

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

46

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“Graffiti, un movimiento pictórico”

Tesis

Que para obtener el título de:

Licenciado en Artes Visuales

Presenta

Jorge David Terrell Martínez

DEPTO. DE ASesorIA
PARA LA TITULACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICA.
XOCHIMILCO D.F.

Director de la tesis: Lic. Jorge Álvarez Hernández

México, D.F., 2002

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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 esta 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.

La elección del tema para mi investigación profesional fue para mí tan natural, como la decisión de estudiar la licenciatura de Artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, más que como un destino divino. fui consciente que el camino sería de los más difíciles y que en muchos casos tendría que nadar en contra corriente. a pesar de esto seguí mis instintos y tomé el camino de mi propia decisión.

Mi interés por expresarme visualmente despertó a la más temprana edad, tal vez se haya debido a un padecimiento cardíaco que limitaba mi capacidad físico-biológica o quizá por que en ese tiempo tuvimos que marcharnos a Inglaterra toda mi familia a que mi padre (también alumno de la UNAM) realizara su doctorado y postdoctorado. En cualquier caso, habría que definir si estaba influenciado por el clima frío de aquellos territorios, por lo que mi conducta era más bien introvertida o porque al no poder salir fuera de la casa, mi madre, la cual estudió también la carrera de Artes Visuales en San Carlos, me presentaba la pintura como alternativa para ambos, tanto para poder compartir conmigo a nivel más personal e íntimo como para desarrollar mi inclinación natural por las formas, la luz y los colores. El proceso de indagar si se trataba de una real vocación por expresarme visualmente terminó sirviendo como un pilar en todo mi modo de pensar. Creo que la imagen forma de mis pensamientos y sentimientos más profundos al expresarme es el modo en que puedo comprender lo que pasa en mi mundo y al mostrálo, veo como mi mundo afecta lo que le rodea.

Siendo parte de la generación t.v crecí con acceso a una extraña selección de imágenes, directamente en casa me llegaba el mundo entero y así recuerdo claramente el impacto que hicieron en mí las primeras imágenes de **Graffiti** que miré. Dentro del universo entero de imágenes eran éstas mi fascinación, siempre me dijeron mucho más que el contexto por el que estaban rodeadas, es decir, el tema que representaban o la trama de las historias, ver aquellas imágenes era como entrar en otra dimensión: tantos colores, tantas formas tan extrañas eran como magia que aunque no comprendía me hablaba de una visión futurista a la que yo quería ingresar. De primer impacto es evidente que no están hechas para ser comprendidas de inmediato, podía sentir el lenguaje oculto, que aunque no lo lograba descifrar convertía mi curiosidad en pasión.

La decisión de tomar el tema del **Graffiti** para mi proyecto de investigación profesional nace del profundo respeto que he adquirido a través de los años por esta cultura, porque en el interior de sus infinitos espacios he crecido como creador y como persona, porque la militancia en este movimiento pictórico me ha obligado a explorar dentro de mis propias raíces como ente social, como ente humano y como ente urbano con historia. Va por ello mi gratitud y mi reconocimiento a todos los integrantes del **Graffiti** por su valor, por su coraje, y especialmente, por defender la permanencia de esta expresión artística hasta el momento actual, porque con ello y con su trabajo de excelencia hicieron posible que mi interés se volviera pasión y mi pasión, un modo de vida, mucho más cercano a mí que lo que se exhibe comúnmente en los museos y galerías de arte contemporáneo o moderno el arte del **Graffiti** siempre representara para mí una expresión pura y auténticamente social que refleja la realidad como la conciben miles o millones de ciudadanos del mundo.

El fenómeno **Graffiti** ha representado en mi vida al mismo tiempo la gloria y el infierno, porque por una parte, doy testimonio con mi experiencia, con la seriedad y el profesionalismo de una licenciatura, sobre los alcances de esta expresión artística, ya que no ha sido suficientemente valorada ni tratada con justicia, porque, sin serlo, el fenómeno de esta imaginación colectiva, ha sido visto como un arte menor y por otra, porque quise depositar una semilla en tierra fértil para las nuevas generaciones, semilla que estoy seguro habrá de florecer cuando los especialistas del lenguaje y la imagen, puedan obtener los elementos de juicio para ver esta cultura con el honor y la dignidad que se merece.

