

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLAN

**GRITOS DE URBANIDAD
(EL GRAFFITI EN NUESTRA CIUDAD)**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

**LICENCIADA EN PERIODISMO Y COMUNICACION
COLECTIVA**

FALLA DE ORIGEN

P R E S E N T A:

SARA OCAÑA HERNANDEZ

ASESOR: LIC. MARCO ANTONIO DIAZ QUINTANA

México, D.F.

Mayo de 1995.

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimiento

El presente trabajo representa ser un esfuerzo más para continuar con mi formación profesional; la cual amo y respeto.

**Agradeciendo siempre a Dios por darme la vida misma.
Así como por los padres que me dio, a los cuales amo por su consideración
y apoyo ante todo.**

Dedico con gran amor a mi señor padre José Jorge Ocaña Jiménez, de quien he tenido el ejemplo de fortaleza y dedicación que ha sostenido el tronco de nuestro árbol.

A mi madre, la señora Julia Hernández Cortes por el cariño y comprensión que nos ha tenido y abrigado como las mismas ramas de nuestro árbol.

A mis cinco hermanas: Martha, Silvia, Aurora, Mary Paz y Vicky por el apoyo que hemos tenido una con otra en momentos difíciles; y por ser los bellos frutos de nuestro árbol.

A mis sobrinos: Dannya Karina, Jorge Luis, Julio Miguel, Aldo Yael, Martha Selene y a los que pronto vendrán, por ser las flores que se transformarán, con el tiempo, en nuevos frutos de nuestro árbol.

Asimismo, brindo a Saúl Soto B. mi gratitud eterna por impulsarme y enseñarme a seguir siempre adelante a pesar de los malos tiempos.

Una vez más a Dios por ser el cielo, el sol, el agua, la tierra y el viento que ha dejado crecer día con día nuestro árbol.

Introducción	5
Capítulo 1	10
Antecedentes históricos del graffiti, como una forma diferente de comunicación.	
1.1 La expresión iconográfica en la prehistoria.....	11
1.1.1 El grafismo a través de la historia.....	15
1.1.2 La contemporaneidad del graffiti.....	22
1.2 El graffiti en el mundo moderno.....	26
1.2.1 El graffiti en la ciudad de México.....	30
1.2.2 El graffiti en la Delegación Alvaro Obregón.....	35
Capítulo 2	40
El graffiti como proceso de comunicación social, cultural y popular.	
2.1 El proceso comunicacional del graffiti.....	41
2.2 El graffiti como desahogo a una necesidad de comunicación.....	46
2.2.1 El graffiti como emisor, la sociedad como receptor.....	51
2.3 La reconquista del graffiti en tiempo y espacio..	56
2.4 Autores anónimos o graffiti anónimos.....	59

Capítulo 3	66
El fenómeno cultural del graffiti.	
3.1 El graffiti un verdadero fenómeno cultural.....	67
3.2 Cultura y contracultura del graffiti.....	70
3.2.1 Influencia, moda o imitación de los graffiti.....	74
3.3 El lenguaje del rock en los graffiti (como expresiones codificadas)	80
3.4 El asalto a los muros para expresiones del graffiti.....	84
Capítulo 4	87
Las pintas en el Distrito Federal.	
4.1 Las oficialmente permitidas.....	88
4.2 Represión y/o rechazo que tienen los graffiti...	92
4.3 La espontaneidad en el graffiti.....	96
4.4 Uso y futuro de los graffiti.....	100
Conclusiones	107
Bibliografía	110
Hemerografía	113

INTRODUCCION

A través de una investigación descriptiva, presento la información que muestra una selección y análisis de pintas callejeras, mejor conocidas como GRAFFITI; que a consideración son verdaderas muestras de la necesidad de comunicar.

Podría decir que el graffiti es la auténtica libertad de manifestar y expresar en forma escrita o dibujada mensajes sin censura alguna. Su vocación la persuasión.

Es así que nace la inquietud por divulgar este fenómeno que en distintas bardas de nuestra ciudad encontramos y que nos dicen mucho de nosotros mismos.

El estudio se ha hecho con el objetivo de identificar y diferenciar los mensajes que cumplen con ciertas características en relación al modelo clásico de comunicación.

Para llevar a cabo la investigación, fue necesario delimitar un área específica, donde hubiese mayor exposición de las

pintas callejeras; por ello los graffiti que aquí se presentan a través de fotografías, corresponden a ciertas colonias populares del sur de la ciudad de México, específicamente de la Delegación Alvaro Obregón; tales como: Mixcoac, Barranca del muerto, Molino de las Rosas y Tacubaya. Debido que en estas colonias se dieron dos tipos de movimiento graffitista; unos hechos por los mismos habitantes de estos lugares, y otros por parte de grupos y organizaciones para llevar a cabo dicha actividad del graffiti.

Es importante mencionar que la elección del tema fue porque este fenómeno es el resultado de las vivencias e inquietudes de jóvenes que expresan su presencia y existencia en relación al contexto social en que se desarrollan y desenvuelven en la ciudad, usando como medio las bardas de la misma.

Tratándose de manifestaciones complejas, los graffiti se pueden calificar, por su importancia, como un medio alternativo e inmediato de comunicación social, popular y cultural. Las pintas callejeras no corresponden a un fenómeno actual, o al menos de nuestro siglo; puesto que debemos tener presente que los llamados hombres primitivos solían grabar sobre los muros de las cuevas y en la superficie de las rocas para poderse comunicar; prueba de ésto son los descubrimientos y hallazgos que se han realizado a través de diversas investigaciones, lo cual a este acto de comunicación se le dominó como petroglifos.

Antes de la palabra hablada, el ser humano comenzó a comunicarse con ruidos, movimientos y dibujos o jeroglíficos que

representaban la vida. Sin embargo, al paso del tiempo el hombre adoptó una forma de comunicarse que es la palabra hablada, y más tarde crea y emplea la escritura, la cual se ha considerado como el lenguaje que permanece para siempre.

El graffiti es un medio de información muy antiguo, pero es verdad que también es poco comprendido por la sociedad contemporánea. Sin embargo, a través de la historia este medio ha significado ser una auténtica alternativa de comunicación.

La palabra graffiti deriva del idioma italiano, su significado es el de "GARABATOS"; éste, al igual que el término petroglifo ha sido por parte de los arqueólogos quienes al parecer le dieron estos nombres a las inscripciones y dibujos hechos en los muros por las distintas civilizaciones. Asimismo, se considera que se trata de trazos ocasionales realizados por el hombre y que son a menudo referencias a los acontecimientos de la vida diaria. El contenido de éstos, es la información sobre las costumbres y niveles sociales y culturales de las distintas etapas que ha vivido el hombre.

La gente común, ve en el graffiti imágenes y tipografías grotescas; deleite pupilar por el colorido y/o quizá un ornamento que estridentemente adorna los barrios populares de la ciudad de México.

Efectivamente, el graffiti es la expresión de un barrio, una banda, una clase sin acceso a los modernos medios de comunicación. El graffiti es un medio de información y comunicación donde subyacen auténticos procesos culturales de una

forma de vida. Es un medio de expresión donde al igual que la televisión o la radio, se difunden valores, creencias, sentimientos, emociones y toda una forma de concebir a una realidad determinada.

Para dar inicio a nuestra investigación obviamente se tuvo que buscar material referente al tema. En primer lugar, una vez delimitada y seleccionada la zona, se tomaron muestras fotográficas como testimonio fiel al objeto de estudio. Posteriormente, se indagó material bibliográfico y hemerográfico; desafortunadamente en México aun no se han publicado libros que traten el tema del graffiti en forma específica. Las publicaciones que se lograron obtener son de procedencia extranjera, particularmente españolas. No obstante, se integró información que hace referencia al tema; como es el caso de los tipos de mensajes escritos o iconicos y las manifestaciones de cultura popular; mismos que fueron de gran utilidad para presentarlos como citas a lo que se estaba desarrollando.

Por su parte, revistas y periódicos, ocasionalmente presentan notas o pequeños reportajes en relación a las pintas callejeras.

Por otro lado, se consideró presentar entrevistas de auténticos autores del graffiti; pero recordando una de las características de las pintas, es el anonimato, por lo que preferentemente se muestra su trabajo de los creativos. No obstante, se interpretaron algunos conceptos que se proporcionaron por parte de ciertos autores.

Así por los argumentos expuestos, el graffiti merece, sin duda, un estudio y un análisis más o menos exhaustivo por parte de la comunidad académica de la carrera de ciencias de la comunicación; pues este fenómeno ha estado en espera durante mucho tiempo sin que personalidades de universidades o instituciones culturales, hayan cuando menos intentado ofrecer alguna explicación de éste rico medio de información y comunicación. No obstante, probablemente ya ha sido abordado desde la perspectiva del arte (si bien existe), pero muy poco o casi nada desde la disciplina de la comunicación social. Sabedores de que el estudio del graffiti en un tanto incierto, debido a que no existe sistematicidad sobre este saber; es precisamente lo que motivó a proponer una metodología preliminar para su estudio. Sabemos que los riesgos de sistematización pueden resultar serios. Sin embargo, se considera un paso significativo el hecho de ofrecer algunos elementos de estudio, tales como el análisis de los mensajes e imágenes a nivel expresivo, para la comprensión de este fenómeno cultural. Así, expongo algunos antecedentes del graffiti, su función dentro del proceso de comunicación, su aspecto cultural en nuestra ciudad y el uso y futuro que tiene esta actividad.

En el primer capítulo expongo algunos antecedentes históricos del graffiti; es decir, su evolución y transformación que ha tenido, pasando por la prehistoria hasta el mundo moderno, específicamente en la ciudad de México y en particular en la Delegación Álvaro Obregón.

En el siguiente capítulo desarrollamos la función de las pintas callejeras dentro del proceso de comunicación social, cultural y popular. En dicho apartado describimos los elementos con los que cuenta el graffiti; y por tal razón lo consideramos como un proceso comunicacional. Así como también, hacemos un análisis de su función informativa y comunicativa ante la sociedad.

Importante es señalar el por qué, el cómo y quiénes realizan este tipo de actividad.

En el tercer capítulo hablamos del graffiti como un fenómeno cultural, debido que es creado por el hombre y transformado por el mismo.

De igual manera, la pinta callejera vienen siendo una manifestación cultural; puesto que en ella se muestra la vida social y cotidiana del hombre en la ciudad.

No obstante, hay que subrayar si los graffiti son un acto de contracultura dentro de una imitación, una moda o una influencia.

Por último, en nuestro cuarto capítulo hablamos del uso y futuro del graffiti; su trascendencia como comunicación alternativa. También el rechazo y represión al que se enfrenta ante los mensajes oficialmente permitidos.

El graffiti puede ser abordado desde múltiples puntos de estudio; pero en esta investigación no se intentó realizar indagaciones de carácter científico, pero sí académicos y con los resultados disponibles.

Considero que el hecho de presentar dicha investigación es sumamente valioso como aportación de conocimientos para quienes manejan una idea no muy clara de este medio de comunicación.

Por ello la corriente del pensamiento estructuralista nos ofrece la metodología más apropiada para nuestra investigación y estudio. Esto debido a que el estructuralismo parte del proceso de transformación en el mundo del hombre como el de los signos, siendo y formando a éstos como elementos de un todo.

Por lo que nuestra hipótesis se planteó de la siguiente manera: Si se estructura el fenómeno cultural del graffiti desde la perspectiva de las teorías estructuralistas, entonces podrá ser mejor comprendido como fenómeno de comunicación cultural, social y popular.

Enfocada esta corriente del estructuralismo al presente trabajo es de considerar dentro del pensamiento humano que se esfuerza por identificar y explicar las relaciones internas y externas que permiten el funcionamiento de ciertos fenómenos culturales y en este caso el del graffiti.

El graffiti aquí se considera como el objeto de la descripción, el cual se concibe como una estructura que permite reconocer las relaciones entre las partes que lo constituyen.

De acuerdo a lo propuesto por el autor Martín Serrano, en el estructuralismo se debe de contar con un objeto de estudio, con un estatuto metodológico y técnico. Esto con el propósito de explicar el funcionamiento de ciertos fenómenos culturales.

Así, el graffiti cuenta con una estructura, una configuración y por consiguiente una función. Que conjuntamente constituyen un sistema de elementos en cuanto al uso de colores, formas, tipografías e íconos; los cuales vienen a formar una conexión recíproca en busca de una función social, la de comunicar e informar. Por lo tanto, espero que la presente propuesta de análisis resulte benéfica para todos aquellos que se interesen por el apasionante tema del graffiti como medio de comunicación social, cultural y popular.

Capítulo 1

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL GRAFFITI, COMO UNA FORMA DIFERENTE DE COMUNICACION.

1. LA EXPRESION ICONOGRAFICA EN LA PREHISTORIA

El graffit, al igual que otras formas de comunicación, se rige bajo un método y en este caso consideramos el más adecuado el estructural, pues se niega a tratar los elementos que lo constituyen como independientes, sino en constante relación entre ellos. Es decir, el graffiti es una estructura de relaciones que explica la comprensión de este fenómeno; y su mismo dinamismo que ha tenido a través de la historia.

En el comienzo de la existencia del hombre, se crea la necesidad de comunicar; antes de la escritura y de la palabra hablada, los llamados hombres primitivos grababan signos y símbolos dentro de las cuevas y sobre la superficies de las rocas para poder manifestarse; representando así la realidad reconocible y por qué no, lo enigmático y místico. Dejando así un testimonio de su existencia.

Probablemente la razón obedece a que en el subconsciente del ser humano hay una plétora de figuras, imágenes y esquemas que influyen constantemente en el horizonte y concepción del mundo.

En las rocas prehistóricas los arqueólogos han encontrado petroglifos que no pertenecen a un grupo étnico específico, pues a lo largo de miles de años diversos pueblos dibujaron en las piedras sus impresiones acerca de la vida.

El arte de la piedra desarrollado por distintos grupos sociales no sólo se plasmó en las paredes de las cavernas, sino también en rocas. La vida cotidiana era retratada en estas primitivas obras de arte.

Los petroglifos y los pictogramas fueron hechos mediante herramientas que permitieron excavar las rocas, realizar incisiones, marcas, horadaciones e incluso tallas y grabados en la piedra. Luego estos artistas pintaron con tintas casi indelebles al paso de los siglos.

Los petroglifos son imágenes creadas sobre rocas previamente picoteadas; los pictogramas o pictografías, en tanto, son imágenes creadas (generalmente como pinturas) sobre la superficie de las piedras mediante la aplicación de pigmentos.

Por otra parte, el esfuerzo que conlleva realizar estos grabados en piedra nos sugiere que los artistas no lo hacían sólo por diversión: hay en ellos un mensaje. Son testimonios que nos informan que dichos dibujos son importantes documentos culturales que tienen algo que decir.

“Esta pintura mural representó una tradición de mucho miles de años; la realizaron artistas de gran poder expresivo cuyas creaciones todavía nos conmueve” (1)

Posiblemente se trata de grabados que pueden ser considerados como la génesis de nuestra escritura; aunque no como patrones o modelos directos. Estos signos pudieran ser formas bien conocidas que en su conjunto estructuraron un lenguaje.

Al formarse grupos de individuos, es decir, pequeñas sociedades, se crean distintas maneras de comunicar. Pero en lo particular nos referiremos a una de esas formas de comunicación; la realización de símbolos pintados y trazados por el ser humano, lo cual pudo haber sido un sistema de entendimiento recíproco cuyo desarrollo cursó durante mucho tiempo y que hasta nuestra actualidad lo seguimos empleando a través de pintas callejeras.

Ha existido una necesidad interna de manifestar las ideas mediante figuras que aclaren nuestro pensar.

El conceptualizar por medio de iconos, como el plano de figuras representativas del mundo y como una categoría muy extensa de signos que aparentemente poseen algunas de las propiedades de su referente, es limitante en cuanto a tiempo y espacio; sin embargo, el expresar lo vivido y lo previsto ha sido una acción de deseo de conservar y plasmar para siempre las inquietudes de los individuos.

Al observar el desarrollo de la historia de la expresión gráfica, notaremos que las distintas civilizaciones poseen carac-

terísticas en consideración con su realidad.

En Egipto existen pinturas gigantescas que se han conservado y que nos proporcionan una visión de su tiempo. Por su parte, los artistas griegos realizaron murales de belleza impactante; misma que influyó en los romanos, creando éstos obras aún más hermosas como son los murales de la Quinta de los Misterios de Pompeya. La pintura mural china estuvo bajo la dinastía Tun-Huang, la cual continuo por varios siglos. Mientras que en Japón se desarrolló la escuela Ukiyo-e, que pretendía llevar sus obras al mismo pueblo.

Así la pintura arábiga, persa, turca e hindú son de gran riqueza descriptiva y conceptual, poseiendo extraordinarias cualidades. Vemos por lo tanto que a través de la historia del hombre no se ha dejado de lado la expresión icónica.

"La fijación propiamente 'plástica' del pensamiento expresado ha procedido, conforme a un desarrollo vital, de ruidos, por una parte, y de gestos indicativos, por la otra. Y esa expresión complementaria tendió gradualmente a que fueran siendo usados siempre los mismos dibujos con los mismos enunciados. Las imágenes se convirtieron entonces en escritura, que fijaba de tal manera lo pensado y lo hablado". (2)

Así tenemos que los orígenes o principios del lenguaje humano se pierden a través de la prehistoria, sin embargo, los indicios indican que el hombre era un ser capaz de comunicarse; aunque sólo en pequeños grupos con los que vivía hace miles de años. Este poseía una organización social; en donde la

comunicación sólo se daba en ese núcleo.

La comunicación se encontraba entonces, limitada al alcance de la voz humana y a la precisión de la memoria. Por lo que un individuo no podía dirigirse a grandes pluralidades o grupos, si no contara con un lugar acústicamente favorable para su mensaje. Por consiguiente, no tenía la capacidad de difundir sus ideas eficazmente ni con precisión a través del espacio, ni preservarlas con exactitud a través del tiempo con otras comunidades.

La actividad de comunicar por medio de los grabados en las rocas y superficies comienza en el momento en el que el hombre se encuentra frente a frente con el mundo visible; con algo terriblemente enigmático. En la creación de un mensaje, el hombre se entrega a una lucha con la naturaleza, no sólo por su existencia física; sino por la necesidad de comunicar.

"Transportándonos hacia esa época de nuestro desarrollo humano a la que llamamos prehistoria porque no ha dejado documentos escritos y que realmente podríamos extender hasta antes de la invención del lenguaje. Antes de la palabra fue la imagen, y los primeros esfuerzos registrados del hombre son aquellos pictóricos, imágenes raspadas, o pintadas en las superficies de las rocas o de las cavernas. Nuestro conocimiento de la existencia de este arte primigenio es relativamente reciente y este descubrimiento fue tan desconcertante que por algunos años los enterados dudaron de su autenticidad. Aún ahora la significación de este arte de comunicar, no ha sido suficientemente apreciado". (3)

El establecimiento de una conexión comunicativa, por irracional e ilógica que pueda ser, para nuestro sentido de razón y lógica, fue el primer paso en la civilización, la base de los primeros mensajes. Pero sólo pudo implantar un enlace gracias a que logró ser visible, captarse y representarse perceptivamente por medio de signos, ésto es, por medio de imágenes que pueden separarse de la percepción inmediata y conservarse en la memoria. El signo que es el total resultante de la asociación de un significante (imagen acústica) y de un significado (concepto), surgió para establecer entonces la comunicación. Por su parte, las definiciones estructuralistas de los términos significante y significado son las siguientes: el primero es la traducción fónica de un concepto; y el segundo es el correlato mental del significante. Desde ese punto de vista, y en lo tocante a su capacidad de comunicación, el signo adquiere un valor funcional totalmente distinto.

Ninguna facultad humana aparece aisladamente; la comunicación surge, en el hombre primitivo, del reconocimiento accidental de los signos significativos.

El comunicar no hubiese sido, si no existiera en todo ser humano la necesidad de relacionarse, de satisfacer y manifestar sus inquietudes. Por lo que, la comunicación prehistórica debe entenderse en este sentido como una respuesta a las necesidades vitales.

La comunicación prehistórica, por así llamarla, es esencialmente un arte de trazos, y en esa medida es posible que

haya existido respuesta a ello.

El dar esbozo de una imagen, es ya hacer uso de una convención de comunicación; es por lo tanto una etapa más allá de la percepción, un artificio que ayuda a retener las ideas en la mente; y que de hecho logra que éstas perduren.

Bien podemos decir que lo único que sabemos en relación del propósito que tuvo el hombre primitivo al crear y realizar sus dibujos, son los dibujos mismos. De ahí sólo se han hecho conjeturas acerca de sus propósitos pero lo cierto es que con ello lograban establecer comunicación con sus semejantes.

En la mayor parte de los grabados, los animales constituyen el tema principal. La característica de las pinturas rupestres está en el realismo, cualidad no natural en el arte primitivo, lo cual sugiere que se les veía como una ayuda visual, como un manual de caza; refrescando así el conocimiento del cazador e instruir y dar información a los que todavía no tenían experiencia.

