la ciudad.

Ahora bien, el aporte del grafiti al modelo cultural de las ciudades, avanza a pasos agigantados una vez se entró en el nuevo siglo, se saturan los muros de las calles no solo por la simplicidad que él genera sino porque cada día, por las calles de la ciudad, los ojos, las miradas se apoderan de las imágenes que artísticamente se apoderan de los muros de las casas y los edificios, grafiti que demuestran calidad y con técnicas innovadoras

De hecho, si existe una palabra que satura el ambiente de imaginarios es la diversidad. Diversidad en las temáticas, en las técnicas, en el manejo de los colores, de los materiales que hacen del grafiti una obra de arte, y en eso los nariñenses y concretamente los pastusos son expertos, la sensación de volumen, la representación de historias de la manera más significativa hacen que mirarlos, observarlos, interiorizarlos se convierta en el espacio para sentir orgullo de patria.

Y es que tener contacto con los grafiteros es invadir un mundo de diversidad de lenguajes. Cada uno expresa lo que siente en sus obras, esa es la entrevista. No es necesario utilizar la palabra para que expresen qué los motiva. Es necesario utilizar la escritura del grafiti para entender y comprender cuál es el mensaje. Su multiplicidad de argumentos los hace realmente, artistas.

Permítase citar a continuación, apartes de la publicación en el Diario del Sur con grafiteros de la ciudad:

“Ower, un muchacho que despunta en esto del arte en las calles, piensa que la cultura del rap y el hip hop se vienen ganando espacios que cada día son más importantes. Esto es una fiesta, dice, y eso debe ser valorado por muchos, empezando por las autoridades.

Por supuesto que el tema de la autoridad, de la Policía más exactamente, sale a flor de piel a la hora de ponernos a hablar con los grafiteros.

Para Ceos el asunto es de dignidad, porque muchos estiman que el papel de los guardianes es golpear física y moralmente a los artistas de la calle, es decir, atacar su dignidad y ahí sí que la cosa se pone delicada. Pero tampoco nos digamos mentiras, para otros grafiteros, como a Saks, por ejemplo, los policías forman parte del juego, ellos contribuyen a generar acción y emoción y propician que la adrenalina fluya por los cuerpos.

Un juego que puede resultar costoso, a ojos de otros y lastimosamente hay ejemplos con qué demostrarlo.

Para Kema es difícil poner en un mismo saco a policías y grafiteros: son algo absolutamente diferente, no tienen ni razón ni causa para andar juntos.

Beek, por su parte, prefiere llamar al reconocimiento del grafiti, por su aporte al modelo cultural que se teje, sobre todo en las grandes ciudades: La Policía, como modelo de represión a estas formas de expresión no tiene sentido, nos dice.

Pero para otros, como a Ecks, la convivencia con los modelos autoritarios es inevitable: Es algo que tiene que pasar, para bien y para mal la Policía y el grafiti existen".¹⁰

Estos muchachos, jóvenes artistas, grafiteros, constructores del arte urbano, son una respuesta para hacer del graffiti un arte pictórico; para hacer de las imágenes, del color y la textura escrito en los muros de la ciudad, una alternativa de comunicación, la posibilidad de mirar desde la óptica de la creatividad los problemas que aquejan a la ciudad o sencillamente el muro, la pared, el tablero para esgrimir los pensamientos, las ideas, los sueños y las realidades.

De allí que la diversidad de mensajes contenidos en los graffiti de la ciudad denotan la diversidad de criterios, de opiniones, de modos de contemplar y ver la vida, de sentir cómo se convive con la institucionalidad, de plantear mecanismos de entendimiento a partir de esta expresión cultural y artística. Por fortuna, la sociedad y quienes la integran tratan de buscar aquello que es común, que une, que no limita y que posibilita construir a partir de la deconstrucción de esquemas culturales y artísticos tan arraigados en la ciudad.

¹⁰ DIARIO DEL SUR. Grandes del graffiti comparten su arte en Pasto. (Citado 30 de diciembre de 2013). Disponible en: diariodelsur.com.co

Y un ejemplo novedoso, ejemplificante de convivencia artística a partir del graffiti es “Arco iris en el asfalto” uno de los máximos espacios en donde los habitantes realizan su graffiti con tanta dedicación y esmero que se convierten en verdaderas obras de arte. Grafitear en el asfalto es una propuesta simbólica de la nueva cultura urbana.