Estoy consciente de que la investigación contenida en este volumen sobre el mundo del **Graffiti**, tan antiguo como incomprendido, es sólo un esbozo insuficiente sobre lo infinito de esta cultura, la cual al mismo tiempo representa un fenómeno social de gran trascendencia, así como una expresión artística que se adelanta a su momento histórico. La pretensión de este trabajo, es sentar un precedente donde los que nos sucedan en tiempo puedan encontrar señales para descifrar el código de la mística que le da universalidad, señales que les ayuden a comprender el sentido de pertenencia, que le da identidad a su movimiento y por sobre todas las cosas que los aliente a encontrar en el trasfondo de su caligrafía y estilización de la imagen la razón de su grito de rebeldía que clama por libertad y justicia con esa voz profundamente humana que le da sentido más allá de lo que la mirada a primera vista alcanza a percibir.

El contenido se compone de introducción, cuatro capítulos, referencias y mi conclusión.
A continuación presento una breve descripción de los capítulos:

1.

Graffiti.

Marco teórico e histórico. El cuál se compone de tres subcapítulos:

1.1	Definición de Graffiti.	Partiendo de la definición de la Real Academia Española cuestiono la seriedad con la que se ha estudiado este fenómeno social.
1.2	Orígenes del Graffiti.	Consta de ejemplificar similitudes entre las expresiones primitivas y el Graffiti moderno.
1.2	Historia del Graffiti.	Enfocado en eventos históricos del Graffiti donde este adquiere conciencia como movimiento.

2.

Movimiento Pictórico Urbano.

Explorando en tres subcapítulos aspectos comunes de esta expresión.

2.1	Lenguaje.	Análisis de códigos y algunos de los modos en los que se codifica este lenguaje.
2.2	Cultura.	Un breve viaje por la imaginación colectiva y las ideologías generalizadas de este sector de la población urbana.
2.3	Sociedad.	Una identificación a los valores personales y los modos de convivencia entre los miembros de este movimiento.

3.

Fenómeno Social.

Las variadas interpretaciones y las razones sociales tras los actos de algunos escritores de Graffiti.

3.1 Interpretaciones Sociales.

Los tan frecuentados estereotipos.

3.2 Libertad de Expresión.

La razón detrás.

4.

Materiales.

4.1 Materiales.

Los materiales más empleados.

4.2 Realización de una pieza de Graffiti.

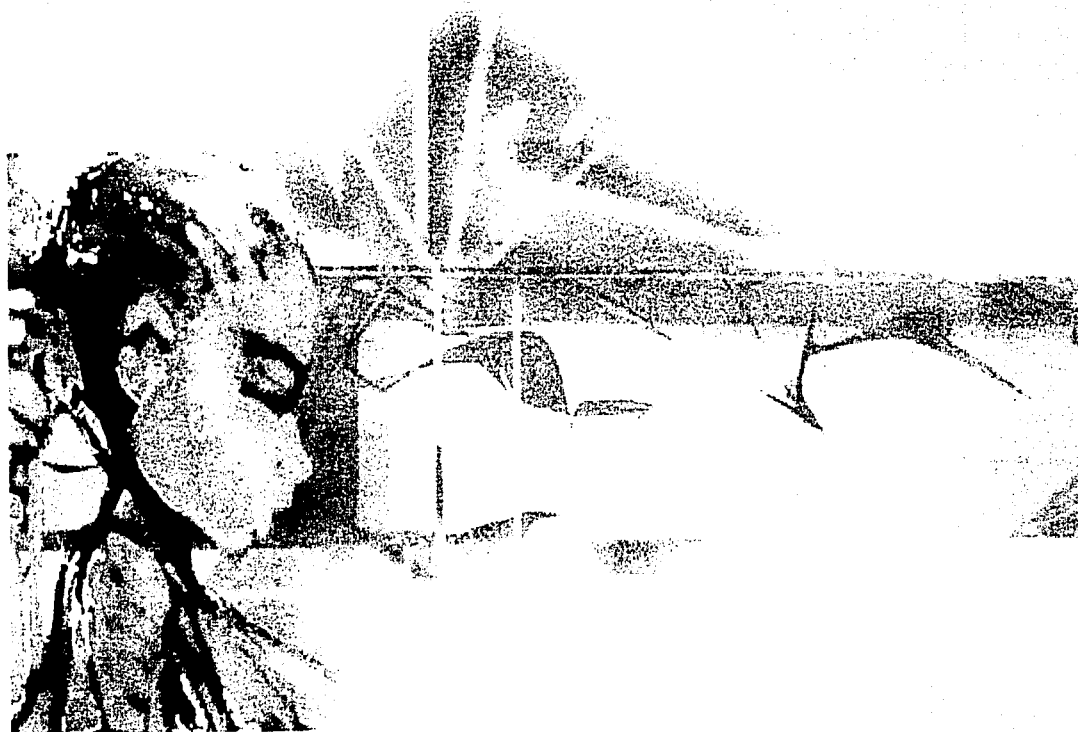
El proceso en pasos fotografiados y explicados.