La pintura rupestre es un intento humano de contemplar la naturaleza y representarla con el mayor realismo posible. La única forma válida de categorizar dichos obras, es tratar de definir lo primitivo como un estilo basado en una finalidad y en unas técnicas. Es decir, hablamos de una reproducción realista de la información visual natural; de un estilo muy rico en símbolos, con una gran adscripción de significados; por ello debe darse el valor real como una forma de comunicación primitiva y que hasta la actualidad continuamos usando.

1.1.1 EL GRAFISMO A TRAVES DE LA HISTORIA

En los primeros tiempos, los hombres para recordar los acontecimientos ocurridos, sólo se valían de la narración oral, comunicada de padres a hijos; estos hechos estaban, por lo tanto, sujetos a inexactitud y errores; otras veces modificados en partes y otras con falsedades; de todas estas circunstancias surgió la necesidad de perpetuar el mensaje por medio de signos escritos, pintados o grabados, siendo varios los pueblos primitivos que idearon esta manera de preservar el pensamiento a través de los tiempos.

"Escribir es mostrar. Quiere decirse que hacer ver lo que se quiere decir es más efectivo que hacerlo comprender" (4).

Gracias a la arqueología sabemos que el hombre alberga en sí un espacio de sentido innato de las figuras. Así en muchas regiones de la Tierra hallamos muestras de signos

primarios; cabe suponer que para las razas más distintas y en los tiempos más variados encierran un significado semejante.

El hombre al tener la necesidad de comunicarse con sus semejantes, y tratar de ser comprendido, crea símbolos y signos; comenzando a ser un método o forma de establecer conceptos de las cosas. Para el autor Paul Ricour *"el símbolo es toda estructura significativa en la que un sentido directo, primario y literal contiene además de un sentido distinto, indirecto, secundario y figurado, que sólo puede entenderse a través del primero"*(5)

Es así, que el ser humano le ha dado nombre a los objetos; sin embargo, palabra y cosa son elementos diferentes entre sí. Lo que se ha hecho al nombrar algo es establecer una relación entre éstos.

Al inicio, el hombre se comunicaba con simples dibujos de lo que veía a su alrededor, por lo que tiende ha crear y nombrar a cada cosa con un nombre. Se formó entonces todo un sistema de signos, los cuales vinieron a ser imágenes conceptuales, con reglas combinatorias que permitieron el nacimiento de nuevos elementos más complejos.

Así, comienza a combinar símbolos y signos para poder comunicarse de una mejor manera. Es decir, para expresar los más diversos pensamientos. No obstante, tuvo que existir en un principio una convención social, un acuerdo común entre cosa y concepto; esto con el fin de que la comunicación fuera inteligible dentro de cada grupo de individuos.

El manifestarse por medio de dibujos específicos, crea todo un sistema de signos al servicio de los receptores con el propósito de establecer la comunicación. Esta se forma no por medio del uso de signos aislados; sino por medio de la combinación de éstos.

Si seguimos el desarrollo de los signos, podemos comprobar que su configuración externa en el pasado ha experimentado numerosas alteraciones, estilizaciones y simplificaciones, sobre todo en razón del medio y procedimiento de expresión que han usado a lo largo de los siglos y en las distintas zonas geográficas.

Dentro de la comunicación se crearon los símbolos; por lo que los dibujos se simplificaron en signos. Esto con la finalidad de retener el pensamiento; y para transmitir el enunciado ya no bastó con el simple dibujo de pocos elementos; la expresión escrita surge necesariamente mediante la comunicación de imágenes.

Recordemos que en los comienzos de la historia humana, las primeras manifestaciones gráficas se efectuaban con el basto rascado o grabado en piedra y madera. Esta impresión en profundidad hacía posible que el signo no sólo pudiera ser ópticamente percibido; sino apreciado también al tacto. Este sentido de anclaje perpetuo en materia duradera ha conservado su influencia hasta nuestros días.

Con todo hay analogías ciertas entre signos elementales, por lo menos en lo que hace a la representación figurativa de objetos que debieron haber sido comunes en diversos pueblos. Pensemos en la reproducción de figuras humanas y de animales o herramientas empleadas entre los grupos comunitarios. No obstante, no podemos constatar de que existe o existió una escritura ancestral y única; sino en un sentido más amplio, aquel escritor primitivo poseía dotes de observación y de especial sentido interpretativo.

La escritura antigua, que con tanto acierto se ha llamado "la pintura del pensamiento", comenzó por ser jeroglífica, representando gráficamente las ideas con figuras diseñadas o grabadas en madera, piedra u otros. Estas figuras semejaban, animales, plantas, formas humanas, astros o cualquier otra cosa apta para la expresión del pensamiento que después se fueron esquematizando hasta originar los signos y las letras. *"El escribir pasó a ser una función; un lazo funcional entre lo creativo y lo social, constituyó el objeto del pensamiento estructuralista"* (6)

Surgieron diferentes escrituras que fueron evolucionando a través del tiempo; se trataban de figuras aisladas, en un principio, después comenzaron a combinarlas y más tarde las simplificaron creando así la escritura; la cual se comenzó a usar con el propósito de representar los objetos por medio de la unión y de relación de signos, simulando los contornos más esenciales de cada figura.

Tenemos entonces, que la escritura fue inventada por el hombre como respuesta a la necesidad de expresar y plasmar sus ideas con el fin último de perdurar. Sin embargo, dicha invención parece haberse desarrollado no en un momento determinado de la historia, sino a lo largo de un extenso período.

Este breve esquema de los principales hitos en la capacidad del hombre para comunicarse con sus semejantes indica que los hechos más importantes de este proceso histórico han tenido lugar dentro del lapso de vida de sectores sustanciales de distintas poblaciones.

"En el sentido de verdadera fijación de lo pensado y hablado procede valorar la escritura, en primer lugar, desde el momento en que dibujos y signos se hallan en relación directa con sílabas, palabras o conceptos vocalmente expresados".(7)

Es de suponer, que a todos los escritos surgidos de ese proceso natural de desarrollo subyacen originalmente representaciones figurativas; el estudio de las diferencias de las evoluciones más distintas y prolongadas, en el sentido de fijación gráfica definida de una lengua, permite caracterizar categorías esenciales.

Así tenemos que la escritura la entendemos como aquella cuyos signos primarios se han venido transformando con el paso del tiempo; de tal modo que su trazado ha sido reducido a la máxima simplificación.

Una de las más importantes etapas de desarrollo hacia la fijación propiamente dicha de la lengua, la representa el empleo de un signo figurativo para reproducir, ya sea un fonema, el sentir, o simplemente lo que se observa.

La figura se transformó en signo; por lo que este hallazgo probablemente viene a explicarnos el fenómeno de la simplificación de imágenes que ya se han estilizado sobremanera mucho antes de la presencia primera de los pictogramas, y que pueden ser considerados como nuestra inicial de escritura "plástica". Por lo que el ser humano grabó su conciencia sobre su medio más inmediato con el que contaba. De modo que los trazos y dibujos presentes en rocas y cavernas deben ser considerados como invenciones nacidas del temor a lo sobrenatural.

"La primitiva utilización pictográfica del signo se hizo fonética con el tiempo; el número de signos empleados disminuyó hacia la mitad del primer milenio a.j., ese tipo de escritura se había desarrollado ya plenamente y era utilizado en todo el ámbito semitoparlante como "medio de comunicación de ideas" que, no obstante, fue siendo relegado progresivamente por la escritura a base de letras". (8)

En lo que se refiere a esculturas y pinturas, nuestros antepasados se servían de representaciones de objetos reales, que eran utilizados como imágenes verbales o bien eran reunidos en combinaciones estrambóticas.

La observación de las inscripciones cinceladas en piedra nos mueve al asombro ante la imaginatividad y composición de las diferentes agrupaciones iconográficas.

La simbolización es el proceso de codificación de la información mediante un sistema de signos, que se realiza internamente en el individuo y externamente en la sociedad.

El grado del desarrollo socio-cultural alcanzado determinó una creciente demanda de un sistema de comunicación social más eficaz. En esta comunicación el rol fundamental lo jugaba, probablemente la iniciación de búsqueda, apoyada fuertemente por el código simbólico icónico. Para Umberto Eco, "los conceptos más importantes introducidos por los métodos estructuralistas de una teoría de la comunicación son: la relación entre código y mensaje. Toda comunicación se realiza en la medida en que el mensaje se descodifica a base de un código preestablecido común el emisor y al destinatario. Asimismo, la presencia de un eje de la selección y de un eje de la combinación de elementos que constituirán un todo". (9)

Así, dicho código, formado por las representaciones figurativas pintadas o grabadas, transmitía la información directamente a través de las mismas, e indirectamente, mediante las relaciones arquetípicas asociadas a estas imágenes.

Existen obvias diferencias entre la comunicación visual establecida a través de los modelos e imágenes de la comunicación verbal; sin embargo ambas tienen algunos aspectos en los cuales coinciden.

Los dos tipos de comunicación se basan en las señales que pueden indicar distintos puntos:

- 1) Intención del emisor por transmitir un mensaje.
- 2) El tipo de mensaje que el emisor quiere transmitir con sus imágenes.
- 3) Por último, y probablemente el más importante, ambos nos aportan con y en sus mensajes las situaciones de las experiencias obtenidas ya sea directa o indirectamente.

Pero es de gran importancia mencionar que si se considera que el emisor se limita a transmitir en primer instancia mensajes sobre situaciones determinadas de su entorno, corre el riesgo de perder en la interpretación por parte de los receptores la "esencia" del mensaje.

El curso del desarrollo de los signos pictóricos ha logrado llegar a las formas básicas de las letras. No obstante, hay que considerar la presencia física de los métodos de escritura e impresión, que por causa del empleo de diferentes materiales y técnicas, si no ha alterado ya las formas básicas de las letras, sí les ha prestado en cada época una configuración y estilo particulares.

"Antes la imagen era aprehendida como comunicación cerrada, como mediador puntual; muchas veces en el sentido estrictamente contemplativo. Hoy la oleada de información icono-

gráfica, de secuencias pictóricas ha determinado la creación de un auténtico lenguaje de la imagen"(10)

Una serie de sistemas de signos definidos tienen la función de superar las limitaciones intrínsecas a la palabra hablada. Esta consideración es válida, sobre todo, para la escritura alfabética que traduce la palabra hablada del canal sensorial acústico al óptico y así logra una superación y conservación de las distancias en el tiempo y en el espacio, superación que está fuera de las posibilidades de la palabra hablada. Para la transmisión de la lengua resulta significativa la capacidad informativa de los diferentes canales sensoriales.

Las representaciones mediante imágenes constituyen otra fértil fuente de discusión. Así como el problema del significado de las pinturas y dibujos rupestres. Pero parece indudable que el artista que dibujaba en una cueva, cualesquiera que fuesen sus intenciones, pretendía no sólo comunicar algo -la idea- sino también hacerlo de una manera de trascendencia con el lenguaje hablado. Tal vez el pintor realizaba las imágenes con el fin de que fuesen un registro a manera de documento. Sin duda las raíces de la escritura brotaron de la necesidad de almacenar información, reforzando así la memoria y de comunicarla a una distancia superior a la que no alcanza la voz humana. La expresión jeroglífica está relacionada exclusivamente a la escritura figurativa o de imágenes; las cuales corresponden a representaciones de objetos reales reconocibles en toda cultura.

Las interpretaciones más variadas han tratado una y otra vez de esclarecer las relaciones significativas de los diferentes elementos contenidos en un grupo de signos socialmente aceptados. No obstante, se ha considerado lo anterior como estructuras complejas, donde las imágenes, ideas y sonidos se hallan presentes de manera entremezclada.

"La escritura ha sido desde siempre uno de los más importantes vehículos de la cultura". (11)

Las imágenes, una vez creadas son eternas o cuando menos duran mientras tengan agudeza sensorial. Pero mucho depende de nuestra habilidad para crearlas y de su resistencia, que es ciertamente lo que implicamos dentro de la comunicación en el mundo de las ideas.

Así tenemos el manejo de las ideas mediante una lógica o por medio de un método científico; pero las interpretamos a través de la contemplación de imágenes.

Cada individuo crea sus propias formas simbólicas; sin embargo, éstas deben de tener, si se desea comunicar, una misma denotación a la connotación. Para Eco *"la denotación debe entenderse como la referencia inmediata que un término provoca en el destinatario del mensaje. La denotación ha de ser la referencia inmediata que el código asigna a un término en una cultura determinada. En lo que se refiere a la connotación, es el conjunto de todas las unidades culturales que una definición intencional del significante puede poner en juego; por lo tanto es la*

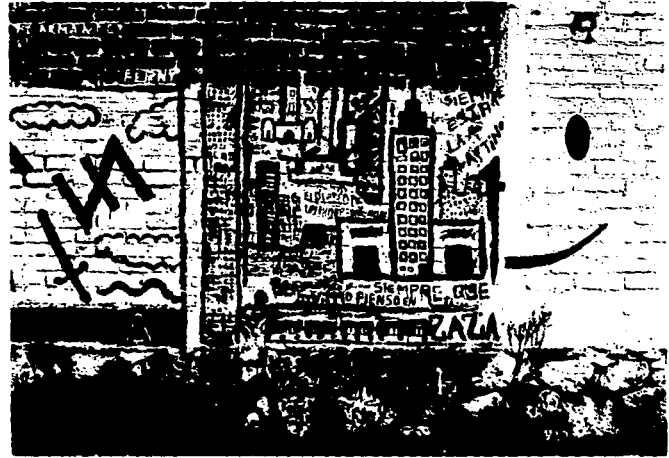
suma de todas las unidades culturales que el significante puede evocar institucionalmente en la mente del destinatario". (12)

Por lo que ninguna forma puede ser reducida a simplemente a una sola interpretación. Cada una muestra un modo especial de ver las cosas, en el cual y por el cual constituye su propio aspecto de "realidad o verdad".

Realmente el nacimiento de la escritura constituye una hazaña que transformó profundamente la existencia del ser humano.

A través de la historia del hombre, las paredes han representado ser una posibilidad de comunicación, un espacio para perpetuar sus ideales y sus actividades políticas, culturales y populares; dejando así la narración y el discurso de su forma de vida.

El graffiti de alguna manera ha logrado dar a la humanidad moderna algunos antecedentes de la escritura.

Barranca del muerto, 1991

Barranca del muerto, 1991

1.1.2 LA CONTEMPORANEIDAD DEL GRAFFITI

Un mensaje o una imagen se determina en el estructuralismo dentro de un sistema de transformaciones de sus elementos

En cada muro garabateado se le ofrece al observador una imagen que encierra pensamientos, recuerdos y sueños de sus autores; compartiendo así vivencias de su realidad. Son representaciones acumulativas de sus impresiones dando como resultado versiones estilizadas adquiriendo toda una fuerza informativa, y hasta comunicativa. Se trata de una demanda y necesidad, de una nueva forma de imagen, de dibujos y signos, cuya comprensión se deriva de la reflexión de cada emisor. Hoy cabe observar el renacimiento de un vivo interés por el sentido de aquellos signos con configuraciones simbólicas.

Al contemplar pintas callejeras, sean del lugar que fueren; surge inmediatamente la pregunta: ¿qué se pretende con ello?. Comúnmente los graffiti no suelen ser legibles para el público en general; cada observador le supone un sentido implícito y trata de dar con el mismo, busca el contenido significativo; sin embargo, existe un tiempo y un espacio de realización del graffiti, lo cual respondería a la cuestión del por qué fue hecho.

"Algunos mensajes hacen referencia a problemas políticos o sociales de la actualidad. Ultimamente predominan las declaraciones antinucleares". (13)

Los temas que tratan son en relación a las ansiedades a nivel mundial, como los conflictos bélicos, la drogadicción y enfermedades del siglo. "No queremos violencia sólo queremos amor", "seamos antiguerras", "El futuro de la vida, la humanidad y tu conciencia".

"Entre las preocupaciones que los adolescentes plasmaron hasta ahora en sus murales se incluyen las Guerras Mundiales, la de Corea y Vietnam, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), la drogadicción, violencia y creencias religiosas católicas" (14)

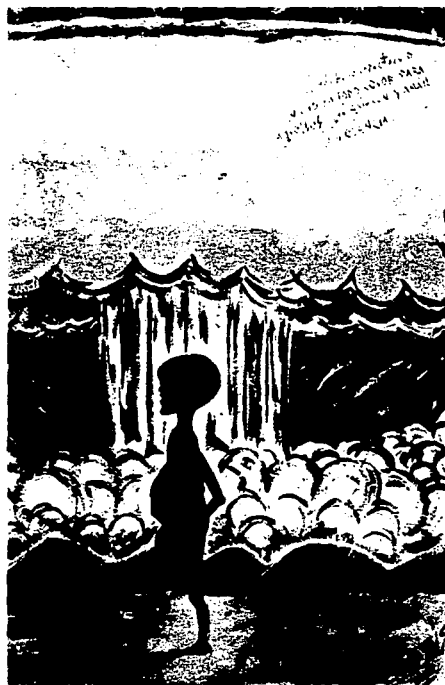
La primera herramienta empleada para la realización de graffiti fue sin duda los 'sprays' (aérosoles); esta modalidad se utilizó mucho en los años setenta, pero al paso del tiempo se requirió de otros métodos, como son las pinturas de botes y las

brochas. Este cambio dependió del factor tiempo, es decir, en la actualidad varios autores le dedican tanto el espacio como tiempo adecuados para la realización de un buen trabajo. Estos artistas han tomado sprays, brochas, botes con pintura y por supuesto las calles y las bardas convirtiéndolas en nuevas formas de expresión dentro del contexto urbano.

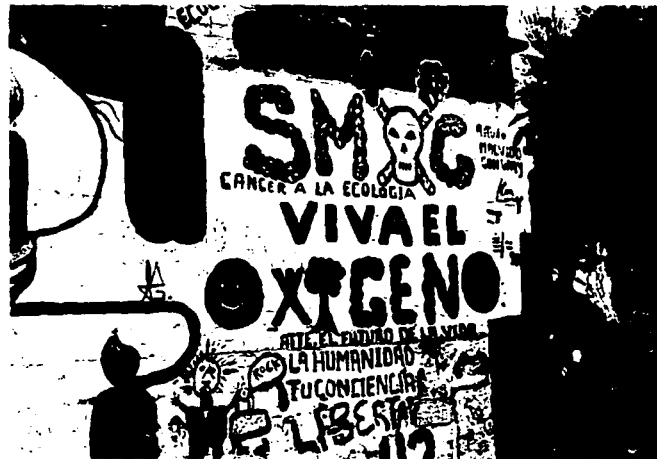
Comúnmente, los graffitadores suelen traer consigo sus herramientas para dejar su rastro en todos aquellos lugares libres que se encuentran a su paso; de igual forma, es una gran hazaña el hacer graffiti en los sitios prohibidos y públicos, pero se trata del juego de la osadía y de la aventura. Hacer en la actualidad graffiti significa la oportunidad de sacar a flote la creatividad de sus autores, permitiéndoles también la expresión personal y probablemente el alejamiento de delitos aún más serios. Gustavo Bernal, miembro fundador del movimiento artístico "Tepito Arte Acá", diría:

"Que se trata del juego con el espectador entremezclando lenguaje popular e imagen", dedicándole a las paredes "un lugar donde los recuerdos se hacen de todos"; y en alguna ocasión escribiría en un muro de una cantina: "Las paredes viejas, somos manos antiguas circulando en el espacio y tiempo. Déjame que te toque, cachondéate conmigo, mi buen" (15)

Mixcoac, 1989

Barranca del muerto, 1991

Los motivos, símbolos y diseños de los graffiti son diferentes entre sí; aunque busquen dar un mensaje común: "No a la agresividad social". Los graffitadores presentan por lo regular más sus problemáticas que propuestas de solución a las mismas.

Pero, por qué la selección de las paredes..., simple y sencillamente porque es el canal más fácil para dirigirse al pueblo, y en donde la lectura va ha ser más común. Se transformarán así, los muros y bardas como parte del paisaje urbano sin ser extraños para los habitantes de la ciudad.

En la conducta del ser humano no es difícil detectar un instinto a la información visual. Buscamos un apoyo visual en relación de nuestro conocimiento; de carácter directo de la información y por la proximidad a la experiencia real.

1.2 EL GRAFFITI EN EL MUNDO MODERNO.

Observar actualmente las ciudades puede causar un placer particular, por corriente que sea la vista. Las urbes pertenecen a un espacio y tiempo; sus diseños son parte de un arte temporal; pues existen causas que alteran esa supuesta belleza. En cada instante hay más de lo que la vista puede ver o más de lo que el oído puede oír; y por consiguiente, más de lo que la mente puede comprender. Las ciudades aguardan ser exploradas por sus habitantes; por ello dentro de las distintas urbes nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en relación con sus contornos, con las consecuencias de acontecimientos que llevan a determinados cambios, en relación de vivencias y experiencias en ellas.