El 28 de enero, todos en la calle. Mirar cómo la tiza se convierte en la herramienta para manifestar lo que gusta y disgusta, los personajes, los imaginarios, las esperanzas, los amores y desamores. Es la máxima expresión del graffiti congregada en un espacio amplio, sin límites, sin restricciones. Es un ejemplo vivo de lo que la imaginación puede generar y de que los mensajes llegan al transeúnte para gozarlo y disfrutarlo.

4.1 GRAFITEROS DE LA CIUDAD DE PASTO

En el panorama local son muchos los jóvenes que han encontrado en el graffiti un modo de asumir la vida, de retar a los problemas o de, sencillamente, manifestar lo que les inquieta, los inhibe y les limita su accionar para ser cada vez más humanos

Grafitero: Diego Alexander Guerrero

Diego Alexander Guerrero, Es conocido como “LESDER”. Reside en la ciudad de Pasto y en un encuentro dio a conocer su pensamiento acerca del arte callejero.

¿Qué le inspira al hacer los grafitis?
R/ Libertad

- ¿Qué técnica utiliza?
R/ Aerosol a mano alzada, el famoso control CAP

- ¿Cuál es su material preferido?

R/ Vinilos y aerosoles, preferiblemente que sean especiales para ello, que son de marcas como Montan, Belton, Amen, Aironlak, etc. con diferentes boquillas para el ancho de líneas.

- ¿Algunos de los lugares donde se pueden ver sus grafitis?

R/ En el centro de la ciudad y los barrios aledaños al sur occidente de la ciudad de Pasto.

- ¿Qué piensa del evento Aerosur?

R/ Que es una puerta, una oportunidad, no

solo para pintar sino para darle a la sociedad algo de lo que hacemos.

- ¿Tiene algún grafitero que admire o tome como inspiración?

R/ Admiro a DENS.

4.2 AERO SUR FESTIVAL DE GRAFITI

“Es un encuentro urbano de grafiti, que reúne a una considerable cantidad de personas que se interesan por manifestarse artísticamente en las distintas zonas urbanas de la ciudad de Pasto, logrando un notorio reconocimiento artístico al mismo nivel de otras ciudades del país, demostración de una cultura ciudadana que apoya las variadas expresiones artísticas.

“El primer evento se llevó a cabo hace 4 años, el 26 de junio de 2009, en la antigua plaza de mercado del barrio Obrero. Allí se efectuó un encuentro de grafiteros que concursaron en dos categorías: Principiantes y Avanzados, en las que se premió a los tres mejores participantes con materiales como: pinturas, accesorios y trofeos por su participación. En el evento se contó con la colaboración de jurados nacionales e internacionales, los cuales se encargaron de seleccionar a los mejores exponentes del evento, que contó con la participación de aproximadamente 100 grafiteros, algunos procedentes de Ecuador, lo cual lo ubicó como un encuentro internacional de grafiti y arte urbano, sin precedentes en la ciudad.

Aero sur es un grupo sin ánimo de lucro conformado por jóvenes, estudiantes, profesionales y amantes del grafiti, que buscan ser una plataforma para dinamizar la expresión a través de esta modalidad artística, mediante actividades de integración con la ciudad, la comunidad y empresas públicas y privadas, a fin de fortalecer diferentes propuestas sociales que apoyen un plan de desarrollo municipal.

4.3 ARTISTAS INVITADOS

SEM

Artista de Graffiti de Medellín – Colombia. Crews: C.K.C - Medekingz.

Se caracteriza por un estilo plano y sencillo muy enfocado al vector o diseño digital, de trazos simples y degradados básicos, pero siempre dando prioridad a la simetría en su trabajo y así lograr letras bien hechas.

PAINT

Ilustrador y Artista de Graffiti de Quito - Ecuador. Crews: A.L.M - Artma2.