Conclusión.

I	Graffiti.	IV	Materiales.
1.1	Definición de graffiti.	9	73
1.2	Orígenes del graffiti.	15	83
1.3	Historia del graffiti de estilo moderno.	18	
II	Movimiento Pictórico Urbano.		Conclusión.
2.1	Lenguaje	28	88
2.2	Cultura	40	
2.3	Sociedad	48	
III	Fenómeno Social.		Referencias.
3.1	Interpretaciones de la sociedad	56	
3.2	Libertad de expresión	66	91

EL GRAFFITI:

DEFINICIÓN:

Keith Haring
 1983.
 keithharing.com

La Real Academia Española define la palabra graffiti como el plural de grafito, y a continuación se detalla:

Grafito: (del it. Grafito) m. Escrito o dibujo hecho a mano por los antiguos en los monumentos. //2. letrero o dibujo grabado o escrito en paredes u otras superficies resistentes, de carácter popular y ocasional, **sin trascendencia**.

Diccionario de la Real Academia
 Española Pg. 143

El Graffiti es una expresión tan abundante e interesante que encuentro la definición de la Real Academia Española extremadamente pobre, sobre todo considerando la importancia de la academia dentro del lenguaje.

Gracias a artistas dedicados el Graffiti ya ha trascendido y seguirá floreciendo, aún sin el consentimiento de tal academia.

La palabra «graffiti» proviene del término griego «graphein», significa **escribir**. Graffiti es la forma plural de la palabra italiana «graficar», en plural graficar significa; Dibujos, marcas, patrones, garabatos o mensajes que son pintados o grabados en una pared o superficie, graficar también significa «raspar» en referencia a todas las diferentes escrituras en las paredes, abarcando desde las «pinturas rupestres» hasta la «latrinalia» (**).

** A este tipo de grafito se le conoce como «latrinalia». Término propuesto por el investigador inglés Dundas en el año de 1990, para referirse al estudio de este fenómeno.

DEFINICIÓN:

GRAFFITI
UN MOVIMIENTO HISTÓRICO.

Graffiti es actualmente el término comunmente empleado para nombrar prácticamente todos los diferentes tipos de expresión pública, personal o popular que se realizan en los muros y otras superficies. Esto representa una amplia gama de diferentes tipos de imágenes, en las cuales encontramos desde las de tipo artístico, las no artísticas, las de tipo legal, hasta las de tipo ilegal. Graffiti o el acto de escribir y dibujar en sitios públicos; es el medio para comunicar tanta variedad de ideas, sentimientos, o intereses como diferentes son los individuos que los realizan. Actualmente, Graffiti es la palabra empleada, tanto para nombrar los lemas políticos, como los mensajes revolucionarios, los poemas románticos, las groserías, las vulgaridades, las amenazas, los lineamientos territoriales de las pandillas; así como todo tipo de escritos realizados bajo la estética y filosofía que envuelve la cultura de este movimiento urbano conocido como Graffiti.

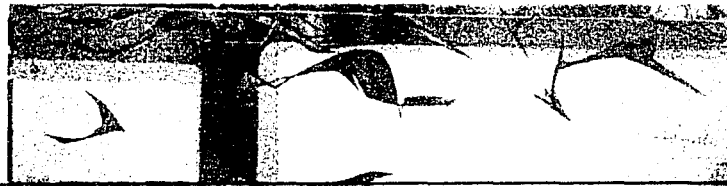

Autor desconocido 2000
N.Y. EUA
foto por Mosco

Huze Japon
[graffiti.org/
citywalls/japon](http://graffiti.org/citywalls/japon)

Joker I.H.U. Transcend
Portland Oregon EUA.
foto por autor

DEFINICIÓN:

Graffiti por sí sólo no significa arte, pero tampoco significa que por ser graffiti, una obra pierda su artisticidad. La mayor parte del graffiti no se realiza con fines artísticos, sin embargo, sirve para entender mejor la sociedad humana. Es importante. Estudiar la cultura en la que se desarrolla el individuo de un modo efectivo es por medio de estudiar sus creaciones.