Una de las manifestaciones del hombre ha sido la pictórica, la cual ha evolucionado en varios aspectos, desde los materiales empleados, hasta el contenido temático. Y una de estas manifestaciones es el GRAFFITI, fenómeno que nace a cada momento y caracteriza a las distintas ciudades. En todas las grandes metrópolis del mundo existen muros que han sido abordados con leyendas y dibujos de colores; los cuales en su gran mayoría encierran mensajes con un fin comunicativo; ya no se trata entonces de pinturas rupestres y de grabados, sino de una alternativa o posibilidad de informar a los demás de lo que está aconteciendo y/o afectando en cierto momento.

Es verdad, existen distintas maneras de comunicar, pero el graffiti ha sido una forma comunicativa poco atendida, y sin embargo, desde el surgimiento del hombre se ha llevado a cabo. De igual manera, tampoco se han hecho grandes intentos por examinar el fenómeno en si mismo.

Tuvieron que pasar siglos para que este tipo de manifestación pictórica evolucionara en todos sus aspectos.

A finales de la década de los 60's y comienzos de los 70's nace en el mundo una nueva forma sicodélica del muralismo, surge el graffiti; el cual es realizado por grupos de individuos que comienzan a inspirarse para dibujar, pintar y escribir mensajes en distintos lugares visibles de las ciudades. El graffiti inicia a tener entonces un gran auge y fuerza en el mundo entero. Una de las causas es, sin duda, los movimientos estu-

diantiles que entonces se estaban gestando. No hay metrópoli que se haya salvado de esta manera de manifestación.

Todo comienza cuando grupos de pandillas de jóvenes se organizan y escriben sus nombres en donde se pueda; ésto con el propósito de darse a conocer y delimitar sus territorios.

"A finales de los años sesenta un pequeño grupo de jóvenes neoyorquinos empezaron a <<dejarse ver>> (getting up), esto es, a escribir o pintar profusamente sus nombres en los vagones y estaciones del metro, y desde entonces, lo que nació como una tímida tentativa de unos cuantos adolescentes se ha convertido en un movimiento que integra a miles de jóvenes, cuyas pintadas constituyen en muchas ocasiones murales inmensos y llenos de colorido" (16)

Para algunos sólo son pintas, para otros se trata de garabatos; sin embargo, recordemos que el hombre primitivo empleó esta forma para comunicarse representando la vida cotidiana con símbolos. De igual manera, en la actualidad las paredes nos sirven en muchas ocasiones, para expresar en forma peculiar nuestra vida diaria.

"Todo el mundo recordará haber leído expresiones escritas en las puertas de los WC públicos. En urinarios y cines, bares y restaurantes, en aquellos sitios que reciben diariamente a mucha gente, encontramos unos contenidos que hemos recorrido con la vista para después, y rápidamente, olvidarlos". (17)

El término graffiti procede del idioma italiano, su significado es el de garabatear, y es empleado generalmente para describir diferentes tipos de escritura mural. El graffiti incluye mensajes políticos, sexuales, amorosos o humorísticos que han sido realizados en los muros y paredes a lo largo de la historia.

Todo ciudadano tiene largos vínculos con las distintas partes de las ciudades; y sus imágenes están embebidas de recuerdos y significados. No somos tan sólo observadores de nuevas manifestaciones; sino que también somos parte de esos cambios, puesto que compartimos un mismo escenario con los demás participantes. Es así que podemos aprender de nuevas formas no establecidas. El vínculo estratégico es la imagen ambiental o la que ha surgido en base a las representaciones generalizadas del mundo físico que poseen los individuos.

Esas imágenes creadas son producto, al mismo tiempo, de la sensación inmediata y del recuerdo de experiencias anteriores, utilizando como informadores de las acciones dentro de la ciudad. La necesidad de realizar y estructurar imágenes, de acuerdo a nuestro contorno, es de importancia tan decisiva porque tiene raíces de la realidad social, por lo que esa comunicación tiene una basta relevancia dentro de su práctica. Potencialmente, las ciudades son, en si mismas, símbolos poderosos de sociedades complejas; y si se les plantea visualmente, pueden tener asimismo un intenso significado expresivo.

El dibujo hecho en superficies como bardas, muros u otros lugares, ha aumentado considerablemente en cuanto a las

posibilidades de expresión al mismo tiempo de la rapidez del proceso social, de modo que para ser extendida la comunicación esos factores fueron decisivos.

"El graffiti salta la barrera de la pasividad y sobre todo de lo <<bien visto>> para constituirse en subversión de normas y valores establecidas". (18)

El graffiti en el mundo ha tenido gran fuerza por todos aquellos malestares sociales latentes, frente a los ámbitos que originan frustraciones en los miembros de toda sociedad. El graffiti es con certeza, un fenómeno universal que tiende a darse y a extenderse en razón directamente proporcional a la falta de libertades y oportunidades de expresión.

Es probable que se le ha confundido al graffiti como una alternativa del muralismo; pero existen características específicas que lo diferencian, como son: el lugar donde está, el material con qué se hizo y por supuesto el contenido del mensaje. No obstante, en la actualidad esta forma de comunicación se le ha considerado como "arte"; sin embargo, al mismo graffiti le ha costado ganarse ese concepto, debido que en sus inicios sólo se le calificaba como un acto de rebeldía y agresividad.

La cuestión ha tratar no es cómo nace; sino por qué y cómo ha sobrevivido el graffiti en el mundo; sin duda, algunos de los factores más determinantes es la cultura y la concientización social de una ciudad. Sin embargo, mucho tiene que ver las formas de autoritarias de las sociedades, las cuales crean un índice de inconformismo y frustración dentro de las mismas.

Para el ciudadano desprevenido, un muro en la ciudad es sólo un muro; no tiene connotaciones más allá de su esencia de ladrillo, concreto, yeso y en ocasiones pintura. Pero esa misma pared es, para mucho otros, diario popular, revista literaria, tribuna pública, lienzo y confidente; o simplemente es "la voz de los que no tienen voz".

Al graffiti le da igual encontrarse aquí o allá; en cualquier lugar se plasma; pero de manera especial en las paredes de las calles, caracterizándose por contener mensajes breves, a veces indescifrables o con un significado exclusivo para sus creadores.

Los graffiti están hechos con un propósito de percepción en términos de la razón y de la sensación. En cada muro blanco hay un deseo de imprimir los pensamientos, un deseo que se contrapone al consumo, que lo detracta, y que lo pone en el muro de los acusados.

La pinta da testimonio de muchas motivaciones e ideas fundadas en una dificultad común, el poder expresarse a través de la barda.

"El graffiti quiere salir del análisis consciente del individuo rechazando una situación determinada. Esto es, niega un hecho político o repudia una ideología concreta pero desde una capa más profunda surge una dimensión complementaria que localizamos en los graffiti a través del tono utilizando radicalizado, insultante, desconectado o ilógico. Desde esta perspectiva,

el individuo vomita a la realidad las contradicciones que ésta le traslada".(19)

Es imposible decir con exactitud cuándo y dónde nació el graffiti en el mundo moderno; pero es cierto que ha sido uno de los medios de comunicación en donde se han podido manifestar las situaciones, problemáticas y conflictos actuales y verdaderos.

El graffiti entonces logra ocupar un lugar y espacio en toda sociedad.

Los graffitistas desde un principio han comprendido que cualquier pinta debe de ser reconocida y aceptada por su sociedad; y para lograr ésto último, es necesario hacer graffiti de buen gusto y bien realizados.

Como dato importante recordemos que en 1987 los miembros del grupo denominado "La Brocha Urbana" pintaron un mural graffiti con el tema de la lucha de los indocumentados en la Witter Boulevard de Los Angeles, y que se trató de una obra de once metros de alto por quince de ancho; y ésto se dio a pesar de la campaña "antigrffiti" que se opera en dicha ciudad.

1.2.1 EL GRAFFITI EN LA CIUDAD DE MEXICO

Por su parte, en México se había ya gestado un movimiento característico de los años 20's: la expresión muralista. De gran importancia por el contenido temático de las obras; uno de éstos es "La pintura de la revolución", creandose de tal manera "un arte para el pueblo".

"En 1921 José Vasconcelos es nombrando secretario de Educación y de acuerdo al deseo latente invita a una serie de artistas jóvenes a ejecutar unas grandes composiciones sobre los muros de ciertos edificios públicos. Tres figuras clave van a ser los protagonistas principales del muralismo mexicano que allí tímida-mente se esbozaba: José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaró Siqueiros". (20)

Dichos artistas muralistas han sido reconocidos internacionalmente por sus obras realizadas en sitios públicos de distintas ciudades de México. Ejemplo de ello es el trabajo de Rivera que pinta en 1948 los muros del Hotel del Prado su fresco que lo titula "El sueño de la Alameda", en donde critica la pos-revolución. Orozco realizó una de sus pinturas figura en las paredes del Hotel María Isabel. Por su parte, Siqueiros llevo a cabo la obra "operación Polyforum" en el Hotel de México.

Al paso de los años se comienza a exigir muros para pintar, para expresar, para informar... *"Ya para ese entonces también la provincia mexicana reclama esa <<Biblia política de los pobres>>, ese panfleto a escala colosal que constituyen los murales". (21)*

El destino del muralismo en México sería entonces trascendental en distintas edificaciones e instituciones públicas y privadas; debido que este arte estaba al servicio de los valores sociales e ideológicos.

"En México ocupó el lugar de honor el arte público de los muros. El arte mexicano fue polémico y controversial, sus principales representantes a menudo estuvieron implicados en escándalos públicos y privados". (22)

En nuestro país el uso y empleo de este fenómeno social del muralismo graffitista es común y no nos extraña encontrarlo en las calles de nuestra urbe, principalmente en las zonas marginadas. Todos los que vivimos en la llamada "ciudad de los palacios", mejor conocida como el D.F.; no somos ajenos, ni

desconocemos las problemáticas de diario. La ciudad ha crecido cada vez más; y con ella las angustias e inquietudes de los que la poblamos. En parte, la conducta de todos se puede explicar por las condiciones en que viven las masas actuales, que producen en éstas una sensación de anonimato y deseo de "pertenecer a algo".

Los graffiti en nuestra ciudad reclaman al desequilibrio social, a las tensiones, a las crisis, no nada más económicas, sino también emocionales, que en suma juzgan y contestan todo un estado de cosas.

En la ciudad de México, el graffiti utiliza un lenguaje altamente expresivo, y denota imágenes y leyendas difíciles de comprender en primera instancia; si pensamos en las motivaciones que impulsaron a emplear ciertos elementos que se desprenden de un desacuerdo o de una opinión política, social, cultural, entre otros.

A pesar de su existencia, actualmente las pintas en nuestra urbe se diferencian unas de otras; sus mensajes y dibujos de una zona popular son distintos a los de un lugar dotado de todos los servicios, sus proclamas son de acuerdo a sus necesidades, inquietudes y malestares.

"Si te das cuenta a partir del nombre sabes qué rollo con la banda, su estrato social y de alguna manera su concepción de la vida y su barrio. En las colonias de clase media la mayoría de los nombres son en inglés: Sasson, en la Condesa, Los Lords en las Arboledas. The ponks Sisters, en Polanco, y

mamadas como Leidis, los Pink Floyds y un chingo más. Y aquí te encuentras con Los Verdugos, Los Lacras, Los Frijolitos, los Malos, Las Capadoras, Canibales, Farderos, Piojitos, Chincholes, FZ5000 (saca), y dos, tres más". (23)

La problemática de estos barrios es que sus habitantes como protagonistas de los mismos viven el climax de distintas situaciones como los "apañones", el desempleo, la ignorancia y por consiguiente la marginación; todo ello da, tal vez, como resultado el no saber expresarlo verbalmente, por lo que se busca y se encuentra el medio, si no adecuado, sí el inmediato para el desahogo común.

"Distrito Federal. Paredes de una ciudad. Policromía desordenada, fría y desolada. Paredes desnudas que muestran el paso del tiempo. Color aplicado y salpicado sobre superficies de tabique, concreto, adobe y láminas lisas y acanaladas. Paredes comúnmente llamadas bardas; muros que ocultan una verdad, una fealdad que ha dejado el tiempo, el descuido, la erosión, el olvido. Paredes que son lenguaje y expresión de románticos, de audaces, de sarcásticos, de comerciantes y sobre todo, de inconformes que habitan la ciudad más cara, repleta de deudas y contrastes del hemisferio occidental". (24)

Son pintas y graffiti de colores que reclaman, narran y resumen el desarrollo social de nuestra ciudad.

El graffiti en el Distrito Federal nace por la inspiración de todos los distintos matices de la calle, fortaleciéndose cada día más. Sin embargo, este movimiento ha tenido gran impacto

en las zonas marginadas, las cuales son las que padecen aun más de las problemáticas sociales. Se reflejan en ellos las situaciones que les afectan, primordialmente la pobreza.

"Son paredes que reclaman un mejor salario y que hablan del bajo sueldo del mayor porcentaje de la población". (25)

En ocasiones se dice que los habitantes de estos lugares no pintan para protestar, porque son la protesta misma. Consideran el muro como el lugar donde se plasma su desventura y la anarquía existencial.

La pared es en las zonas marginadas, el órgano informativo que proclama las distintas demandas:

"Temblamos de frío y de odio pero estamos juntos y somos los mismos que todos temen. No queremos a nadie ni a nosotros, nos duele la vida de otros y la nuestra, mejor morir pronto".(26)

Las bardas en estas zonas se usan como los espacios contestatarios a la sociedad.

El graffiti en México es probablemente, de todos los medios de expresión, el más libre y espontáneo, remitiéndose a un automatismo puro, protegido siempre por el anonimato.

La elección del muro como el espacio expresivo, es un obvio acierto en los barrios marginados; es la manera de hacerse presentes y poder exigir sus demandas de mejoras de vida. La pintura aquí se extiende por sí sola, por la urgencia de la necesidad de manifestarse en contra de sus malestares políticos, sociales y culturales.

"Espacios donde nos hemos hecho oír pero que también los hemos abierto nosotros, es muy manipulada la información y no se basa en el seno del problema, es por eso que se vio la necesidad crear nuestro propio medio de expresión. Así, escogimos La Pared "" (27)

Y es cierto que el fenómeno surge y sobrevive haciéndose latente cada vez más; por lo regular nace en la obscuridad de la noche, pero su presencia es evidente a la luz del día.

La barda es en nuestra ciudad el portavoz de lo que se piensa y de la realidad misma, tomando así una conscientización social en todos sus aspectos.

El muro es una similitud con cualquier otro medio de comunicación; debido a que cumple con la difusión de información. La interrogante aquí, entonces, es si se trata de un medio comunicativo o no; considerando lo anterior podemos dar respuesta de que es un medio abierto, sin distinciones y con el fin último de ser leído o visto. En la ciudad de México, varios de los graffiti son contestados por otros graffiti; ésto es, cumple no sólo con informar, sino también en comunicar.

"Es el muro que marca la desventura y la función en la solidaridad clandestina, que sin perseguir delito alguno son los que siempre huyen de los demás. Es la barda que plasma la amorfidad cotidiana de esta existencia podrida por los alrededores legales y sempiternos de la voracidad física y monetaria". (28)

Ahora bien, en el D.F. las paredes juegan un papel de suma importancia como medio alternativo, si consideramos el uso y acceso de los llamados verdaderos medios de comunicación. Recordemos asimismo el contenido de los mensajes que se difunden y transmiten en éstos.

"Los canales de información están cerrados para nosotros, cuesta un dineral publicar un desplegado en los periódicos"

cos, para denunciar la violencia y extorsión de la que somos objeto. Es por eso que optamos por nuestro propio medio". (29)

Haciendo un poco de historia, el 68 es un año muy significativo en nuestro país, por varios acontecimientos sociales que suscitaron, lo cual dio pauta para la inmediatez que se necesitaba para entablar una comunicación rápida y efectiva con el público, se produjeron una gran cantidad de obras, no sólo de carteles, mantas y volantes, sino también de murales graffitistas realizados por autores anónimos. Esto por consecuencia de la realidad que ocultaron los medios de comunicación, por lo que las pintas por el contrario lo evidenciaban.

"Lo que sembró el 68 deja ver sus frutos desde principios de los setenta. En 1972 nace el movimiento "Tepito Arte Acá, el Negro en la Cultura" y desde entonces, como dirían sus miembros, "le dijimos adiós a un barrio caracterizado, según Oscar Lewis, por las prostitutas y los teporochos, la foyuca y los rateros. Y lo que hacemos no es arte para el pueblo sino del pueblo; y no es el Tepito miserable sino el centro más auténtico de la Revolución Mexicana". Y convierten a los muros tepiteños en "prolongación de nuestra carne" y a los patios a las calles en "prolongación de nuestros cuerpos que son nuestra primera casa". (30)

1.2.2 EL GRAFFITI EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON.

El graffiti ha sido un fenómeno que se ha extendido en casi toda la ciudad de México; pero en esta ocasión sólo nos delimitaremos hablar de aquellos que surgen en algunas colonias de la Delegación Alvaro Obregón a principios de la década de los noventa; porque es en este lugar donde se han dado dos tipos de graffiti, el espontáneo hecho clandestinamente y el realizado con ciertos permisos por parte de las autoridades y por algunas organizaciones.

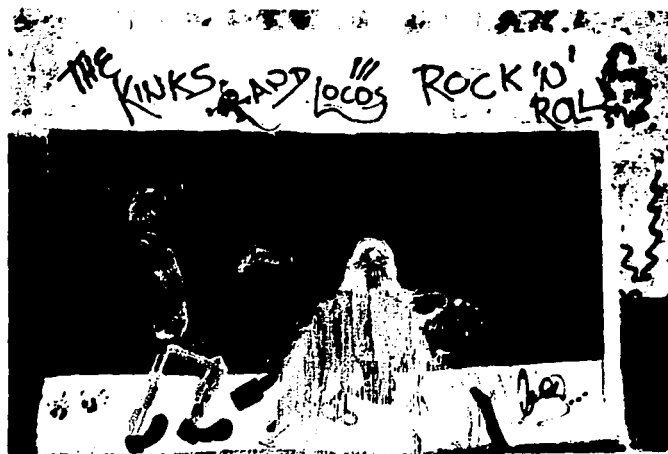
La Delegación Obregón cuenta con espacios para la realización de graffiti y pintas; sin embargo, no se trata de murales paisajistas; sino que en ellos se expresa la marginidad social y cultural que tienen algunos jóvenes habitantes de estos lugares.

Las paredes ya no sólo anuncian el taller mecánico, ni la tortillería "Rosita"; sino crecen y se extienden aún más los mensajes que no tienen un propósito de vender u ofrecer un servicio.

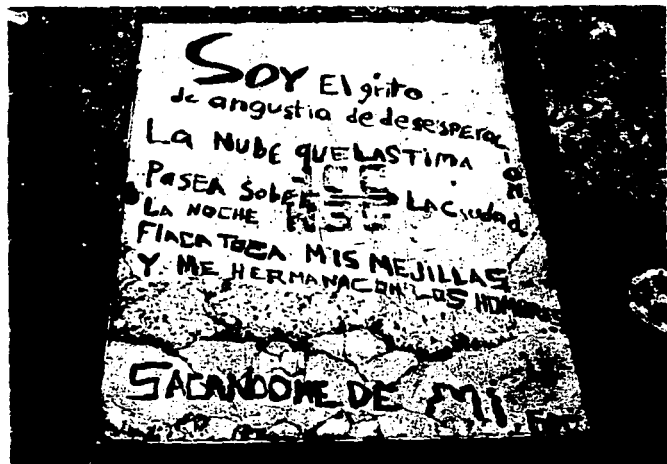
El graffiti en esta Delegación ya existió tiempo atrás, de alguna manera u otra; lo cierto es que han sido mensajes mal escritos y dibujos mal proporcionados; pero al fin y al cabo mensajes y dibujos que de acuerdo con el concepto que hemos estado manejado del graffiti pueden considerárseles dentro del mismo. Ahora bien, cuando inician los noventa, grupos de organizaciones comienzan a dar apoyo a este tipo de movimiento, dando lugar a la creatividad de los jóvenes; sin embargo ya no se trata de las problemáticas de los que habitan estas zonas, sino de propuestas hechas por personas ajenas de estos lugares y que seguramente no pintarían las paredes de sus fraccionamientos, porque ahí no existen las mismas necesidades y angustias que se tiene en los barrios populares. No obstante, no podemos poner en tela de juicio cual o tal es más válida; pues ambas formas, con apoyo o sin este, el graffiti en esta Delegación ha ganado su espacio y respeto.

Se busca en realidad la alternativa de comunicación para poder ejercer el derecho territorial como es el caso de delimitar los espacios marcados con nombres de bandas y/o pandillas de jóvenes.

La pinta callejera se ha convertido en estos lugares la denuncia política, cultural y hasta amorosa y poética. Pero no se queda ahí, encontramos graffiti de cierto estilo filosófico...