Ilustrador de vocación que emprende una búsqueda interminable experimental de la técnica y estilo en su trabajo, que lo ha llevado a la versatilidad logrando una excelente creación y desarrollo de personajes en los muros.

ARK

Ilustrador y Artista de Graffiti de Bogotá - Colombia. Crews: A.P.C - .EXE

Ilustraciones con un estilo propio y "oscuro" cargado de mensaje social que logra una conexión directa con el espacio y una relación con las personas que lo rodean. Contando historias dentro de cada muro que interviene.

SPLASH

Diseñador y Artista de Graffiti de Quito – Ecuador. Crews: A.L.M - Artma2
Apasionado por el dibujo y la pintura, su trabajo y estilo ha venido evolucionando con el pasar de los años llegando a convertirse en una experimentación de la línea con el espacio a intervenir, define su estilo como un semiwild muy personal, letras que se adaptan al medio en el cual se desarrollen.

CEROKER

Diseñador Gráfico y Artista de Graffiti de Bogotá – Colombia. Crews: OKC - SBC
Su Trabajo se caracteriza por el buen manejo y aplicación de tipografías elaboradas bajo conceptos que explora y adquiere de los espacios urbanos que interviene, haciendo uso de la cultura que lo rodea como parte fundamental para el desarrollo gráfico y la comunicación con el público”¹¹.

¹¹ AEROSUR. Disponible en: <https://Facebook.com>

5. EL GRAFITTI Y LA FOTOGRAFIA: EVIDENCIA DEL ARTE PICTORICO

La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debidas a la acción de la luz. Es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien por medio del fijado en un medio sensible a la luz o por la conversión en señales electrónicas. Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido.

“Para capturar y guardar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizan película sensible para la fotografía analógica, mientras que en la fotografía digital, se emplean sensores CCD, CMOS y memorias digitales. Este término sirve para denominar tanto al conjunto del proceso de obtención de esas imágenes como a su resultado: las propias imágenes obtenidas o «fotografías»”.¹² (REF: Fotografía - Wikipedia, la enciclopedia libre [es.wikipedia.org/wiki/Fotografía](https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa))

¹² WIKIPEDIA. Disponible en: laenciclopedialibre.es

5.1 STREET ART O EL ROMANCE ENTRE EL GRAFITI Y LA FOTOGRAFÍA

Apenas podemos hablar de arte urbano antes de la irrupción de las vanguardias y la incorporación de la fotografía como lenguaje vinculado a la modernidad, con su mirada directa y penetrante. No sólo el mundo industrial y el relacionado con el progreso de los medios de transporte fueron redescubiertos por fotógrafos y pintores (las famosas estaciones del ferrocarril pintadas por Monet); también los fotógrafos como Brassai descubrieron pronto que un simple graffiti sobre el muro desconchado podía ser una imagen hermosa; y también, por qué no, el urinario de Duchamp que fotografiara Stieglitz en 1917, dejando el único testimonio real de un objeto que fue destruido.

La fotografía en el arte es una forma de preservar, retener y entender las nuevas formas de expresión artística como el graffiti.

Realizar una toma fotográfica del graffiti se perpetúan las ideas, los pensamientos, los imaginarios que el grafitero plasma en el muro el cual torna en el lienzo para que el artista escriba a través de la pintura, el aerosol, la plantilla los imaginarios políticos, culturales y de otra índole que atraen al observador-transeúnte. Es preciso entonces, recopilar la información pictográfica en un texto, que para el caso, es una revista que a partir de las fotografía permita un acercamiento entre el grafitero y la sociedad en general. Se trata pues, de sensibilizar a través del

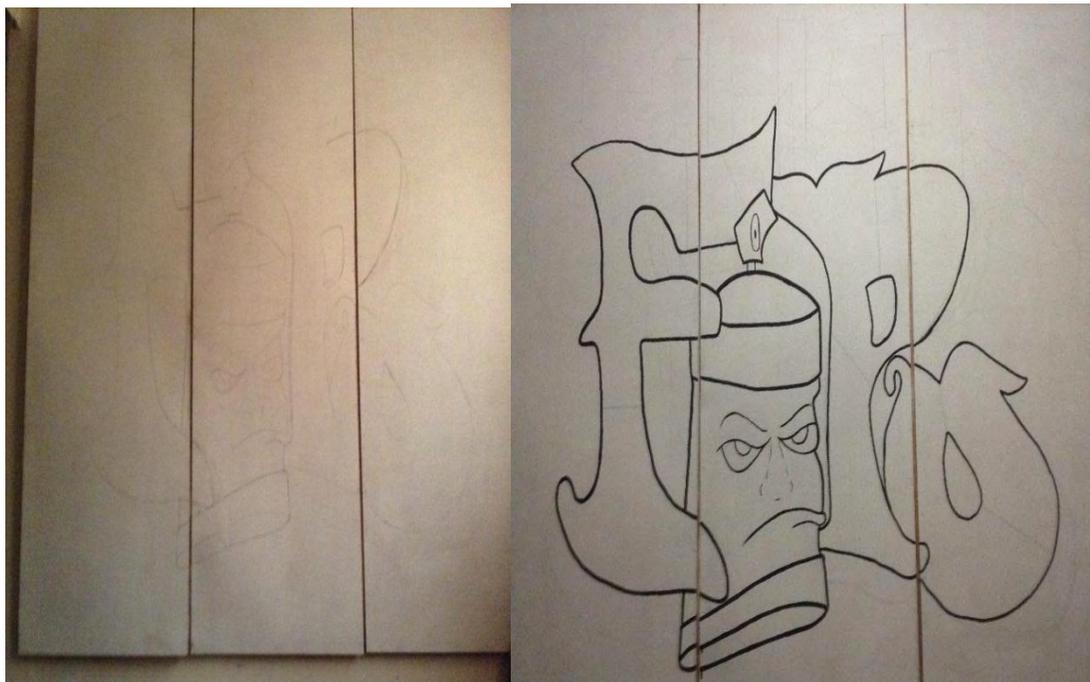
sentido, las emociones y los sentimientos lo que el artista callejero quiere demostrar y plantear como un proyecto de vida cultural en medio del arte del graffiti como una expresión del arte pictográfica.

5.2 GRAFITEANDO: UNA EXPERIENCIA PERSONAL EN EL ARTE PICTOGRAFICA

Esta obra está inspirada en las fotografías de los grafitis que se han tomado en la ciudad de Pasto. El formato es una estructura que simula ser una pared formada por 3 paneles que hace mucho más fácil su manipulación y transporte. Cada uno tiene una medida de 80 cm x 1.80 cm para tener una estructura completa de 2.40 cm de ancho por 1.80 cm de alto. Este grafiti tiene un carácter pictórico inspirado también en los apellidos. El propósito es, como todo grafitero, imprimir la impronta que identifica al artista de calle. El resultado es una composición que define la palabra FIPO que significa Finley Poveda, mediante el cual se da a conocer las obras.

El producto final de este trabajo se materializa en una revista de grafiti, en la que se dará a conocer una serie de fotografías que serán y se constituirán en la historia del arte callejero, de la historia cultural, de la alternativa de comunicación y de ese “matrimonio indisoluble” entre arte grafiti y sociedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AEROSUR. Disponible en: <https://Facebook.com>

AGACCG. (Citado 10 de enero de 2013). Disponible en: <https://ciudadelarte.wordpress.com>

DIARIO DEL SUR. Grandes del graffiti comparten su arte en Pasto. (Citado 30 de diciembre de 2013). Disponible en: diariodelsur.com.co

DIFERENCIA ENTRE MURAL Y GRAFFITI. (citado en 2015). Disponible en: www.diferencia-entre.com/diferencia-entre-mural-y-graffiti/

GANZ, Nicholas. Graffiti: Arte urbano de los cinco continentes. Barcelona: Ed. Gustavo Pili, 2005.

HERMOSOS MURALES CALLEJEROS. Disponible en: [http:// ideahermosaxbad-xbad.blogspot.com.co](http://ideahermosaxbad-xbad.blogspot.com.co)

HERRERA, Martha Cecilia. Arte callejero, política y memorias visuales. España: Revista Nómadas, 2011.