Mixcoac, 1989

Barranca del muerto, 1991

Tacubaya, 1989

Las ilustraciones anteriores son ejemplos que probablemente no se denote -en primera instancia- el contenido de los mensajes; pues no se considera el momento en que fueron realizados, ni su por qué. Se trata de diferentes tipos de leyendas que expresan las verdaderas inquietudes y temores ante nuestra sociedad.

El graffiti es aquí la genuina voz de la injusticia social. A pesar de ello, en muchas ocasiones la reacción suele reducirse a ser ignorada su presencia; ésto se debe por que la gente que habita en esta Delegación tienen el contacto directo y cotidiano de los problemas que en los muros se demanda. Y es aquí donde se hace uso verdadero de la "libertad de expresión" a diferencia de otros medios de comunicación. El objetivo, entonces, es el de difundir los mensajes en una forma aún mayor; es decir, que éstos salgan de los mismos barrios hacia el resto de la ciudad con el fin último de no ser ya desconocida la realidad de estos lugares. *"En la pared de manera impresa y en forma de periódico, nos damos a conocer en la colonia y manifestamos una situación real crítica".(31)*

CITAS TEXTUALES

- 1.- Johnston, Gordon. Pintura (enciclopedia de temas básicos) p. 78
- 2.- Frutiger, Adrian. Signos, símbolos, marcas, señales. p. 79
- 3.- Read, Herbert. Imagen e idea. p.16
- 4.- Vivaldi, Martín. Curso de redacción. p.241
- 5.- Avila Guzmán Xavier I. Antología de estructuralismo p. 43
- 6.- Ibidem., p. 49
- 7.- Frutiger, Adrian. Signos, símbolos, marcas, señales p.79
- 8.- Ibidem. p.87
- 9.- Avila Guzmán Xavier I. Antología de estructuralismo. p. 301
- 10.- Frutiger, Adrian. Signos, símbolos, marcas, señales. p.170
- 11.- Ibidem. p.108
- 12.- Avila Guzman Xavier I. Antología de estructuralismo. p. 226
- 13.- Castleman, Craig. Los Graffiti. p.50
- 14.- Sin autor. Arte contra drogadicción. p. 23
- 15.-Velazquez, Carolina. El Aca de Gustavo Bernal. p.3
- 16.- Castleman, Craig. Los Graffiti. p.9
- 17.- Gan Bustos Federico. La libertad en el WC. p.13
- 18.- Ibidem. p.13
- 19.- Ibid.,p.23
- 20.- Bayón, Damián. Aventura plástica de hipanoamé-rica (pintura, cinetismo, artes de la acción) p.20
- 21.- Ibidem. p.22
- 22.- Ibid. p.281
- 23.- León, Fabrizioo. La banda, el consejo y otros pan-chos. p.54
- 24.- Siller, David. Uno de estos días. p.15
- 25.- Ibidem., p.16
- 26.- León, Fabrizioo. La banda, el consejo y otros pan-chos p. 18
- 27.- Ibidem., p.60
- 28.- Ibid.,p.60
- 29.- Ib., p.61
- 30.- Malvido, Adriana. Obra plástica: el 68, el 85 y el 88. p.9
- 31.- León, Fabrizioo. La banda, el consejo y otros pan-chos. p.61

Capítulo 2

EL GRAFFITI COMO PROCESO DE COMUNICACION SOCIAL, CULTURAL Y POPULAR.

2.1 EL PROCESO COMUNICATIVO DEL GRAFFITI

Después de haber tenido un panorama general de los antecedentes del graffiti y haber conocido su importancia en el mundo moderno; es necesario hacer un análisis del mismo como proceso de comunicación; pues hemos señalado que surge como una necesidad de comunicar; y por tal razón cuenta con elementos que bien lo caracterizan dentro de un proceso.

Así, en lo que se refiere a la metodología estructuralista debemos considerar no un todo que se imponga como tal, en este caso el graffiti, sino las relaciones entre los elementos que lo constituyen; los cuales vienen a ser los procedimientos de su composición. Es decir, un sistema de relaciones entre elementos encaminados a producir un determinado efecto. Por lo que se trata, a fin de cuentas, de una función de comunicación.

Ahora bien, debemos considerar que de todos los conceptos de comunicación, el más acertado es el que se considera como el acto de relación entre dos o más sujetos, quienes para lograr dicha acción deben manejar los mismos signos y estar en semejantes contextos. De no ser así, entonces estaremos a lo que se conoce como una primera etapa, que es la de información, por lo que los mensajes no son bidireccionales; sino unidireccionales.

"Es importante comprender que la información, a diferencia de la comunicación, se caracteriza por la ausencia de retroalimentación".(1)

Así, la distinción existente entre el proceso de información y de comunicación; es que en el primero sólo hay un código, por complejo que sea éste; mientras en el segundo, a parte de dicho primer código, se desarrollan otros, creando así un ciclo de mensajes.

Por su parte, el autor Antonio Paoli en su libro "Comunicación e Información", define la comunicación como:

"El acto de relación entre dos o más sujetos mediante el cual se evoca en común un significado". (2)

Es así, que para poder lograr cualquier tipo de comunicación, necesitamos tener algún tipo de experiencias parecidas y compatibles en común. Es decir, encontrarnos en contextos sino iguales sí semejantes, para comprender los mensajes que se den dentro del proceso de comunicación que se maneja.

"Ocurre con frecuencia que una palabra tiene varias acepciones, lo cual obedece a su ubicación en contextos diferentes. Resulta evidente que el emisor y el receptor se deben situar en el mismo contexto, a fin que la comunicación sea efectiva, clara y expedita".(3)

Coincidiendo con esto último, Paoli nos dice que dentro del proceso "requerimos de experiencias comunes y cuanto más ricas sean éstas, más y mejor podremos comunicarnos".(4)

Pero debemos antes de considerar, en primera instancia, el proceso de comunicación general. En la comunicación siempre se requerirán de tres elementos básicos: emisor, mensaje y receptor. Dentro del proceso, cada uno de éstos cumple con una función específica.

"Primero, la fuente codifica su mensaje. Esto es, toma la información o sentimiento que desea compartir y la dispone de tal forma que pueda ser transmitida. Una vez codificado y enviado el mensaje se vuelve independiente del emisor; para completar el acto de la comunicación se tiene que decodificar el mensaje". (5)

Tenemos así entonces, E-M-R. Sin embargo existen modelos más complejos que se preocupan por elementos con distintas funciones como la intencionalidad del emisor, el canal de transmisión, las barreras de comunicación, los efectos que provocarán los mensajes en el receptor, y los campos de experiencia que tienen ambas partes. Quedando un modelo más complicado que contará con retroalimentación para que se cumpla el propósito de comunicar. De lo contrario el mensaje quedará sólo como información.

Campo de experiencias		Campo de experiencias
Emisor / fuente	Canal	Receptor / destino
Intención	Mensaje	Efectos

Barreras de comunicación

Todos estos elementos dependerán del fin y de lo que se desea informar o comunicar.

Así tenemos, que toda comunicación, se logra gracias a la información que se tenga de experiencias anteriores de determinadas situaciones o vivencias.

El hombre primero se informa, posteriormente se comunica. No obstante, el comunicar es informar significados; los cuales deben ser comunes para las dos partes del ciclo de comunicación.

"En tal caso, la fuente trata de codificar de tal forma que sea fácil para el destino sintonizar con el mensaje, para relacionarlo con partes de su experiencia que son similares a la de la fuente. ¿Con qué elementos cuenta? Los mensajes se componen de signos. Un signo es una señal que representa algo para nuestra experiencia" (6)

Dentro de cualquier contexto usamos formas y maneras semejantes de comunicar; por lo que podemos decir que los significados que manejamos están informados o que nuestra comunicación está informada.

Así, ambos conceptos son diferentes, pero están ligados uno al otro. Para Paoli, *"la sociedad no puede ser tal sin la comunicación, y no puede transformarse sin la información"*. (7)

Gracias a la comunicación, el hombre ha podido crear y organizar otros sistemas; mediante los cuales expresa o manifiesta sus pensamientos, necesidades, emociones, entre otros.

El hecho de comprender que no existe nada fortuito en la vida del hombre ni en su entorno, logra dar una explicación a casi todo lo que nos rodea; entendiendo así que se tiene una causa, origen y motivación de los mismos. Es decir obedece a una disposición ordenada.

En la teoría de la comunicación, el mensaje es aquel objeto intercambiado por los actores comunicativos; emisor-receptor; éstos se basan en reglas precisas de combinación, a partir de un código dado y de experiencias compatibles.

"La fuente puede codificar y el destino puede decodificar, pero sólo en función de la experiencia que cada uno haya tenido" (8)

El mensaje es un producto comunicativo realizado por el trabajo expresivo de un sujeto; quien lo transmite a otro sujeto que hace la función de percepción; por lo tanto, el mensaje

implica el esfuerzo que realizan dos sujetos para interactuar comunicativamente; es lo que une y acopla al emisor y al receptor.

Los actores comunicativos con el fin de intercambiar ideas, realizan todo un acto físico de transporte de las mismas; lo que vendría a ser las representaciones de dichos pensamientos; para los cuales, tanto el emisor como el receptor hacen uso, por una parte, de códigos, reglas de producción, distribución y consumo de información, de carácter físico, cognitivo y cultural. De igual manera, de ciertos medios-instrumentos físicos, naturales o artificiales; creándose todo un sistema de elementos relacionados en sí, y con un objetivo común.

Respecto al término MENSAJE ICONICO, éste es una expresión específica del repertorio de mensajes o de expresiones con que cuentan los actores comunicativos. Según en el saber comunicativo existen diversos sistemas de mensajes icónicos que se pueden clasificar de muy distintas maneras; por su naturaleza, por sus medios, por su simbolización, etc.

Siguiendo la línea teórica de que los actores comunicativos crean y perciben mensajes de diferente índole, diríamos que el mensaje icónico es ese repertorio ordenado de expresiones que usa la iconocidad para informarse. Iconocidad quiere decir aquella capacidad de los actores comunicativos para producir y consumir, con técnicas y soportes muy diversos, réplicas simbólicas de las escenas visuales de su mundo circundante o de

las ideoesenas presentes en su conciencia. Abraham Moles ha señalado que la producción de mensajes icónicos "es la formación de unas formas de vivencia (lo visto y/o imaginado) en presencia objetual plástica de carácter simbólico". Objeto que se convierte en mediador entre el sujeto-actor-emisor y el sujeto-actor-receptor alejado en el espacio y tiempo.

De acuerdo con estos anclajes teóricos, podríamos acometer el deslinde que nos lleve a establecer la especificidad del mensaje icónico. El camino que nos proponemos para lograr diferenciar e identificar el mensaje icónico será el siguiente: primero, fundamentar que el mensaje icónico es un sistema expresivo diferenciable y distinguible de otros; y segundo, establecer las características de la producción y del consumo de mensajes icónicos, es decir, caracterizar el trabajo expresivo icónico y el trabajo perceptivo de íconos que realizan los actores comunicativos.

En la comunicación humana, los sujetos que intercambian información usan uno o varios sistemas de mensajes y expresiones; tienen todo un repertorio configurado de mensajes cuyos códigos pueden dividirse y clasificarse en dos grandes sistemas: el lingüístico y el icónico, ambos complementarios y ligados íntimamente, pero distinguidos y diferenciados claramente.

"El resultado final de toda experiencia visual, en la naturaleza y fundamentalmente en el diseño, radica en la interacción de parejas de opuestas o polaridades: en primer lugar, las

fuerzas del contenido (mensaje y significado) y de la forma (diseño, medio y ordenación); y en segundo lugar, el efecto recíproco del articulador (autor) y el receptor (audiencia). En ambos casos el primero, no puede separarse del segundo. La forma es aceptada por la forma. El mensaje es emitido por el creador y modificado por el observador".(9)

El mensaje nos remite siempre a algo, es la evocación y referencia de una cosa con un propósito dentro de nuestra comunicación.

En la relación de lo que se habla o representa estriba una de las diferencias entre el sistema de expresión lingüística y el sistema icónico; en lo lingüístico la palabra- concepto-idea no tiene relación con la cosa; en la expresión icónica la representación no es arbitraria es la cosa misma.

No obstante, habrá que tenerse en cuenta el contenido cultural del objeto al igual que su valor dado convencionalmente.

Así tenemos, que cuando un actor-emisor realiza un trabajo expresivo icónico transforma y crea un objeto susceptible de ser percibido por un sujeto observador indeterminado actor-receptor; ésto con la finalidad de introducir algún significado. El trabajo expresivo de corte icónico se caracteriza porque en las operaciones transformadoras que realiza el actor-emisor sobre la substancia expresiva, se convierte en un objeto visual de carácter simbólico. Los objetos así producidos son "visualizables", están hechos para ser vistos, por lo tanto están sujetos a los sistemas de percepción visual.

Finalmente, basta señalar que para realizar su trabajo expresivo-icónico, el actor-emisor se sirve de ciertos instrumentos e ideas creativas. Por su parte, el actor- receptor tiene encomendada la acción de percibir aquellas expresiones que le rodean. Ante un complejo de signos icónicos el actor-receptor busca una racionalidad en el mensaje de acuerdo con determinados modelos o con experiencias previas, y tiende a organizar los estímulos aún ejerciendo cierta violencia estructural sobre ellos, para hacerlos encajar en su propia racionalidad que le afirma y gratifica en su capacidad de comprensión del mensaje.

Así, "la interpretación depende de la personalidad del actor-receptor seleccionando elementos del mensaje, los cuales los inserta a otro sistema; con ello valora según su criterio. Debido que cada receptor le dará un significado, el número de interpretaciones será entonces ilimitado".(10)

2.2 EL GRAFFITI COMO DESAHOGO A UNA NECESIDAD DE COMUNICACION

Podemos mencionar que cada graffiti está formado por diversos elementos visuales, los cuales constituyen la sustancia básica de lo que se percibe visualmente dando así, una gama de denotaciones a la información visual.

Dicha combinación de elementos representa a lo que hemos llamado "necesidad de comunicación".

"Es muy importante señalar que la elección de énfasis de los elementos visuales, la manipulación de los mismos para lograr un determinado efecto, está en manos del actor "graffitista"; pues él es el visualizador. Lo que decide hacer con esos elementos es la esencia de su mensaje"(11)

En las bardas de nuestra ciudad encontramos todo tipo de mensajes; desde un "se prohíbe anunciar" o un "vota por..."

hasta llegar aquellas pintas o graffiti que bien pueden considerarse dentro del concepto muralista;. Sea cual fuese el tipo de mensaje, existe en todos ellos la inquietud de comunicar algo. Habría que cuestionarse si estos escritos y dibujos sólo son de carácter social o van más allá; pues muchos de ellos son tan impactantes al momento de ser interpretados.

"Decir que en ocasiones lo escrito, lo comunicado, nos va ha dejar estupefactos, tan insólito es realmente , es decir poco." (12)

Es como aquellos graffiti que encontramos en algunas calles de la colonia Molino de las Rosas:

Tacubaya, 1989

Tacubaya, 1989

En tales ejemplos nos muestran que los mensajes tienen un contenido más profundo, del que estar en contra del sistema. Se trata de una motivación de los acontecimientos y hechos que les impacta en el mundo que les rodea; su hastío y su agresividad se apropian de su pensar y escriben y dibujan para comunicar sus incomodidades.

"Unas veces la intención de comunicar surge del sujeto de forma claramente observable, éste es, aquél dice, objeta, insulta, exalta, contesta... a alguien determinado o presumible; otras, simplemente expone, refleja, confiesa... sin señalar objetivo humano al que dirige su mensaje." (13)

Es posible que se traten también estas pintas o graffiti de proyecciones de identidad social; exteriorizando vivencias de aspecto negativo, y que de alguna manera tienen que manifestarlas por la imposibilidad de darles solución. Esta actitud de revelar sus problemáticas internas restan a los creadores de pintas dolor, desequilibrio, entre otras cosas; que padecen a partir de la influencia recíproca con el medio social. Los graffiti son el producto de una sensibilidad interna e intensa que se libera a través de la pintura y el muro. Sin embargo, la cuestión psicológica sería tema a tratar en otra investigación.

"Hay que creer que estos graffiti son fruto, hacemos hincapié, de unas dificultades de adaptación del individuo. Este no encuentra sublimaciones efectivas a las constantes contradicciones del ambiente, entendiéndolo éste como el conjunto de entes, animados o no, con los que establece, voluntaria o involuntariamente, relación." (14)

Como seres sociales vivimos, pensamos y actuamos de acuerdo a un sistema cultural. El comunicarnos dentro de este sistema implica no sólo la expresión lingüística; sino existen distintas maneras de hacerlo, creándose varios tipos de lenguaje y expresión. Ejemplo de ello son los hechos que se revisten de connotaciones más allá de su significado directo. Esto es causa de la complejidad que se desarrolla en la cotidianidad de la vida; por lo que es bueno abrir todas aquellas posibilidades de comunicación que se crean a partir de otras formas de lenguaje. Todo lo que nace y que se considera como fenómeno social implica y significa mucho más de lo que suele advertirse. La sociedad se enriquece cada vez más de signos y símbolos, esto se puede constatar en un viaje a través de las calles de nuestra ciudad, observando que en las paredes y muros se graban códigos amorosos o de reproche social, algunos con una gran profundidad de contenido. Son formas de comunicación tan válidas que merecen ser examinadas bajo ciertos análisis de la comunicación o del diseño gráfico.

Se trata por lo tanto, de considerar la representación callejera del graffiti como el desahogo a esa necesidad de comunicar en nuestra sociedad y que es a la vez la representación de la realidad de manera palpable.

Esta comunicación popular, pasa de ser de una forma visual, para convertirse en una crónica social. Una crónica que relata y narra la vida de nuestra ciudad. Y si hacemos un análisis nos daremos cuenta de cómo somos, cómo actuamos, qué

tenemos y de qué carecemos; pero ante todo de la capacidad creativa e ingenio que tenemos en los graffiti como expresión pura emanado de nuestra cultura y que forma parte de un modelo de comunicación.

Asimismo, es el llamado de atención hacia la comunidad en relación a aquellas cuestiones sociales que nosotros mismos nos enfrentamos.

El graffiti surge de alguna agrupación, la cual toma su propia forma de comunicación; puesto que los medios institucionales no significan la alternativa cercana de participación.

2.2.1 EL GARFFITI COMO EMISOR, LA SOCIEDAD COMO RECEPTOR.

Desde el momento que existe una sociedad, toda función se convierte a su vez en signo de sí mismo, y porque no sólo el objeto comunicativo pensado expresamente sino incluso todo objeto puede considerarse (y de hecho se interpreta y se usa continuamente así) como un mecanismo de comunicación, como un signo. (15)

R. Barthes.

Si consideramos los elementos básicos del modelo clásico de comunicación, podríamos enmarcar a los realizadores anónimos de graffiti como los emisores; pues difícilmente se conoce la personalidad de éstos; el mensaje vendría a ser el contenido mismo del graffiti; qué es lo que quiere que comprendamos y por consiguiente entendamos, y por último, la parte de

los receptores que somos los que integramos esta sociedad. Sin embargo, no hay que olvidar el canal que se emplea para la transmisión o difusión del mensaje; éste es sin duda la pared, el muro y/o barda. A si tenemos entonces, como emisor a los creadores de graffiti, como mensaje el contenido del mismo, como canal la pared y como receptor la sociedad.

En el proceso de comunicación, el emisor cifra un mensaje que tiene en su haber y desea transmitir, asignándole una señal. Se define como señal todo elemento que se origina exclusivamente para la transmisión de mensajes. El receptor recoge la señal y la "desifra" asignándole un único mensaje de entre los muchos que tiene en su haber. El proceso de comunicación es correcto, cuando el receptor asigna a la señal el mismo mensaje que el emisor quería transmitir.

Para el estructuralismo *"el modelo que presenta hay una fuente, aquellos fenómenos que se hayan elegido entre los acontecimientos, y cuya información se presenta en desorden, un código entendido como un orden constituido por un sistema de probabilidades que intenta prever la evolución de esos acontecimientos, y que el mismo para el aparato trasmisor y para el aparato destinatario, una señal emitida y captada a través de un canal, y un mensaje cifrado en esa señal". (16)*

La elección de elementos reside en los propósitos de los autores de graffiti para la difusión de su mensaje; sólo así será posible que la sociedad como receptor pueda identificar y

decodificar aquellos mensajes dándole a éstos, sino los mismos significados, sí semejantes. Ahora bien, todo lo anterior depende de varios factores y de las circunstancias en las que se desarrolla la comunicación, en muchos casos se da la diversidad de significados; hablamos de variantes como la cultura, el nivel social, intereses particulares, educación familiar, religión, partidarios de grupos políticos y su entorno entre otros.

Estas situaciones dan como resultado la presencia de graffiti en un determinado lugar, con un propósito y una función, posibilitando así, la identificación certera del mensaje por parte del receptor.