RAMOS C, Lilian. Jean y BASQUIAT, Michel. Tomas de las palabras y la imagen. (Citado 13 De marzo de 2012) Disponible en: <https://bodegonconteclado.wordpress.com>

SALOMÓN, Josefina. La Nación. Bansky, el grafitero que revolucionó el arte mundial.(Citado 4 de enero de 2015) Disponible en : www.lanacion.com.ar

WIKIPEDIA. Disponible en: laenciclopedia.libre.es

ANEXOS

Graffiti Barrio San Ignacio

Barrio El Dorado

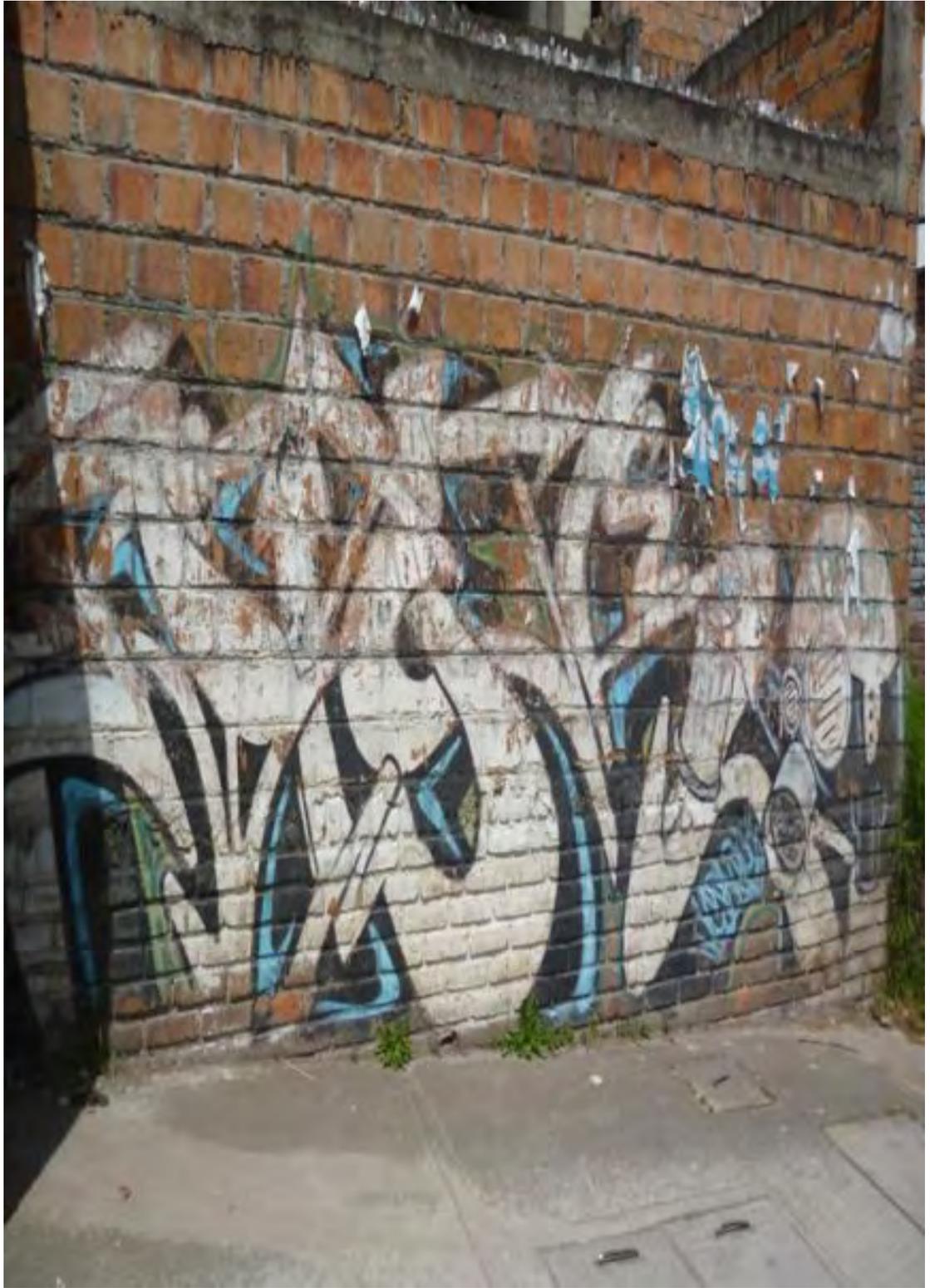

Grafitis del sector de la avenida Panamericana

Grafiti ubicado en el puente de la panamericana

GRAFITTI UBCADO EN LA UNOVERSIDAD DE NARÑO CEHANI

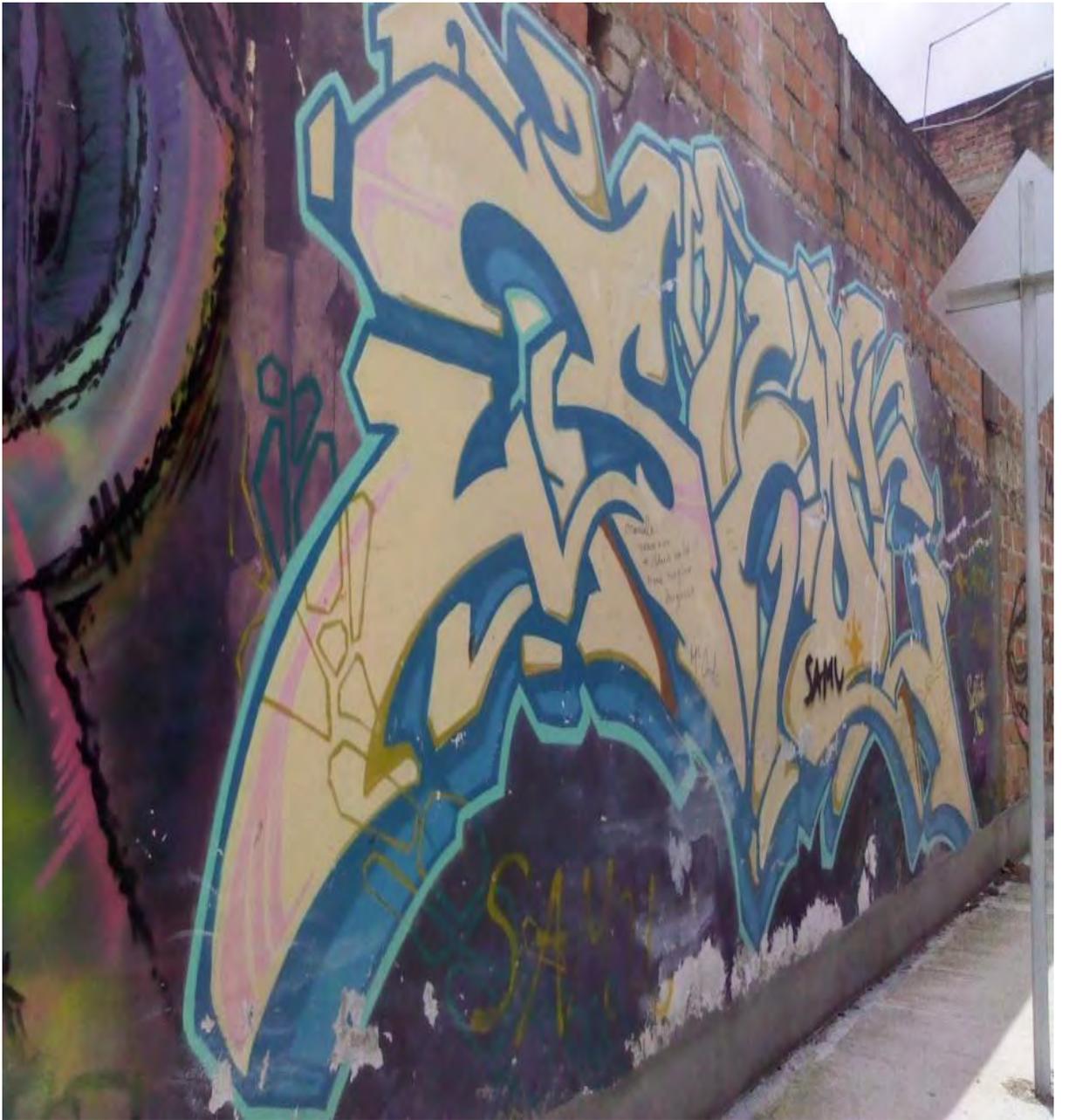
Grafiti sector Parque San Andrés