No obstante, no es posible decir que todo mensaje transmitido a manera de graffiti cumple con su función; difícilmente se logra el cifrar y el descifrar aquello que el emisor quiso transmitir.

"Expresamos y recibimos mensajes visuales a tres niveles: Representacionalmente -aquello que vemos y reconocemos desde el entorno y la experiencia.- Abstractamente -cualidad cinestética de un hecho visual reducido a sus componentes visuales y elementos básicas, realzando los medios más directos, emocionales y hasta primitivas de confección del mensaje.- Simbólicamente -el vasto universo de sistema de símbolos codificados que el hombre ha creado arbitrariamente y al que adscribe un significado" (17)

La posibilidad expresiva del entendimiento recíproco entre los seres de un grupo, de una comunidad, de una especie

es por antonomasia una de las condiciones más importantes, desde el principio mismo de la vida, para la supervivencia.

Esa necesidad de comunicación y su continua mejora y desarrollo progresivos deben entenderse como uno de los factores esenciales del progreso de la civilización humana.

Por su parte, el graffiti es la imagen irradiada que es captada globalmente en un instante; no ha de ser seguida de manera continua. La imagen presenta su comunicación de golpe, en su totalidad y de cierta forma delimitada. El observador no ha de elaborar ninguna otra imagen paralela.

El graffiti es el resultado acabado perteneciente, de alguna manera, al acto imaginario de toda representación mental; por lo que debe entenderse que es el comienzo de la información para llegar a establecer una comunicación.

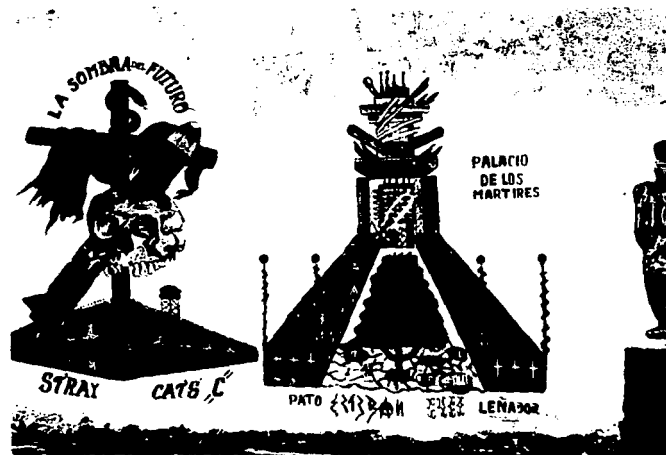
El contenido de los mensajes de los graffiti puede ser el mismo, sin embargo, debe encajar en su marco y contexto social y cultural; y al hacerlo presenta modificaciones en carácter y composición. Un mensaje, hay que recordar, se compone y se realiza con un fin: decir, expresar, dirigir, etc. Y para alcanzar ese fin se hacen determinadas elecciones que persiguen reforzar y fortalecer las intenciones con objeto de conseguir un máximo de respuesta.

Asimismo, el significado está tanto en la observación del receptor como el de la creatividad del emisor.

Los graffiti realizados en la Delegación Alvaro Obregón tienen un contenido social con un propósito de significado como fue la guerra del Golfo (1991), el reforzamiento a la campaña "no al consumo de drogas", pero también existen otros aspectos como el rechazo a las autoridades policiacas, al gobierno, a la misma familia entre otros.

Tacubaya, 1989

Tacubaya, 1989

No obstante, no tratamos de pasar por alto los medios institucionalizados de comunicación; lo que se quiere dar a entender es que el muro es un medio por el cual se dan a conocer otros puntos de vista de las situaciones que se están viviendo y algunas veces con ciertas propuestas a las mismas.

Sin embargo, los mensajes visuales de los graffiti pueden llegar, y por lo general sucede que el observador o receptor modifica la información. El mayor poder del lenguaje visual estriba en su inmediatez, en su evidencia espontánea, lo que es un poder único que transmite información directa. A lo que nos referimos es que surgen de forma inmediata a los problemas o cuestiones sociales, culturales y populares. El modelo de comunicación que se emplea, en cuanto a la realización de graffiti, es el siguiente: emisor y producción considerando bajo qué condiciones socioeconómicas y culturales se encuentran sus creadores. Circulación de los mensajes, ésto es en base al contenido de los mismos respecto a sus temáticas e impacto que puedan alcanzar para obtener una trascendencia. Y por último la recepción e interpretación de los graffiti de acuerdo a los contextos que se relacionan con éstos.

Dentro del proceso de comunicación, los graffitistas como emisores transmiten sus mensajes en forma intergrupala en primer instancia; sin embargo, por lo regular las pintas son ante todo un aspecto público, ésto es claro si consideramos los temas que se desarrollan en ellos. La connotación en cuanto a una

similitud y comprensión no es tarea fácil; ya que existen diversos contextos que han sido la causa de su surgimiento.

Comparativamente ante otros medios de comunicación, los graffiti son un procedimiento, que también ejecutan ciertas condiciones y características; debido que en ellos se conjugan, por lo general, dos importantes elementos comunicacionales el lingüístico y el icónico, ambos cumplen con su objetivo, el informar y por consiguiente comunicar.

Así tenemos que las revistas con impresos gráficos, el cine y la televisión se forman y se refuerzan aún más con la palabra, ya sea escrita y/o hablada, y con imágenes fijas o en movimiento. Por lo que al graffiti sí se le puede considerar como medio alternativo; pues sus elementos aún siendo primarios sí cumplen con su propósito, el informar.

2.3 LA RECONQUISTA DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO

Para el estructuralismo, las cosas se nos aparecen inteligibles según dos coordenadas: la temporalidad y la espacialidad por ello el hablar de una reconquista de tiempo y espacio de los graffiti a principios de la década de los noventa en nuestra ciudad nos estamos refiriendo a una forma de comunicación como un alcance inmediato. Convirtiendo de manera importante el lugar y la duración de los mismos. Prueba de ello, es que desde tiempos atrás, las bandas juveniles han estado pintado en los muros con objeto de marcar su espacio, pero por lo regular se han limitado hacer graffiti bien situados dentro de sus territorios, acrecentando así su fama ante otros grupos.

En muchos casos, los graffiti constituyen ser el reproche social y la denuncia a los derechos civiles que no son considerados por ciertas instituciones. Por ello se ha abierto un espacio en donde es posible expresar las preocupaciones que se tienen, resultando ser la vía más fácil y directa contra la sociedad que margina, aparta y castiga.

Los mensajes de los graffiti pueden ser seleccionados por temáticas; ésto dependiendo del lugar y el tiempo en que fueron hechos. La política constituye ser el tema más común entre los mensajes, refiriéndonos al sistema de gobierno, crisis económica, pobreza, marginación social entre otros. En segundo lugar se considera el movimiento musical del rock, identificándose con grupos "rockeros", por lo regular extranjeros. El tercer tema es el de la sexualidad, revolución de la misma, represiones morales y por el contrario liberaciones sexuales. Y por último la problemática del refugio de la drogadicción con todo lo que implica dentro de nuestra sociedad mexicana. La reconquista, entonces, es el lograr exponer las ideas en forma de graffiti de aquellos que así lo desean en los lugares que han escogido con el fin de ser vistos por otros; y tratando que de igual manera tener una inegable trascendencia social.

En el graffiti se emplea un lenguaje altamente expresivo denotando una agresividad difícilmente comprensible si pensamos en las motivaciones que impulsan a usar esta terminología, son normales, las cuales se desprenden a partir del desacuerdo político-social.

Ahora bien, el tiempo es otro factor que hay que considerar; es decir, en qué momento surgen mensajes como respuestas sociales a lo que se está gestando. Por su parte, los medios de comunicación son también otro obstáculo para una libre expresión por lo que los graffitadores retoman las paredes como los espacios para comunicar lo incomunicado.

"Se oponen los graffiti señalando con su violencia corruptora de lo blanco un deseo singular, el de enfrentarse al mecánico manejo de los medios impresos, a la manipulación extrema que se sale de la televisión para alcanzar hasta los más remotos puntos de la visibilidad".(18)

Las características del graffiti, como manifestación popular son: la espontaneidad, la rapidez, la clandestinidad y la protesta, así como el anonimato. Son elementos que se conjugan y logran dar singularidad a este fenómeno social.

La exposición de dibujos y mensajes de los graffiti obedece a la espontaneidad, la cual está en búsqueda del reconocimiento y conscientización de la ciudadanía. Se trata de la protesta de ser distinguible para lograr obtener el lugar que les corresponde socialmente a sus autores y no seguir siendo ignorados por la misma sociedad.

La negación de oportunidades para los jóvenes da lugar a que éstos busquen otras formas de entretenimiento; y una de ellas es la reunión de adolescentes en las calles para oír música o para planear qué barda pintar.

Los graffitistas se adueñan de un espacio que no les pertenece en forma legal; pero de hecho son parte esencial del mismo. La calle es el lugar donde se aprende a sobrevivir, en ella encontramos todo tipo de manifestaciones socio-culturales; así como el enriquecimiento de toda información. Por su parte el graffiti descubre en ella su máxima expresión; por lo que resurge con mayor fuerza en sus muros.

Estos autores anónimos recurren a las paredes y bardas como los espacios de difusión en donde el público transitorio recibirá sus mensajes realizados con la posibilidad de que obtengan posteriormente alguna respuesta, logrando así el objetivo del proceso de comunicación. Ejemplo de ello, es la disputa eterna de los grupos de graffitistas por ser "dueños del territorio" donde llevan a cabo otras actividades.

2.4 AUTORES ANONIMOS O GRAFFITI ANONIMOS

El joven carece de medios por los cuales puede expresar sus carencias, sus experiencias, sus inquietudes, sus anhelos y sus rebeldías. Los jóvenes sólo pueden ser informados, pero nunca pueden informar.

Los graffiti son toda una aventura visual, por sencilla o simple o que sea. Entraña hacer algo que no estaba antes; se hace palpable lo que todavía ni siquiera existía. Sin embargo, no cualquiera puede escribir o dibujar mensajes sin motivo o propósito alguno. Existen criterios para llevar a cabo dicho acto, es decir, podemos simplemente mencionar las problemáticas sociales que afectan no sólo a un individuo, sino a todo un grupo de personas.

El anonimato es por excelencia la característica esencial de las pintas callejeras. Las bardas y muros suelen estar vacíos y

fríos sin connotación alguna; a alguien se le ocurre hacer algo en ellas, pero no delata su nombre para no ser castigado; se convierte entonces en protagonista de la ciudad. Creador y autor de mensajes que ha dejado al paso y vista de otros. Libera sus ideas y exterioriza confesiones que no puede hacer ante los demás. Asimismo, son reflexiones de la vida como según la ve y vive.

La inspiración y espontaneidad son factores importantes para aquellos realizadores de graffiti; se busca dar a conocer eso que inquieta y afecta directa o indirectamente; aquello que es imposible que permanezca sin ser informado.

Los autores de graffiti son verdaderos héroes urbanos de la información. No se preocupan en muchas ocasiones en cuestiones de funcionalidad o de equilibrio, pero sí de contenido.

El por qué de la pinta: simple y sencillamente son declaraciones visuales inteligibles. El significado visual que se quiere dar a conocer implica ser toda una galaxia de factores específicos de lo que les atañe.

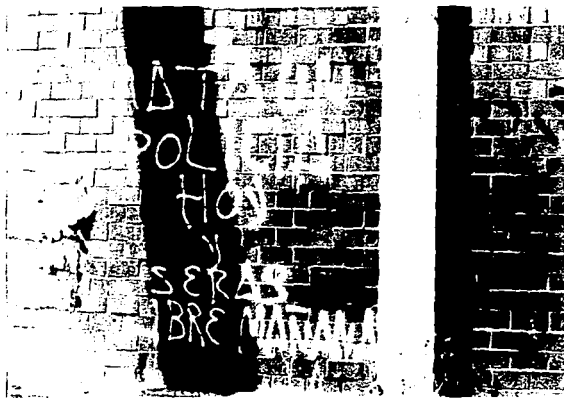
La espontaneidad de los autores indica participación y movimiento urbano.

"No se puede descartar el deseo de comunicación. El escritor de graffiti puede querer ser leído, quizá sea más preciso "escuchado", cosa no en absoluto increíble"(19)

En cuanto a la realización de graffiti nos preguntamos quiénes son los verdaderos autores de dichas obras; comúnmente sólo se nos ofrece abreviaturas que por lo general

consisten en iniciales, sobrenombres y/o apodos de los mismos; ya sea en forma individual o colectiva, esto último haciendo referencia al nombre del grupo de las bandas o pandillas (Sex Pistol, Scorpions, Comandos, Nazis, entre otros).

Esa tendencia a reducir o esconder el verdadero nombre de los autores, es una causa de los posibles problemas que se tendría con las autoridades policíacas; muchos graffiti presentan en sus dibujos y leyendas el repudio que tienen hacia ellos como es el caso de los siguientes ejemplos:

Mixcoac, 1989

Mixcoac, 1989

Son ejemplos de graffiti que se encuentran entre las calles de la Delegación Alvaro Obregón, y que por consiguiente los autores de éstos no tuvieron el permiso ni apoyo para su realización; obviamente por razones a entender.

Los graffitistas, por así llamarlos, en el Distrito Federal viven y realizan sus obras bajo la amenaza constante de que sean sorprendidos, y obviamente sometidos algún castigo por parte de las autoridades por "daños a la Nación" o cualquier otra cosa. Por lo que algunos los consideran como los artistas "fuera de la ley".

No obstante, se ha logrado de alguna manera rebasar esta cuestión, existen organizaciones que han conseguido espacios para poder dirigir cualquier tipo de mensajes, por lo que éstos poco a poco están siendo firmados por sus autores.

Pero lo interesante en el graffiti, es el divulgar cada vez más las siglas o los nombres de los creadores; esto con el objetivo de ganar terreno y respeto ante los demás autores; es el poner el "sello" y "firma" en las zonas que consideran de su propiedad; tratando de conseguir más efectos de resonancia y expresividad de poder.

La firma es la manera más fácil, común y menos arriesgada del graffiti; y entre más sean vistas ciertas iniciales o nombres mayor será el respeto hacia sus creadores.

De igual manera, muchas veces encontramos pintas bajo otras pintas, esto se debe a una constante guerra de

autores por dominar y decir que grupo o banda son la "ley" de ese lugar.

"Cuando ve que le han pisado una obra, el escritor en cuestión intenta adivinar la identidad del agresor para enfrentarse con él o para desquitarse haciendo lo mismo con las suyas".

Esto puede dar origen a una verdadera guerra de tachaduras" (20)

Actualmente los graffitistas han ganado el respeto y admiración por muchos ciudadanos, pues sus obras van más allá del simple dibujo o de las cinco palabras; lo que les ha proporcionado una nueva libertad de expresión ante la sociedad.

Hablar de los estilos de los creadores de pintas, resulta ser complicado y difícil describirlo con claridad; pues las técnicas, la expresión y finalidad básica son los elementos que dependen de la personalidad de cada autor, y por consiguiente es válido cada estilo. Tal vez el mejor modo de su definición en términos visuales, sea el considerarlos dentro de una categoría o clase de expresión visual conformada por un entorno cultural total.

Para los realizadores de graffiti es darle a la ciudad misma un énfasis de significados, moviéndose y escribiendo de un muro a otro, haciendo denuncias de todo tipo; y por la manera en que fueron hechos se ganan cierta estima por parte de algunos observadores.

El graffiti no tiene dimensiones, ni estilos o formas establecidas, simplemente el encontrarse en una barda diferentes

tipografías o imágenes icónicas los consideramos como graffiti.

Para muchos graffitistas el garabatear cualquier cosa en las paredes significa la forma más básica y sencilla de realizar una pinta. La característica esencial de este tipo de graffiti es la escritura rápida, a menudo de un solo trazo y por lo regular en un solo color de pintura. Asimismo, estos graffiti son tan personales como el estilo de la letra de cada autor.

Pero, cuál es el tipo de persona que lleva a cabo la pinta en las bardas; al parecer la mayoría de los escritores son jóvenes, según el propio testimonio de algunos de ellos. El dibujar y escribir mensajes sea cual sea el contenido de éstos significa la aventura, el desafío, el reto a las autoridades y la osadía ante la sociedad reprimida.

En la Delegación Alvaro Obregón, los graffiti han sido hechos por personas de diferentes clases económicas y culturales, por eso no se puede generalizar el tipo de autor; sencillamente, se dice que cualquiera pintará graffiti en las bardas, si se le presenta la oportunidad.

"Hay ciertos rasgos que comparten todos los escritores. El más característico de ellos es su interés por la tradición, el lenguaje y las técnicas del graffiti. A todos les encanta hablar de ello, tanto entre ellos como con personas ajenas a su mundo, y todos disfrutan utilizando la jerga por ellos creada". (21)

El graffiti no se le puede etiquetar de ser hecho sólo por varones, si tenemos presente ante todo el anonimato de los mismos; es muy probable que existan autoras con gran creatividad

y capacidad de realización. Algunas mujeres cuentan con iniciativa en muchos ámbitos, y en el fenómeno del graffiti no podría pasar por alto su participación; la cual es tan válida como el pertenecer al mismo sistema social donde de igual manera padecen los problemas.

En ocasiones nos topamos con nombres que llegamos a leer sobre los muros los cuales no suelen ser los verdaderos, comúnmente emplean apodos basados en las personalidades de sus mismos autores.

Así se tiene por entendido que los graffitistas se encuentran inmersos en la insatisfacción de necesidades creadas por la sociedad; lo que da lugar a una respuesta negativa y por lo general violenta hacia el "orden social", manifestándose en diferentes formas y una de ellas es crear un lenguaje y con él un medio de comunicación.

La calle ha sido sin duda el lugar donde la participación e identificación se hacen patentes para muchos jóvenes liberando sus anhelos y estados de ánimo. El formar grupos de adolescentes, significa la búsqueda de soluciones a sus demandas mediante diversas actividades, y es también la oportunidad, por consiguiente, de pertenecer a un grupo igualitario. En los graffiti encontramos los nombres de estas agrupaciones o los apodos de sus integrantes, protegiendo su identidad personal para no ser posteriormente agredido o detenido por las autoridades; asimismo para ser respetados y conocidos por otros.

"Evidentemente, para un mozo de diecisiete años de clase media americana, abandonar su confortable nido por la pobreza y el vagabundeo representa un formidable acto de disconformidad y protesta. Esto nos parecerá una observación sin fundamento si ignoramos cómo anda la salud social de nuestro país".(22)

CITAS TEXTUALES

- 1.- Vidales Delgado Ismael. Teoría de la Comunicación. p 76
- 2.- Paoli, J. Antonio. Comunicación e Información. p.11
- 3.- Vidales Delgado Ismael. Teoría de la Comunicación. p.22
- 4.- Paoli, J. Antonio. Comunicación e información. p. 11
- 5.- Fernández Collado Carlos. La Comunicación Humana. p. 3-4
- 6.- Ibidem. p.6
- 7.- Paoli, J. Antonio. Comunicación e Información. p.17
- 8.- Fernández Collado Carlos. La Comunicación Humana. p. 5
- 9.- Dondis Donis A. La sintaxis de la imagen. p.124
- 10.- Avila Guzán Xavier I. Antología de estructuralismo. p. 46
- 11.- Dondis Donis A. La sintaxis de la imagen. p.54
- 12.- Gan Bustos Federico. La libertad en el W.C. p.180
- 13.- Ibidem., p.180
- 14.- Ibid., p. 181
- 15.- Avila Guzman Xavier. Antología de Estructuralismo p.137-138
- 16.- Ibidem. p. 223
- 17.- Dondis Donis A. La sintaxis de la imagen. p.83
- 18.- Glantz, Margo. El libro hoy: El libro es la ciudad. p. 39
- 19.- Gan Bustos Federico. La libertad en el W.C. p. 30
- 20.- Castleman, Craig. Los Graffiti p. 52
- 21.- Ibidem., p.74
- 22.- Roszak, Theodore. El nacimiento de una contracultura. p.49

Capítulo 3

EL FENOMENO CULTURAL DEL GRAFFITI.

3.1 EL GRAFFITI UN VERDADERO FENOMENO CULTURAL.

"La identificación de un gran número de repertorios de signos no puede convencer a uno de que estos repertorios sean sistemas, ni tampoco podemos dar por sentado que cualquier fenómeno cultural sea un signo, pero con el fin de adoptar un enfoque semiótico hay que suponer que cualquier manifestación cultural puede considerarse como un proceso de comunicación"
(1).

Dentro de la materia de comunicación, al igual que otras, se maneja constantemente el término y concepto de cultura; por ello si es de considerar a ésta como creación de manifestaciones del hombre, el Graffiti bien puede ser un fenómeno cultural en cuanto a lo que hemos visto durante los dos capítulos anteriores; y es en éste donde trataremos de dar un por qué el

graffiti es cultura; sin entrar en discusión de los distintos conceptos de este vocablo.