Grafitis del sector barrio Ssn Ignacio

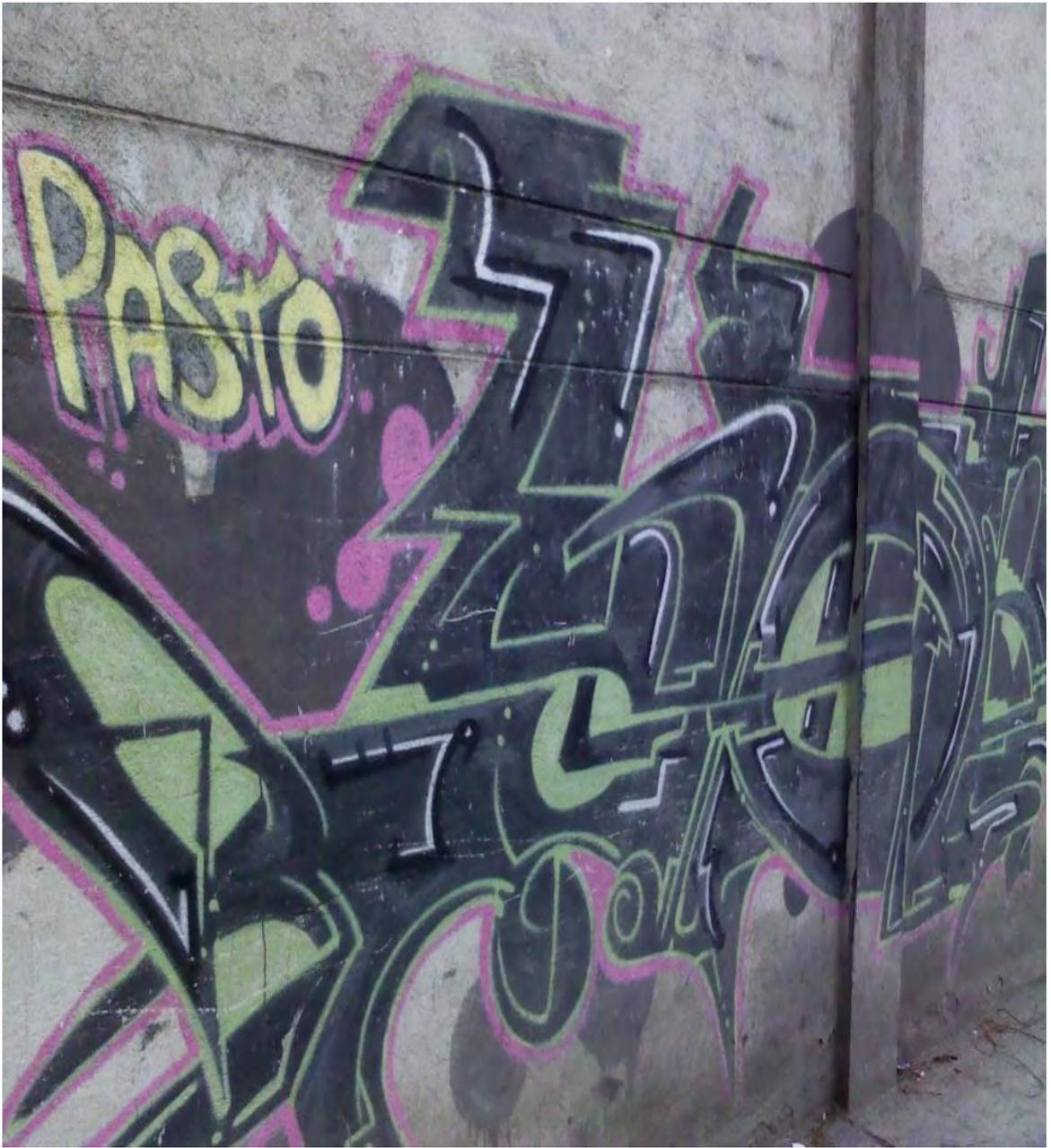

Grafitis del sector calle 17

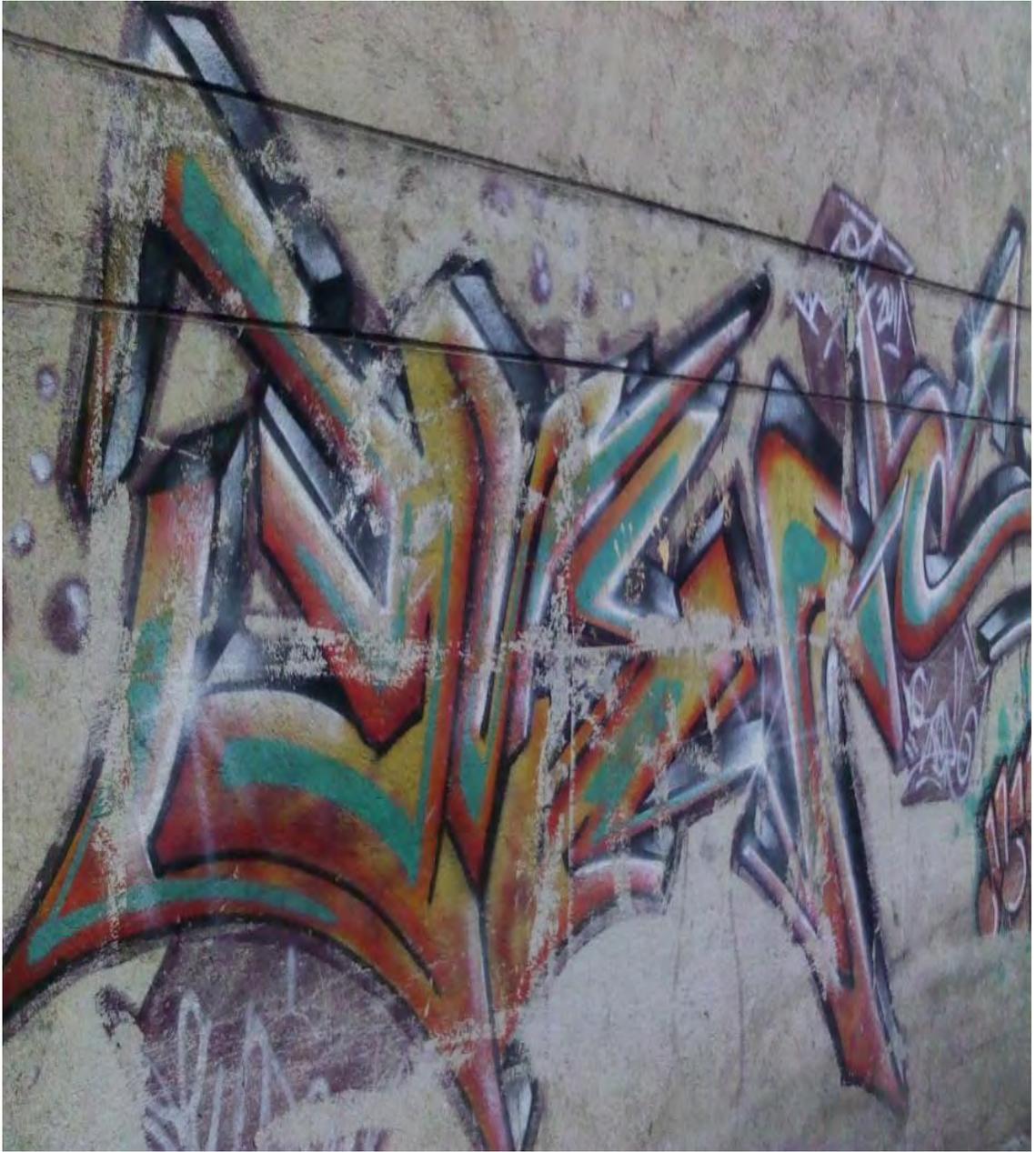

Grafiti del sector avenida CHampagnat

Grafitis del sector coliseo Sergio Antonio Ruano