“La lengua se nos manifiesta como el hecho cultural por excelencia, y eso por diferentes motivos. Primero porque ya es parte de la cultura, y una de aquellas actitudes o hábitos que recibimos de nuestros antepasados a través de la tradición. En segundo lugar porque el lenguaje es el instrumento esencial, el medio privilegiado por el cual asimilamos la cultura de nuestra comunidad. Creo que la comunicación es el proceso central y constitutivo de toda cultura en la medida en que la comunicación rige el comportamiento humano.” (2)

La comunicación y la cultura se encuentran estrechamente relacionadas dentro de cualquier civilización.

Podría decirse que el hombre ha necesitado de la comunicación para difundir la cultura y ésta de la primera para su pleno desarrollo.

La metodología estructuralista señala que si todo fenómeno cultural es un acto de comunicación, puede ser explicado mediante los esquemas propios de cualquier acto de comunicación; será conveniente individualizar la estructura elemental de la comunicación, donde ésta se produzca en sus términos mínimos. Es decir, al nivel en que se produce un paso de información entre dos aparatos mecánicos.

“La lengua es un medio de comunicación y pertenece a la cultura de un pueblo. Interpreta una ideología, una filosofía que expresa los principios socioculturales que fundamentan

y caracterizan el comportamiento del hombre respecto a los demás hombres y la sociedad, y también el pensamiento del hombre sobre la historia y la naturaleza. En realidad, la cultura abarca la vida misma en todos sus componentes y mediante todas sus expresiones.” (3)

Por lo que concierne al graffiti, hay que considerarlo como una expresión icónica, donde el emisor observa su entorno y lo compara con los modelos perceptivos adquiridos en su experiencia cultural.

Los sistemas y formas de vida, tanto para los realizadores de graffiti como para los receptores, están culturalmente condicionados, por lo que la explicación de la expresión visual contribuye a comprender y/o interpretar la relación existente entre el estilo individual y la influencia o predominio del estilo cultural.

El graffiti nace con la elección del medio y la influencia de éste sobre el contenido del mensaje. Asimismo, tenemos el propósito, la razón por la que se dibuja o se escribe algo; puede referirse a una supervivencia para la comunicación, de la expresión personal. La realización de graffiti presenta distintas opciones; por lo general encontramos en ellos la búsqueda de identidad a grupos, así como el reconocimiento de carácter y decisión entre otros.

El graffiti es uno de los resultados de la influencia de factores sociales, políticos, físicos y por qué no psicológicos que se manifiestan con la expresión individual o colectiva,

dirigiéndose visualmente a la mayor parte de la sociedad, logrando un impacto cultural ante la misma. Si se comprendiera el verdadero significado del graffiti en nuestra ciudad, sabríamos que es parte de la cultura urbana y no de hechos delictivos.

Para Lévi-Strauss *"la cultura es un continuo proceso de comunicación, es preciso ver éste fenómeno de cultura como un sistema de relaciones semióticas."*(4)

Lo que importa realmente del graffiti es que aparezca en todas partes y que sea lo más leído y apreciado por los ciudadanos; por lo que cada graffiti busca ser destacado entre los otros.

Así, se va conformando una cultura entre sus creadores, pues a falta de espacios recreativos y culturales, se busca alternativas de escape, el barrio mismo es donde se ejerce un poder de pertenencia.

En las pintas encontramos, por parte de sus creadores, pasiones, anhelos, frustraciones y fantasías, los cuales comúnmente son de tipo político, sociales, económicos, sexuales, filosóficos, entre otros. Formando así, una comunicación verdaderamente popular en relación a la vida diaria y grupal. Es decir, retorna éste tipo de comunicación como la posibilidad de exponer públicamente, en forma simple, las necesidades precisas del grupo creador, así como una connotación de los acontecimientos sociales.

"Sin duda, es preciso tener una gran dosis de paciencia, pues nos enfrentamos de hecho con una progresiva <<adolescencia>> del pensamiento y la cultura contestatarios, si no de parte de sus creadores, sí al menos de parte de la mayoría de su auditorio. Bueno sería no equivocarse con respecto a qué momento del comienzo de la adolescencia debemos situar el origen de sus gustos actuales." (5)

La producción de comunicación popular contribuye a una cultura formada de la manifestación simbólica del grupo, con objeto de transformación de los sistemas establecidos. El graffiti como fenómeno social y popular se convierte en una expresión cultural tan válida como otras formas de manifestación de la existencia del hombre; puesto que se trata de un acto creativo y transformador realizado por él mismo. Lo que concierne a ese quehacer de la creatividad constante a la cultura popular, a raíz de sus situaciones reales para ser transformadas en la interpretación de los observadores. Es lógico el resurgimiento del graffiti como vía de información libre, el cual refleja las necesidades y condiciones reales de marginación, desempleo y represión entre otros. Es la expresión simbólica como protesta que muestra la falta de espacios.

"El significado está tanto en el ojo del observador como en el talento del creador"(6)

3.2 CULTURA Y CONTRACULTURA DEL GRAFFITI

Es muy probable que la idea del graffiti en nuestra ciudad haya sido una adopción a un modelo cultural extranjero a causa de la falta de comunicación y la libertad de expresarse libremente. Ejemplo de ello es el trabajo de pintas hechas en los vagones del metro de New York, el cual fue realizado por jóvenes ciudadanos de dicha ciudad.

“Hacia mediados de la década de los años setenta, los mejores escritores de la ciudad se especializaron en la pintura de esos murales inmensos, del tamaño de todo un vagón, que solían contener caricaturas, personajes de los dibujos animados, escenas campestres, escenarios de vacaciones e incluso la visión personal de los escritores con respecto a la vida de la ciudad”.(7)

Comienzan los noventas, y en la ciudad de México los jóvenes tienen nuevas inquietudes por hacer cosas diferentes.

La informalidad predomina, y se desarrollan otras maneras de expresión dentro del lenguaje, engrandeciéndose el vocabulario con nuevos términos o interpretaciones de otros vocablos. Una de esas inquietudes es el graffiti, el cual está en la búsqueda de espacios para la libre expresión quebrantando la cultura establecida y manifestando otras formas de vida contraculturales, insertándose éstos en la vida popular del Distrito Federal.

Como contracultura eleva el rechazo a todo aquello considerado como oficial, formando nuevos conceptos de valoración dentro de la sociedad.; es decir, es un empeño de cambio a ese orden social, por el simple hecho de no conformarse con lo ya establecido e impuesto sin tomar en cuenta las preocupaciones que se tienen.

La creación de nuevas modalidades, es el resultado de esa inaccesible oportunidad de comunicación a través de los medios.

"Hasta el punto que no parece una exageración el llamar <<contracultura>> a lo que está emergido del mundo de los jóvenes. Entendemos por tal una cultura tan radicalmente desafiada o desafecta a los principios y valores fundamentales de nuestra sociedad, que a muchos no les parece siquiera una cultura, sino que va adquiriendo la alarmante apariencia de una invasión bárbara".(8)

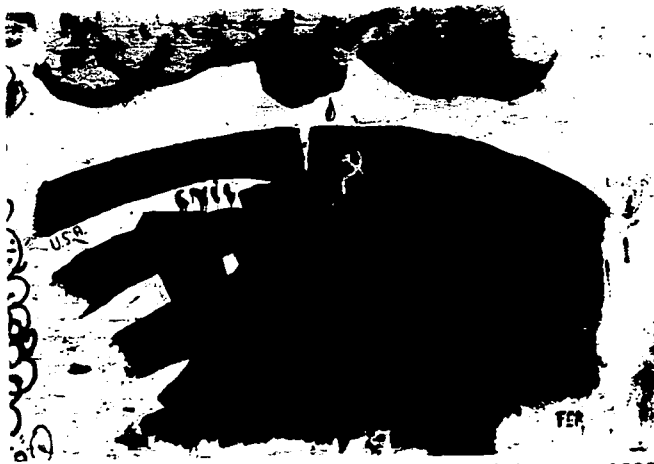

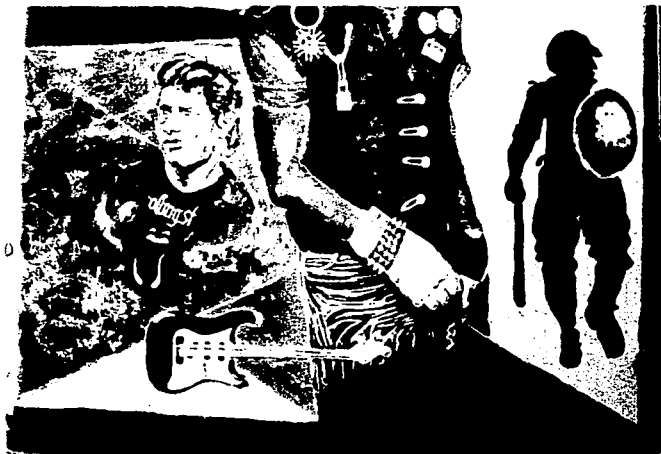
Barranca del muerto, 1991

Barranca del muerto, 1991

Molino de las rosas, 1990

Molino de las rosas, 1990

3.2.1 INFLUENCIA, MODA O IMITACION

En este subcapítulo hacemos una consideración con respecto al motivo de la realización de pintas en nuestra ciudad; a decir verdad, hemos dicho que se trata de una necesidad de comunicación, pero debemos también tener presente que el hacer graffiti en México en los noventas, es un poco de influencia extranjerizante, un poco de moda por querer hacer público lo que otros no hacen y también un poco de imitación por hacer lo que otros hicieron libremente.

"Ningún mensaje surge exclusivamente de la conciencia creadora de un autor; nace siempre de la concepción de otros, y a partir de ellos se crea un nuevo mensaje"(9)

En la búsqueda de nuevas cosas, como es el caso de la misma expresión, los jóvenes han imitado, adoptado, puesto de moda o simplemente han sido influenciados por estereotipos

extranjeros; los cuales son un producto importado de otras culturas diferentes a la nuestra. No obstante, a raíz de la necesidad de manifestación y cuestiones sociales, al igual que otros países, el nuestro -perteneciente a una realidad concreta- ha asimilado la práctica del graffiti.

"Habremos de reconocer también que los jóvenes pueden hacer poco más que remodelar la cultura recibida de manera marginal o menor. Pueden provocar alteraciones que supondrán un cambio superficial, emprendido por simple antojo o capricho."(10)

Es realmente curioso saber que son los mismos medios institucionalizados los que muestran y alimentan este fenómeno incitando a su realización y difusión.

Las grandes diferencias sociales de oportunidades y de desarrollo son las razones por las cuales las pintas día con día se multiplican en nuestra ciudad.

Los autores de graffiti por lo regular buscan la originalidad del dibujo y del mensaje; sin embargo cada pinta tiene semejanzas unas con otras, ésto es por el lugar y tiempo en el que surgen.

La realización de estas obras y el modo cómo están hechas es clara imitación del uso de materiales y de ideas, pero los conceptos de los graffiti en nuestra ciudad son totalmente diferentes por los contextos en que se desarrollan.

El juzgar una pinta en la ciudad de México no depende únicamente en lo que se ve a primera vista, es necesario

considerar factores como lugar o ubicación en que se encuentran, situación por la cual se hizo, complejidad de su diseño de realización o por qué no, los materiales que fueron empleados al hacerlo.

En otras ciudades del mundo los graffiti no son solamente firmas o garabatos inteligibles; sino verdaderas obras. Por su parte, en nuestra urbe y específicamente en la Delegación A. Obregón se lograron hacer grandes graffiti, que dentro del arte, se pueden clasificar como tipos muralistas; claro está que no son propiamente murales. Y gracias a la fotografía hemos perpetuado ejemplos de pintas que a continuación se muestran.

Molino de las rosas, 1990

Molino de las rosas, 1990

Molino de las rosas, 1990

Influencia, moda o imitación, lo cierto es que algunos consideran que "¡el graffiti está vivo!" y prueba de ello es la respuesta que logran obtener algunos de éstos.

"Aunque los escritores tienden a evitar el escribir en las obras de los otros, un mensaje particularmente bueno puede atraer los comentarios escritos de otros artistas". (11)

Los autores de pintas callejeras tienen mucho en común con miembros de una u otra banda. Lo que se busca en realidad es el reconocimiento de sus mismos integrantes y de la misma sociedad; llevando, por lo general, actividades ilegales y convirtiéndose en infractores de la ley. Asimismo, la identificación ideológica entre unos y otros. Regularmente se trata de jóvenes, y en su mayor parte de estrato social bajo; sin embargo el hacer graffiti en el Distrito Federal más que moda o imitación es la necesidad de expresar lo que está influyendo socialmente. La participación de jóvenes en la realización de graffiti, es una forma de pertenecer a alguna parte o de ser alguien; se busca una identidad o la emoción de ser importante.

"La diferencia fundamental entre los miembros de las bandas callejeras normales y los escritores de graffiti estriba en el hecho de que los primeros se realizan personalmente a través de la violencia, mientras que los segundos lo hacen por medio de la pintura de graffiti en las paredes. En vez de coger las armas cogimos botes de pintura. Tenía que salir por algún lado esa violencia. Si no hubiera aparecido el graffiti, todo hubiera sido mucho más violento". (12)

A pesar de que las condiciones de vida social, cultural y económica de México son totalmente diferentes a las de otros países desarrollados; el modelo del graffiti se ha adoptado como una práctica necesaria y útil para la comunicación popular.

Hablamos de una adopción, por el simple hecho de que encontramos mensajes escritos en idioma inglés, haciendo referencia éstos a grupos de rock como es el caso de "Scorpions", "Pink Floyd", "Rolling Stones", "The Doors", etcétera. Pero no sólo en relación al movimiento musical del rock, sino también al concepto de manifestación contra los sistemas gubernamentales y políticos; o hasta culturales que se dieron en las ciudades de Nueva York y Los Angeles, y que posteriormente se adopta en otros países como Inglaterra y Alemania.

Pero recordemos que los graffiti no sólo son mensajes escritos, sino también imágenes y dibujos, que de igual manera muchos de ellos son ajenos a nuestra realidad como son las banderas de otros países o símbolos que han surgido a raíz de movimientos sociales e ilustraciones de personajes como los "punks".

El movimiento de los punks es originado en Inglaterra en los años setenta, como reclamo a la marginidad de los jóvenes. Así nace la identificación real de los adolescentes mexicanos con los punks tomando de ellos actitudes imitativas como el descontento social.

Molino de las rosas, 1990

Tacubaya, 1989

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

3.3 EL LENGUAJE DEL ROCK EN LOS GRAFFITI (COMO EXPRESIONES CODIFICADAS)

El graffiti tiene una estrecha y muy importante relación con el género musical del rock, el cual pertenece en gran parte a los jóvenes. El rock aporta a la realización de pintas callejeras un notable número de simbologías, así como algunos nombres de cantantes o grupos musicales como The Doors, Janis Joplin, Ramones, Rolling Stones, Jimi Hendrix o Sex Pistols, entre otros. Se trata de verdaderos símbolos que encierran diversos significados para los jóvenes. Símbolos que representan libertad, independencia, agresividad, irreverencia, rebeldía y la protesta misma ante la represión social existente. Se trata del desacuerdo de una generación con la que se identifican.

De esta forma, el rock alimenta al graffiti, y cada día se multiplican en las calles del Distrito Federal haciendo gran referencia a este género musical.

El lenguaje musical del rock no se limita sólo a la expresión oral y auditiva; sino que se extiende a la producción de dibujos y símbolos, así como al lenguaje escrito que se manifiesta en cualquier parte; en cabinas telefónicas, baños públicos, chamarras, morrales, etcétera. Pero sin duda el lugar especial y característico es en las paredes de las calles de la ciudad. Se trata de un lenguaje visual que fortalece al musical; reafirmando la pertenencia a una cultura y la identidad a sus valores.

El rock al igual que el graffiti se caracteriza por ser una expresión, ambos se han unido y formado conceptos de rebeldía, justicia, de amor y hasta de paz; aunque para muchos siguen siendo la violencia misma contra la sociedad.

“El rock es nuestro medio de expresión, de socialización, es un aglutinante de protesta juvenil, es la liberación emotiva de nuestra vida cotidiana, es nuestro lenguaje, es la vía siempre eterna de mostrarnos vivos y vitales, de comparecer ante la crisis, el motivador para fugarnos individualmente en sus formas y encontrarnos con sus gritos en la tocada”. (14)

El rock y el graffiti representan un canal de identificación excitante y estimulante como escape a tensiones emocionales y socio-económicas.

La música de rock y las pintas adquieren una validez ajena a las normas de la razón, el orden, el deber, la belleza, entre otros. Pero los dos fenómenos proporcionan a la misma sociedad conocimiento de hechos que están ocurriendo y que son preocupantes.

“Tomamos al rock como protesta juvenil, como liberación en todas sus implicaciones políticas, y aunque actualmente esté mediatizado” (15)

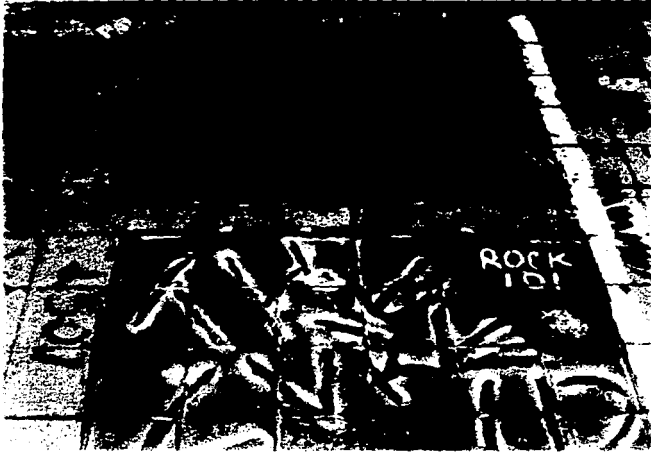
Las ocurrencias de los graffiti sirven como escenografías en las calles y avenidas revistiéndolas de verdades y reforzándose con el género de rock.

Pero no únicamente las leyendas escritas son las que manifiestan estas realidades; sino que las imágenes juegan un papel muy importante, pues son éstas las que hablan aún más de los acontecimientos.

El dibujar el símbolo de amor y paz muestra la convivencia que entre los mismos integrantes de los grupos pueden tener; el representar “punks” es signo de la preferencia hacia el rock e identificación con el mismo.

Así, el mundo del rock, día con día, ha seguido adquiriendo gran fuerza; y ésto es gracias a la comercialización que le han dado los medios de comunicación, mismos que le abrirán las puertas al graffiti al ver que se trata de un concepto popular y de gran respuesta obtenida por los jóvenes quienes son la parte más consumidora en nuestro país.

El graffiti es el reflejo de la ansiedad de ser y pertenecer a algo. El rock como movimiento expresivo, también muestra las formas complicadas de convivencia entre los seres humanos. El rock y el graffiti son una identificación mutua ante la realidad social de la desigualdad y marginación.

Barranca del muerto, 1991

Barranca del muerto, 1991

El rock como movimiento juvenil en México, se ha propagado a través de los años; y es a mediados de la década de los ochenta cuando retoma fuerza, lo que se conoce como rock nacional, a pesar que ya existía tiempo atrás.

"De alguna manera sigue rescatándose el rock en México porque la clase popular de jóvenes banda lo han seguido, lo han hecho dentro de su esencia y actitud ante la vida. Los que amamos al rock, nos duele el rock"(16)

La relación existente entre el género musical del rock y los graffiti se justifica por los mensajes e ideales que proponen. En muchas ocasiones encontramos pintas con signos extranjeros enfocadas al rock. Ejemplo claro de ello son las banderas de Inglaterra y Estados Unidos, porque para los conocedores y seguidores, el primero fue la cuna y el segundo la libertad de trascendencia de este género musical.

En cuanto al rock nacional, éste también ha sido apoyado y manifestado en graffiti, el caso más ordinario es el del grupo musical del TRI seguido por muchos otros más.

Los jóvenes relacionan e identifican a los graffiti con el rock, ya sea nacional o extranjero; puesto que es la similitud en cuanto a lo que ofrecen y esperan obtener como movimientos de carácter social, cultural y popular.

"Por una parte se considera al rock como cultura de la adolescencia, la expresión de la comunidad de los adolescentes, y por la otra, el rock es considerado una contracultura, la expresión de unos grupos específicos de unos jóvenes de vanguardia".(17)

3.4 EL ASALTO A LOS MUROS PARA EXPRESIONES DEL GRAFFITI

El pensamiento, la observación, el análisis, y tantas otras cualidades de la inteligencia humana están ligadas a la comprensión y entendimiento visual. Pero el pensamiento visual no es un sistema retardado, la información se transmite en forma directa. El mayor poder de los mensajes visuales radica en su inmediatez y en su evidencia espontánea.

Por su parte, las pintas callejeras no sólo las encontramos en las bardas, sino también en los postes, cabinas telefónicas, paraderos de autobuses, entre otros; pero es en el muro donde relacionamos al graffiti. Habrá otros sitios, pero la pared probablemente siempre será el lugar de preferencia para la creación de pintas. Por ello, el asalto a los muros representa ser el robo del espacio limpio de tachaduras para poder hacer dibujos y acompañarlos de mensajes; es el "agandallarse" o

apropiarse de un lugar que no le corresponde a los graffitistas para llevar a cabo la su libertad de expresión.

Al igual que el rock, el graffiti encontró su espacio y sus seguidores; ambos se identifican por ser movimientos de rebeldía y de poder decir lo que sienten sus creadores. Por su parte, el rock hurtó un espacio radiofónico, mientras que el graffiti el urbano, propiamente la pared. Ambos se hicieron públicos al ser expuestos con el objeto de compartir sus fines comunes; uno en forma auditiva y el otro de manera visual. Ahora es probable que nadie desconoce dichos movimientos, y que sin duda habrá quien los juzgue como negativos por haber alcanzado una popularidad entre los jóvenes, quienes no hay que olvidar, que son los deseosos por cambiar el mundo. El rock y los graffiti han trascendido en tiempo y espacio, asaltando lugares, logrando así, ser respetados por todos. Son movimientos que nacieron por la necesidad de expresar las inconformidades sociales entre otras cosas.

"Muy bien podría suceder que los muchachos que pintan graffiti fueran la gente más sana y positiva de sus barrios. Además el graffiti es la primera cultura genuinamente callejera y juvenil apreciada después de los años cincuenta. En este sentido, tiene mucho que ver con el rock 'n' roll". (18)

El graffiti se ha extendido sin medida en las colonias proletarias, asaltando paredes para plasmar de una manera simbólica su protesta y su denuncia.

Los graffitistas tienen su manera muy particular de ver y tener una concepción del mundo; por lo que experimentan nuevas cosas en relación a la percepción de la realidad.

El surgimiento del graffiti, al igual que el rock, son la protesta misma en su carácter de rebeldía, tanto en su práctica como en su contenido; buscando la transformación socio-cultural.

"Es ciertamente trágico que en una crisis que exige el tacto y el saber de la madurez, todo lo que nos parece más esperanzador en nuestra cultura tenga que ser construido a partir de borrones, garabatos, balbuceos en una palabra, lo cual es normal cuando los realizadores son unos completos principiantes. Además de la inhibición paternal, hay otros muchos hechos sociales y psíquicos de la vida que ayudan a explicar la preeminencia de los jóvenes disconformes en nuestra cultura." (19)

Es el aerosol el producto que comúnmente se emplea para llevar a cabo dicha actividad por su facilidad de uso y rapidez; sin embargo con el apoyo que han tenido los jóvenes por parte de las organizaciones, los botes de pintura se les han facilitado y proporcionado para que realicen sus pintas; pero no sólo este material, sino también el espacio, el cual es el elemento más importante y característico del graffiti.

CITAS TEXTUALES

- 1.- Avila Guzmán Xavier I. Antología de estructuralismo. p. 131
- 2.- Serrano, Sebastián. Signos, lengua y cultura. p.17
- 3.- Vidales Delgado, Ismael. Teoría de la comunicación. p.18
- 4.- Avila Guzmán Xavier I. Antología de estructuralismo. p. 297
- 5.- Roszak, Theodore. El nacimiento de una contracultura. p.54
- 6.- Dandis Donis A. La sintaxis de la imagen. p.123
- 7.- Castleman, Craig. Los Graffiti. p.66
- 8.- Roszak, Theodore. El nacimiento de una contracultura. p.57
- 9.- Avila Guzmán Xavier I. Antología de estructuralismo. p. 47
- 10.- Ibidem., p.57
- 11.- Castleman, Craig. Los Graffiti. p.48
- 12.- Ibidem., p.109
- 13.- Roszak, Theodore. El nacimiento de una contracultura. p.64
- 14.- León, Fabrizio. La banda, el consejo y otros panchos. p.70
- 15.- Ibidem., p.70
- 16.- Ibid., p.71
- 17.- Ib., p.71
- 18.- Castleman, Craig. Los Graffiti. p. 144-145
- 19.- Roszak, Theodore. El nacimiento de una contracultura. p.41

Capítulo 4

LAS PINTAS EN EL DISTRITO FEDERAL

4.1 LAS OFICIALMENTE PERMITIDAS.

Nuestra ciudad ha sido bombardeada por una tremenda contaminación visual en cuestión publicitaria y propagandística; es decir, en cualquier sitio encontramos mensajes de todo tipo; mercantil, político y hasta religioso entre otros. Esta clase de mensajes en muchas ocasiones, les es totalmente permitido concretarse en cualquier lugar y en cualquier momento; no importando el tiempo que perdurará si es de carácter político, y si es de aspecto mercantil, entonces sí se limita su duración; por lo que, el espacio estará listo para otro anuncio, y así continuará siendo ocupado una y otra vez ese lugar por otros mensajes.

Si consideramos que nuestra ciudad se ha convertido potencialmente mercantilista y que por consiguiente cumple con

el ciclo de producción, distribución y consumo; debemos tener presente que es necesario e importante la publicidad y la propaganda para que continúe dicho ciclo sin parar. Por lo que, las paredes han constituido ser otro medio publicitario, donde pueden ser anunciados una diversidad de productos; así como también hacer propaganda política de los distintos partidos. Por tal razón a estas pintas les hemos llamado como: "las oficialmente permitidas", ya sea porque pagan el espacio, o por el seguimiento de alguna campaña gubernamental, o por lo que sea.

Así tenemos que cada vez que va acontecer cualquier tipo de votación política, encontramos a nuestro paso propaganda de los partidos sin importar la saturación visual que éstos provocan. De igual manera, las compañías publicitarias llenan nuestra mente con mensajes de compra y consumo.

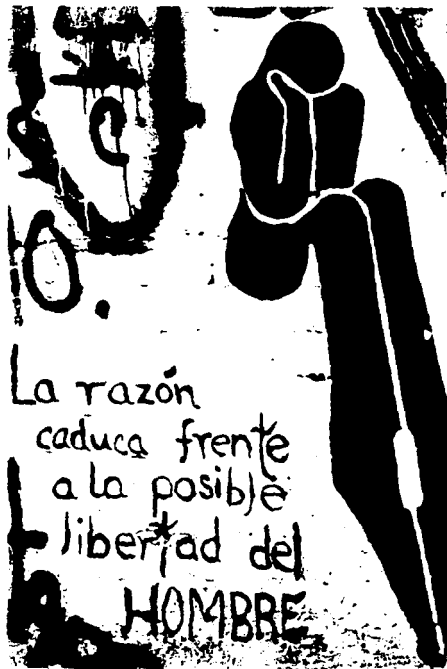
Por su parte el graffiti tiene que ganarse un espacio y un tiempo de duración; pues son considerados por las autoridades como un tipo de violencia y daños a particulares. Pero si analizamos a los graffiti bien realizados, podemos decir que son un recreo visual, y que en ellos encontramos historias reales de nuestra sociedad.

"Y sin embargo lo retratan como un desenfrenado acto de vandalismo que debería ser castigado con la cárcel". (1)

El escribir, dibujar o pintar en paredes ajenas, sin autorización, es posible clasificarlo como el arte que no se expone

fácilmente en museos, de acuerdo a los temas que tratan como es el caso de la política, amor y reflexión, entre otros. Son los tópicos preferidos por los artistas anónimos. La interpretación o explicación de la creatividad urbana podría continuar una y otra vez sin parar.

"El graffiti da testimonio de muchas motivaciones e ideas, fundadas en una dificultad común a todos los graffitadores, el poder expresarse a través de los medios normales y legales". (2)

Barranca del muerto, 1991

Barranca del muerto, 1991

Mixcoac, 1990

Barranca del muerto, 1991

Barranca del muerto, 1991

Mixcoac, 1990

Actualmente, las calles de nuestra ciudad se han transformado en revistas de anuncios publicitarios para todos los consumidores insaciables. Ante nuestra mirada, muchos de los muros se encuentran ahogados de inmensos letreros con publicidad y propaganda social, que buscan retener la atención de todos, calmando así, nuestra sed programada por los refrescos de cola o por los cigarrillos del vaquero, entre otras muchísimas más cosas; sin olvidar la propaganda política durante las campañas electorales.

Las bardas eran espacios para los partidos políticos o anuncios comerciales hasta hace poco menos de veinte años, se habían entonces apropiado de las paredes en blanco para capturar la vista y atención de todos. Ahora esos mismos lugares les pertenece a todos aquellos que deseen informar o comunicar algo, haciendo patente su presencia. Logrando así obtener su propio canal de comunicación, ya que probablemente en el hogar o con la familia, no se otorga la oportunidad de informar todas aquellas inquietudes que se tengan. Se escriben y se dibujan mensajes con objetivos no muy bien definidos, llevando implícito el quebrantamiento al orden establecido.

Las pintas callejeras son entonces parte de una cultura urbana popular que se da a partir del inconformismo por parte de aquellos que se les a marginado, no solamente en el aspecto social; sino también en el económico, político y por supuesto cultural. El hecho de que existan pintas por parte de los publicistas

y partidos políticos, no significa que éstos ofrecen a todos los ciudadanos las mismas oportunidades de selección, ni de ideales dentro del consumo mercantil, ni dentro del sistema gubernamental. Los graffiti corresponden a un verdadera y auténtica práctica popular que se contraponen directamente con las pintas oficialmente permitidas.

4.2 REPRESION Y/O RECHAZO QUE TIENEN LOS GRAFFITI

El desarrollo de los mensajes visuales, y en este caso los graffiti, no tienen porque seguir estando dominados y reprimidos por determinados grupos y/o autoridades; pues el pensamiento creativo aún no está reglamentado; y una idea visual bien expresada tiene la misma belleza y elegancia si se aplican en forma adecuada en su connotación y denotación sus elementos.

Así bien, el estudio e investigación de las pintas callejeras contribuye en forma positiva a nuevas propuestas; configurándose así, en una unidad de expresión guardando entre sí una relación más estrecha; la cual permite hacer comparaciones entre las mismas.

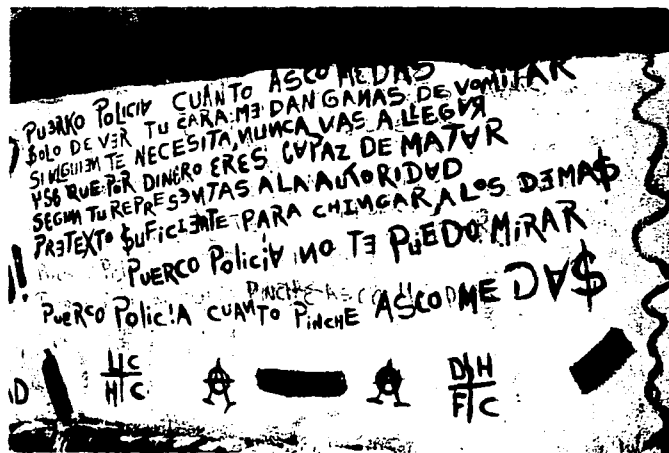
"En este sentido el graffiti se ofrece como una de las parcelas más estimulantes y peor exploradas de la contracultura en la sociedad industrial avanzada".(3)

Sin embargo, aún muchos ciudadanos -y en este caso la gente de la Alvaro Obregón- no se han familiarizado con las pintas y por el contrario, prefieren declararles la guerra a las mismas; ya que las consideran como contaminación para la mente, pues se dice que es motivo o resultado de "incomprensión y desacuerdo social".

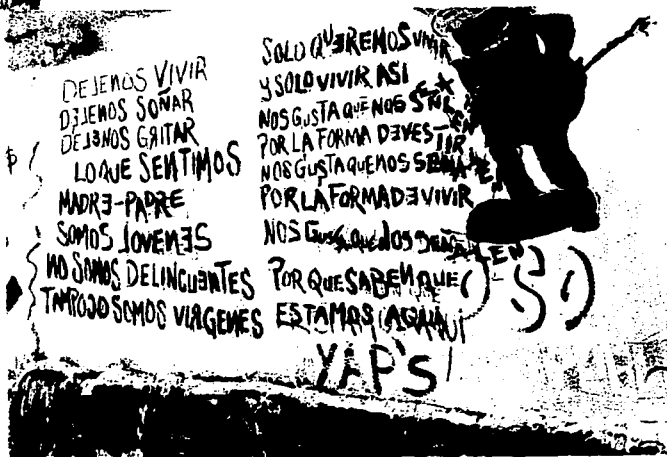
"El graffiti ha dejado de ser algo divertido para convertirse en una amenaza pública".(4)

Uno de los rechazos que comúnmente se le da al graffiti, es el de la "fealdad", considerando peligrosa para la ciudadanía; por lo que muchas veces se ha preferido hacer desaparecer éstos mensajes cubriéndolos con nuevas capas de un sólo color de pintura.

Sin embargo, no es posible defender todos los graffiti, es verdad que en muchas ocasiones varios de éstos son agresivos de alguna u otra forma. En lo que respecta a los que se encuentran en la Delegación Alvaro Obregón, encontramos de todo tipo, sin que se escapen aquellos que para algunos vecinos de éste lugar son sin sentido alguno y sí ofensivos, por lo que es obvio su represión y rechazo a los mismos. Muestra de ello son los siguientes ejemplos:

Mixcoac, 1989

Mixcoac, 1989

PUERCO POLICIA CUANTO ASCOMEDAS
 SOLO DE VER TU CARA ME DAN GANAS DE VOMITAR
 SI MIENTRAS TE NECESITA NUNCA VAS A LLEGAR
 Y SE RUE POR DINERO ERES COPAZ DE MATAR
 SEGUN TU REPRESENTAS A LA AUTORIDAD
 PRETEXTO SUFICIENTE PARA CHINGAR A LOS DEMAS
 PUERCO POLICIA NO TE PUEDO MIRAR
 PUERCO POLICIA CUANTO PINCHE ASCOME DV\$

HC HC
 A A
 DH FC

Mixcoac, 1989

SOLO QUEREMOS VIVIR
 Y SOLO VIVIR ASI
 NOS GUSTA QUE NOS SIENTAN
 POR LA FORMA DE VESTIR
 NOS GUSTA QUE NOS SEÑALEN
 POR LA FORMA DE VIVIR
 NOS GUSTA QUE NOS SEÑALEN
 DEJEMOS VIVIR
 DEJEMOS SONAR
 DEJEMOS GAITAR
 LO QUE SENTIMOS
 MADRE-PAPRE
 SOMOS JOVENES
 NO SOMOS DELINCUENTES
 TEMPOD SOMOS VIRGENES

POR QUE SABEM QUE
 ESTAMOS (ASIAN)

YAP'S!

Mixcoac, 1989

Probablemente en un principio parecieron estos graffiti ser graciosos y novedosos, sin embargo al paso del tiempo nace una indignidad por la agresión mental y por el deterioro que algunos de éstos producen.

A pesar de esto último, existen personas que le aplauden a la creatividad y a la osadía de sus autores.

"Con sus pintadas alegran el deprimente entorno de las zonas más pobres de la ciudad". (5)

Pero la verdadera represión que hay entre los ciudadanos, es el no poder decir y escribir con toda libertad sus inconformidades e indignaciones contra la burocracia del gobierno.

Para las autoridades de nuestra ciudad, los graffiti ponen en peligro un tipo de comportamiento que conduce a otras formas de agresión, lo que significa para ellos el principio de la formación de delincuencia.

"Se puede predecir con bastante seguridad que el joven que se dedica a pintar graffiti acabará siendo un delincuente" y "el graffiti es una escuela de delincuencia".(6)

Asimismo, se le ha rechazado y juzgado al graffiti como el resultado de la "expresión de la inadaptación social". No obstante, su presencia continúa de cualquier forma; en tan poco tiempo a ganado gran importancia, y los ciudadanos nos familiarizaremos con todo tipo de pintas en nuestros muros. Tal vez el rechazo en primer instancia será el de ignorarlos, pero tarde o temprano terminaremos por leer y observar el dibujo y el mensaje tratando así de darles un significado.

A pesar de todo, los graffiti han sido amenazados con cepillo de alambre, con nuevas pinturas, etcétera. La pinta callejera es un fenómeno social al parecer insoluble y que su existencia, al menos en la década de los noventa continuará. Sin embargo, tendrá que enfrentarse a los distintos argumentos de represión y negaciones que atacan su existencia.

"¿Qué hay detrás de estas imágenes populares sino la realidad de una búsqueda a veces simplona, a veces irremisiblemente inadecuada de la verdad de la persona?". (7)

Los graffiti son la expresión más censurada por llevarse a cabo en sitios públicos y/o en propiedades privadas. Así, el arte del graffiti pasa a ser dominio de todos, porque ha salido a las calles plasmandose con un grito en los muros y paredes; y porque todos hemos tenido directa o indirectamente contacto con ellos.

4.3 LA ESPONTANEIDAD CREATIVA EN EL GRAFFITI

El desarrollo del graffiti no tiene que seguir limitado; el pintar, el diseñar o simplemente garabatear, son siempre aventuras complejas que deben tanto recurrir a la inspiración como al propósito de comunicar; no hay reglas que dominen o amenazen al pensamiento.

La escritura y dibujos creativos no son antiestéticos, y una idea y mensaje visual bien expresados, tienen la misma belleza y elegancia que un teorema matemático o un soneto bien escrito.

"La generación más joven se está convirtiendo en una verdadera generación de lectores de imágenes. Devoran tebeos y viñetas sin llegar a aprehender siquiera, de modo consciente, los textos explicativos o de diálogo acompañantes. El fenómeno de la seriación de imágenes, del desarrollo iconográfico, forma una mentalidad nueva en el terreno de la comunicación visual".(8)

La experiencia visual humana, es fundamental en el aprendizaje para comprender el entorno y reaccionar ante él; la información visual es el registro más antiguo de la historia humana. Las pinturas rupestres constituyen ser el reportaje que se ha conservado sobre el mundo tal como lo vieron los hombres de hace más de 30,000 años. Ambos hechos ponen de manifiesto, la necesidad de enfocar de una manera nueva la función no sólo del proceso, sino también del visualizador ante la sociedad. El mayor escollo para este esfuerzo, es la clasificación de las artes visuales en las artes aplicadas y bellas artes.

En cualquier momento de la historia su definición cambia y se altera, pese a lo cual hay dos factores constantes de diferenciación: la utilidad y la estética.

Probablemente en todos los estímulos visuales y en todos los niveles de inteligencia visual, el significado no sólo está en relación de los datos representacionales, en la información del contexto o en los símbolos empleados ; sino también en las composiciones que existen o coexisten con la declaración visual factica.

Cualquier expresión visual es una forma con contenido, el cual está intensamente influido por la significación de los elementos que lo constituyen, como es el color, la dimensión, la proporción, las texturas y sus relaciones compositivas con el significado. Además, las soluciones visuales deben venir gobernadas a través del estilo personal y cultural, por el significado y la postura pretendidos.

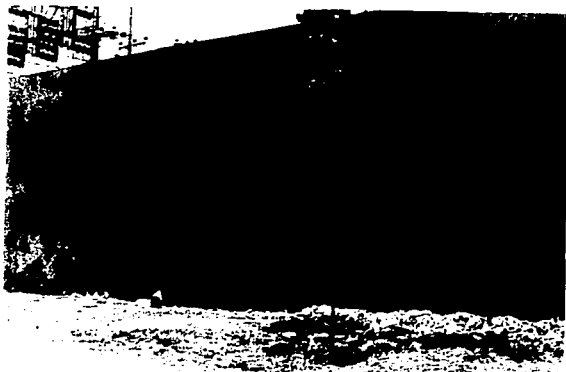
"La predictibilidad, como técnica visual, sugiere un orden o plan muy convencional. Sea a través de la experiencia, de la observación o de la razón, hemos de prever de antemano de lo que será todo el manejo visual, buscándonos para ello un mínimo de información. (9)

La espontaneidad, en cambio, se caracteriza por una falta aparente de plan. Es una técnica de gran carga emotiva, impulsiva y desbordante.

Ahora bien, si la barda sirve también para comunicar las inquietudes menos confesables, las motivaciones más profundas y ciertas tendencias políticas, y sexuales, se haría necesario buscar otro rincón o lugar, donde existiera la seguridad de que alguien más vendrá a leer y observar. Por lo tanto lo escrito y dibujado en la pared -o donde sea- va llegar a alguien y probablemente éste le de seguimiento a la comunicación que sólo antes era información.

"Prácticamente todos los escritores de graffiti piensan que pintando embellecen la ciudad y, por lo tanto, consideran que lo que hacen es un servicio público".(10)

La pinta callejera se apropia y concreta en una barda seleccionada en forma indiscriminada, atacando a la propiedad privada y la supuesta estética de nuestra sociedad; agrediendo a esa concepción de belleza de la ciudad, basado en la limpieza, orden, armonía, entre otros. Sin embargo, los graffiti le dan a la misma urbe una nueva estética, que es el reflejo de la forma de sobrevivir en ella. Así, los graffiti alteran el paisaje citadino con sus signos y símbolos frescos y ásperos; horriblemente bellos y aqresivos.

Tacubaya, 1989

Barranca del muerto, 1991

Barranca del muerto, 1991

Los grabados de pintas ya sea en paredes, bardas, cabinas telefónicas, baños públicos o en cualquier otro sitio, se han convertido en una práctica cotidiana y reconfortante para todos aquellos personajes anónimos en busca de informar o tan sólo dar un nuevo aspecto al lugar seleccionado.

Arte o no, el graffiti es la experiencia visual, y la significación cultural de las calles como el lugar de una práctica popular.

Es la manifestación clandestina que hace público los hechos sociales formando así el ver urbano y la excitación entre sus calles.

Existe la idea de algunos graffitistas que el hacer pintas embellece y proporciona cultura a la sociedad; sin embargo, habría que hacer ciertas consideraciones de "arte" para calificarlos de culturales, pues no todas las pintas enriquecen visualmente al ciudadano.

El acto de garabatear y dibujar en bardas se convierte en un reto y una agresión contra todo lo establecido.

La represión y rechazo que se tiene contra los graffiti, es también en muchas ocasiones, causa de que se piensa que los creadores de este fenómeno son delincuentes pertenecientes a pandillas por el simple hecho de exponer sus inconformidades y por plasmarlas en las propiedades ajenas. Sin embargo, debemos considerar que no se puede ni debe generalizar el quién realiza dicha actividad; pues es cierto que jóvenes estudiantes,

obreros y campesinos dentro de los diferentes tipos de manifestaciones han sido responsables de pintas en las calles de la ciudad, por lo que la hipótesis de que todos aquellos que llegan a hacer un graffiti son delincuentes es totalmente falso y erróneo.

A pesar de lo anterior, el graffiti sigue siendo calificado como un acto anti-social, y que muchos aún no van a aceptar. La práctica de este fenómeno seguirá siendo la respuesta a todas esas contradicciones sociales, económicas, políticas y culturales; puesto que siempre será necesario dar escape a esa energía interna de comunicación por parte de todos los que habitamos esta gran urbe.

4.4 USO Y FUTURO DEL GRAFFITI.

Se ha considerado decadente el movimiento o fenómeno del graffiti; sin embargo ha surgido en los últimos tiempos toda una fuerza del mismo, el cual se ha comenzado a emplear con fines publicitarios.

El imperativo de una sociedad constantemente creciente y cada vez más cargante de información, como es el caso del Distrito Federal, provoca como resultado el uso de ciertos medios como los muros y bardas para hacer llegar una infinidad de mensajes, ejemplo claro de esto es la publicidad y propaganda en donde somos partícipes y creadores de ésta forma de difusión comunicativa.

“Se supo recurrir a la diagramación, al aviso callejero de tamaño normal o gigantesco (de esos que cubren edificios de varios pisos en ocasiones determinadas): es decir, se produjo el

redescubrimiento o la adopción de las formas de publicidad de los países capitalistas aunque con diferentes contenidos, a veces antitéticos". (11)

No existe aun algún método sencillo para desarrollar la alfabetización visual, pero ésta es tan importante para la enseñanza y aprendizaje de los modernos medios como lo fueron la escritura y la lectura. De hecho puede considerarse a los autores del graffiti como individuos capaces de comunicarse visualmente.

La alfabetización verbal universal se convirtió en esencial, y la inteligencia visual ha sido ignorada en gran parte.

"De hecho, la expresión visual es el producto de una inteligencia muy compleja de la que desgraciadamente sabemos poco. Lo que uno ve es la parte fundamental de lo que uno sabe, la alfabetización visual puede ayudarnos a ver lo que vemos y a saber lo que sabemos".(12)

Lo mismo que para el habla o la escritura, también puede establecerse medios gráficos de expresión para representar circunstancias de la realidad misma. Toda ciencia está conformada por un sistema de relaciones entre el nivel de los conocimientos y el nivel de los medios de comunicación, de tal manera se componen descripciones, explicaciones y tal vez predicciones.

El graffiti logra obtener el término de medio de información óptico. Por lo que está creando una "nueva" manera de comunicar e informar, diseña la realidad de lo que nos afecta.

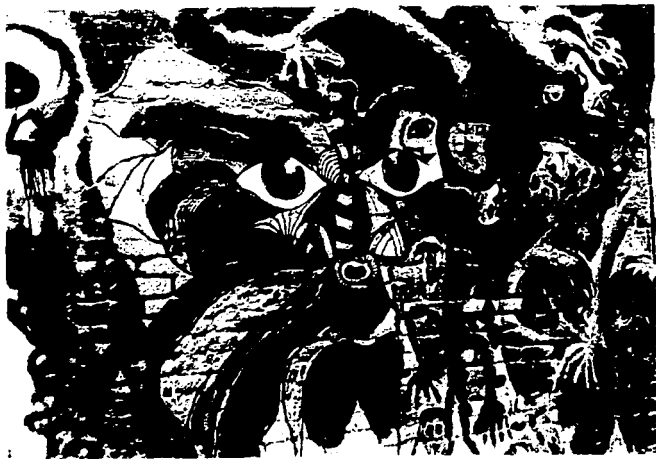
"Infrecuente es, por lo tanto, la verdadera heterodoxia social en la comunicación de los graffiti, si bien tal heterodoxia es inherente a dos importantes provincias de este medio de expresión: la homosexual y la escatológica. La cual nos llevaría a una reflexión acerca del carácter predominantemente conservador de esta escritura y a una consideración del graffiti como lenguaje social destinado a una autogratificación de índole predominantemente conformista".(13)

Es de considerar al graffiti, como el mensaje con vocación persuasiva y trascendental ante la sociedad.

Hay quienes afirman que las pintas callejeras en algún momento van, si no a desaparecer, sí a disminuir su existencia. Sin embargo, a principios de los noventa los graffiti en la Delegación Obregón, han logrado alcanzar una popularidad que no supone ser el fin de los mismos; las pintas continúan apareciendo de una calle a otra. No se trata, pues de una moda que viene y se va; sino de la verdadera necesidad de manifestación, lo que da lugar al uso de éstos en otros tipos de mensajes, es decir de tipo social, político y hasta cultural.

Los graffitistas se podrán adaptar a sus posibilidades.

"Tú espera y verás... El graffiti volverá a surgir otra vez".(14)

Barranca del muerto, 1991

Mixcoac, 1989

En la actualidad muchas empresas publicitarias emplean la idea básica del graffiti en anuncios para televisión, en ilustraciones de revistas y como anuncios espectaculares en las mismas bardas. El estilo, colorido y tipografía son explotados como una nueva moda con el objetivo de identificación con su público a quien se dirigen; este público, por lo regular es el joven.

El graffiti se ha abierto camino con su arte y su estilo; como es el caso de rótulos, murales, portadas de libros y discos, fachadas e interiores de almacenes, y también en ropa como camisetas y chamarras los encontramos. Seguramente se trata de la idea de libertad de expresión entre los jóvenes.

"Los experimentos culturales de los jóvenes corren siempre el riesgo de putrefacción comercial, con lo que se disipa la fuerza de su protesta. Los experimentos culturales atraen el interés frívolo y voluble de esos diletantes de la clase media."(15)

Asimismo, otro factor importante para que el graffiti continúe sobreviviendo, es el apoyo y la difusión del mismo a través de los distintos "medios de comunicación". Esto es, su aparición en los medios impresos como revistas y periódicos, pintas que han sido fotografiadas y publicadas por alguna razón; así también en libros los hemos encontrado. Por su parte, la radio ha sido otro medio que lo ha apoyado, un ejemplo claro es la estación comercial "Rock 101", perteneciente Núcleo Radio Mil cuando hizo la invitación a jóvenes a participar en la realización de pintas y graffiti en la Delegación Alvaro Obregón en 1990.

En lo que se refiere a la televisión, éste ha tenido programas musicales en donde han empleado como escenografía el concepto del graffiti. El cine es otro medio por el cual se han difundido las pintas callejeras; en películas mexicanas que han sido rodadas con temas de marginación social aparecen en momentos distintos las bardas pintadas y otros lugares. Quedando así, immortalizadas las distintas obras. Por ello, es de considerar que la idea básica de los graffiti seguirá utilizándose de alguna forma u otra.

"Se puede saltar a la fama de muchas maneras diferentes. La manera más rápida, claro está, es la fama instantánea que alcanzan aquellos escritores que han tenido la suerte de que su obra quedara immortalizada en los medios de comunicación".(16)

No obstante, el graffiti para alcanzar una fama respetable, debe éste de ser tan bueno para lograrlo; es decir, que cumpla con objetivos como es el contenido de su mensaje, tipografía y dibujos o signos comprensibles e inteligibles; lo que dará lugar a no ser ignorados y destruidos.

Siendo la ciudad más grande del mundo necesita espacios que ayuden hacer a un lado el deprimente estado social en que vivimos, las pintas callejeras se podrían convertir en esos espacios recreativos e informativos de acontecimientos ciudadanos. No hay que olvidar que el Distrito Federal es un enorme diario de novedades y noticias; por lo que sería normal ver cosas escritas y dibujadas por todas partes.

Barranca del muerto, 1991

Barranca del muerto, 1991

Los graffiti han inundado e invadido espacios en varias ciudades del mundo con firmas, dibujos y mensajes. Esto a pesar que para algunos se ha convertido en una pesadilla, constituye para otros una de las aportaciones más importantes a la cultura de estos tiempos, pues a alcanzado una gran popularidad hasta el punto de ser exhibidos en galerías de arte.

"Si bien es cierto que la calidad estética es excelente, los hechos demuestran que aunque las galería y los museos pusieron sus ojos en quienes alguna vez se alejaron de los sistemas tradicionales de difusión para hacerse dueños del contenido, la circulación y el consumo de sus obras, la producción plástica ligada a las luchas populares nunca se ha detenido". (17)

De tal manera si se considera al graffiti como una tradicional manera de informar, ya no sólo será una necesidad de expresión, sino también una verdadera forma de participar socialmente en una alternativa de comunicación que continuará a largo plazo.

Rebeldía, furia e impotencia entre otras cosas, conforman el grito urbano de una sociedad que se siente cada día más amenazada por el sólo hecho de decir en forma escrita e icónica sus inconformidades y esperanzas.

Cuando surgió este fenómeno cultural no se le dió la importancia que realmente tiene; pero al paso del tiempo, la situación ha cambiado, actualmente ha logrado ser considerado por muchos como una expresión artística válida que se ha

trasladado de la calle a los museos y galerías de arte de las grandes ciudades. Los creadores buscan cada vez más la originalidad de sus graffiti; pues saben bien que las miradas de los ciudadanos estarán en sus trabajos. Si los graffiti continúan siendo hechos con un gran contenido en sus mensajes, entonces seguirán existiendo, porque siempre éstos estarán diciendo algo.

CITAS TEXTUALES

- 1.- Bayón, Damián. Aventura plástica de hispanoamérica (pintura, cinetismo, artes de la acción) p. 286
- 2.- Gan Bustos Federico. La libertad en el WC. P.31
- 3.- Garduño Solana Susana. Novedades, Imágenes. p. 18
- 4.- Gan Bustos Federico. La libertad en el W.C. p.7
- 5.- Castleman, Craig. Los Graffiti. p. 141
- 6.- Ibidem., 143
- 7.- Ibid., 173
- 8.- Roszak, Theodore. El nacimiento de una contracultura. p.77
- 9.- Frutiger, Adrian. Signos, símbolos, marcas, señales. p. 170
- 10.- Ibidem., p. 125
- 11.- Castleman, Craig. Los Graffiti. p.76
- 12.- Dondis Donis A. La sintaxis de la imagen. p.31
- 13.- Gan Bustos Federico. La libertad en el W.C. p. 8
- 14.- Castleman, Craig. Los Graffiti. p.70
- 15.- Roszak, Theodore. El nacimiento de una contracultura. p.85
- 16.- Castleman, Craig. Los Graffiti. p.83
- 17.- Malvido, Adriana. La Jornada. p.9

CONCLUSIONES

El trabajo de la producción de signos desencadena fuerzas sociales y, más aún, representa una fuerza social en sí mismo. Puede producir ideología y crítica de las ideologías. Por tanto, la semiótica (como teoría de los códigos y teoría de la producción de signos) constituye también una forma de crítica social y, por lo tanto, una de las formas de la praxis.

Umberto Eco.

Las conclusiones que presentamos a continuación son en base a la hipótesis previa a la investigación: Si se estructura el fenómeno cultural del graffiti desde la perspectiva de las teorías estructuralistas, entonces podrá ser mejor comprendido como fenómeno de comunicación cultural, social y popular.

Asimismo exponemos el por qué el estudio está enfocado a la corriente del estructuralismo, debido que ésta considera a la sociedad como un conjunto de sistemas simbólicos y que dentro de ella existen más sistemas formados por estructuras.

La idea de estructura nos ha sido útil en el presente trabajo para definir los códigos como para la propia forma de los mensajes.

En lo que concierne a la presente tesis se propuso al graffiti como un sistema con elementos que constituyen ser un signo social y determinado por su forma, expresión y contenido.

El análisis estructural, es la expresión de esa ambición de aprender toda la complejidad y riqueza de las pintas callejeras.

Por lo que a manera de conclusión iconográfica se esquematizó la preferencia de determinados temas por parte de sus autores; en este caso se consideraron diez argumentos contenidos en los ciento veinticinco graffiti muestras.

Así bien, notaremos que su mayor tendencia es su preocupación en relación con las cuestiones sociales; seguidos por reflexiones de los mismos autores de sus problemas personales hacia la sociedad. El tercer tema, y muy característico de los jóvenes, es el género musical del rock; posteriormente la mención del grupo o banda al que pertenecen.

Es importante señalar que a pesar de la inquietud de otros tipos de pintas como son: el sexo, la drogadicción, el amor, groserías, religión, etc., los graffitistas tienen la simpatía de hacer público una concientización social, cultural y popular.

Por lo que el graffiti viene a ser un sistema de comunicación y por consiguiente un mensaje dentro de la sociedad. Se trata, entonces, de un modo de significación y de una forma sujeta a aspectos históricos y a contextos sociales que determinan la creación de las pintas en la ciudad; conformando una cultura y ésta a la vez un modo de comunicación.

La realización de un graffiti es el reflejo de un talento visual, el cual no es considerable al alcance de todos los hombres.

La facultad de pintar en muros es una extensión de la capacidad específicamente humana de transmitir mensajes a determinados receptores, tal vez esperando o no una respuesta de los mismos. Lo difícil es saber cómo o de qué manera se puede entender, aprender y expresar la comunicación visual.

La práctica del graffiti debe tener cierta atención, como ya se vio, por parte de los estudiosos de las materias de comunicación, diseño gráfico, sociología y por qué no, psicología. En nuestro país poco se ha dicho del mismo; sin embargo todos sino con el vocablo graffiti, sí los conocemos como pintas, tachaduras, pintarrajeadas u otros términos. En otros países es considerado como fenómeno social de estudio y se le ha dado la importancia que merece. La ciudad de México contará, de alguna manera u otra, con este fenómeno alternativo de comunicación como propuesta a cualquier tipo de manifestación social, cultural y popular entre muchos más.

Es imposible pensar, que al igual que los medios impresos no fueron desplazados con la aparición del radio; ni éste con la del cine; ni tampoco éste con la televisión; el graffiti desaparezca siendo una de las primeras formas de comunicación que tuvo el hombre.

El graffiti connota la existencia de grupos que despiertan en ellos su creatividad y sensibilidad al llevar a cabo dicha experiencia; transmitiendo así sus inconformidades en todo tipo de marginación social.

Hacer graffiti, es la propuesta de una concientización de la ciudadanía en base a las denuncias hechas a través de las leyendas y dibujos que muestran la realidad social de nuestra gran urbe del Distrito Federal.

El graffiti en las calles significa la reacción y respuesta lógica y normal ante la arbitrariedad de la sociedad. Es el salir del silencio oscuro a la luz y vista pública; transformándose en lenguaje callejero. Su popularidad se debe al alcance visual y en algunos casos comprensible hacia todos.

Las paredes tienen el privilegio de ya no sólo escuchar; sino también hablar. Son ellas las que nos narran la historia y los acontecimientos de nuestra ciudad; pues la calle es la protagonista central de esta creatividad popular.

BIBLIOGRAFIA

Aicher, Otl
Sistema de signos en la comunicación visual
Ed. Gustavo Gili, Barcelona España, 1981.

Avila Guzmán Xavier I. et. al.
Antología de Estructuralismo.
Ed. U.N.A.M. / E.N.E.P. Acatlán. 1991

Bayón, Damián.
Aventura plástica de hispanoamérica
(pintura, cinetismo, artes de la acción 1940-72)
Ed. Fondo de cultura económica, México, 1974

Castleman, Craig
 Los Graffiti
 Ed. Hermann Blume, Madrid España, 1987.

De la Mora Medina José.
 Antología de ciencia de la comunicación.
 Ed. U.N.A.M. 1981

Dondis Donis A.
 La sintaxis de la imagen
 Colección Comunicación Visual.
 Ed. Gustavo Gili, México, D.F. 1984.

Fernández Collado Carlos - Gordon L. Dahnke
 La comunicación humana (ciencia social)
 Trad. Carrillo Escalante Alfonso
 Ed. Mc. Graw-Hill Interamericana

Frutiger, Adrian
 Signos, símbolos, marcas, señales
 Ed. Gustavo Gili, Barcelona España, 1981.

Gan Bustos Federico
 La libertad en el W.C. para una sociología del graffiti
 Ed. Dopesa, Barcelona España, 1978.

García Robles Jorge
 ¿Qué transa con las bandas?
 Ed. Posada, México, D.F. 1991.

Gómez Jara F.
 Pandillerismo en el estallido urbano
 Ed. Fontamara rompan filas, México, D.F. 1987.

Guiraud Pierre
 La semiología
 Ed. Siglo XXI editores México, D.F. 1986.

Johnston, Gordon
 Pintura (enciclopedia de temas básicos)
 Ed. Instituto Parramon, Barcelona

León, Fabrizio
 La Banda, el Consejo y otros Panchos
 Ed. Grijalbo, México, D.F. 1988

Medina Arteaga, Martín A.
 El rock marginal dentro de la cultura urbana
 Tesis UAM Azcapotzalco, 1988.

Paoli J. Antonio
Comunicación e Información perspectivas teóricas
Ed. Trillas México, D.F. 1985.

Roszak, Theodore.
El nacimiento de una contracultura
Ed. Kairós, Barcelona, España 1970.

Roura, Víctor
Apuntes de rock (por las calles del mundo)
Ed. Nuevo mar México, D.F. 1985.

Serrano, Sebastià
Signos, lengua y cultura
Ed. Anagrama Barcelona, España 1981.

Siller, David
Uno de estos días (Graffiti urbano)
Ed. Plaza y Valdes México, D.F. 198

Sorbona Odeón Nanterre
tr. Eli Bartra
Los muros tienen la palabra, mayo 68
Ed. Extemporáneos, s.a. México, D.F. 1970.

Vidales Delgado Ismael.
Teoría de la comunicación
Ed. Limusa Grupo Noriega Editores.

Sin autor
Los graffiti y la banda
MAGMA revista marginal pa' marginados
no. tres.

HEMEROGRAFIA

Alonso, Isabel

Hip Hop: ritmo en la calle.

DUNIA, España

Editorial Printer, Industria Gráfica s.a.

no. 16\ 89-306

Agosto 14-27 de 1989

Garduño Solana Susana

Arte Urbano: Palomazo por la Paz.

NOVEDADES

México, D.F.

Febrero 1 de 1991.

Glantz, Margo

El libro hoy: El libro es la ciudad

VOGUE, México

México, D.F.

Ed. Carta Editorial de México, s.a.

Febrero de 1986.

Malvido, Adriana

Obra Plástica: el 68, el 85, el 88...

LA JORNADA

México, D.F.

Septiembre 22 de 1988.

Querejazu, Verónica

Del anonimato público al público anónimo.

El Nacional

México, D.F.

Marzo 18 de 1990.

Schwarz, Mauricio José

Las paredes hablan

EL NACIONAL

México, D.F.

Marzo 18 de 1990.

Vázquez, Raúl David

De la calle al museo: El graffiti y el arte urbano

Revista ERES

México, D.F.

Editoriales Eres s.a. de c.v.

no. 89 año IV

Mayo 16 de 1992.

Velazquez, Carolina

El Acá de Gustavo Bernal

EL UNIVERSAL

México, D.F.

Mayo 15 de 1991.

Sin autor

Proliferan las "pintas" de bandas juveniles...

EL NACIONAL

México, D.F.

Septiembre 21 de 1988.

Sin autor

Arte contra drogadicción: adolescentes pintan murales

EL NACIONAL

México, D.F.

Febrero 10 de 1990.