La situación mundial que vive la humanidad se caracteriza por la cultura de la globalización. Es cultura lo que afecta a todos, desde quienes viven en las grandes ciudades, hasta quienes están aislados en pequeñas comunidades. De cualquier manera, la cultura de la globalización es en extremo influyente en la vida diaria actual, aunque sea de un modo distinto para cada uno, tanto directa como indirectamente. Aun quienes viven en aparente aislamiento se ven afectados cuando en otra parte del mundo, grupos poderosos de personas ó corporaciones sin rostro actúan de formas en que los involucran y generalmente los perjudican con sus acciones egoístas, almacenando dinero sin preocuparse ni por el medio ambiente, ni por las personas y mucho menos por la tan nombrada "sociedad moderna".

Para comprender mejor lo que pasa y poder cambiar las cosas de un modo positivo, es importante tener una visión amplia sobre las diferencias entre las personas, y ver cómo es, precisamente en sus diferencias donde existe la riqueza que debemos aprovechar por el bien de todos. Uno de éstos modos en los que nos podemos comprender mejor, es por medio de aceptar que "arte", es un término en extremo amplio, y que su definición nos debe ayudar a destrabarnos para solucionar los problemas ocasionados por la complejidad de la sociedad.

Mear LA EUA
Mear.com

DEFINICIÓN:

Ilustración propia.

Tener una visión de arte amplia y universal, nos permite como humanos enriquecer cada una de nuestras culturas, y vidas que las conforman. Éstas, se benefician en tanto que los integrantes se involucren con sus semejantes para compartir y enriquecer los intereses que encuentren en común y que los une en una misma cultura.

Como dice Ken Baynes en su libro Art in Society: "Es parte del entendimiento del momento en que vivimos, qué arte puede aparecer sin intenciones artísticas."

Ken Baynes basa su libro en la práctica de estudiar al hombre y su historia por medio del análisis del objeto creado; es decir, estudia la estética del arte dentro del marco histórico en que fue concebido.

Dá como ejemplo toda la información que encontramos estudiando objetos cotidianos como podrían ser unas sillas de diferentes lugares o eras: las sillas tendrían patas, respaldo y asiento; pero en la forma, los materiales y en otras cualidades podemos encontrar un universo de infinita riqueza en la información cultural implícita en los simples objetos prácticos.

Es importante estudiar al fenómeno graffiti simplemente por el hecho de ser una expresión popular abundante; cuyo mensaje forma parte de la cultura urbana y la sociedad moderna, sean artísticas o no. La discusión referente a si es arte ó no lo es, es por demás **subjetiva**. No hay quien tenga la autoridad máxima en la capacidad de decisión sobre todos los hombres, sobre lo que es arte y lo que no lo es. Debemos aceptar que el sentido estético es personal y distinto para cada individuo, artista, crítico, maestro, alumno, espectador, creador, todos pueden tener y deben defender su propia perspectiva y opinión.

Arte:

(Del Lat. Ars, artis) amb. Virtud, disposición, y habilidad para hacer una cosa.

// 2. acto o facultad mediante los cuales, valiéndose de la materia de la imagen o del sonido, imita o expresa lo material o lo inmaterial, y crea copiando o fantaseando.

//3. conjunto de preceptos y reglas necesarias para hacer bien alguna cosa.

El grado de artisticidad de un Graffiti se valora en un modo parecido al empleado para juzgar cualquier otro tipo de expresión semejante, y por consiguiente nos encontramos con un juicio subjetivo y personal, distinto para cada individuo. Según la definición de arte, se podría decir que el dominio de las reglas y la habilidad para crear por medio de la materia una imagen, es la base de una obra artística y que ésta misma es la que expresa el talento y dedicación del realizador, así como la calidad y cualidad de la obra.

El grado de artisticidad de un Graffiti se valora en un modo parecido al empleado para juzgar cualquier otro tipo de expresión semejante, y por consiguiente nos encontramos con un juicio subjetivo y personal, distinto para cada individuo.

DEFINICIÓN:

El arte del graffiti también se conoce como el **arte del aerosol**, desde la década de los sesentas, cuando se le empezó a reconocer como un movimiento artístico, y solidificaba una conciencia propia como cultura urbana completa y autosuficiente. Fue en ésta etapa cuando el Graffiti se expandía por el mundo como un estilo visual, gracias a algunas películas y sobre todo a la relación con la entonces naciente cultura del HIPHOP, la cual, como el graffiti, influyó a la cultura urbana de las principales ciudades alrededor del mundo, desde los callejones más escondidos hasta las avenidas más transitadas.

El Graffiti se convirtió en parte orgánica de la ciudad misma y logra, con su poder visual, captar la atención del ciudadano promedio y logra influenciar la estética urbana, llegando hasta la élite del arte; sobre todo, durante la década de los 80's en la escena de las galerías y el mercado del arte de Nueva York, se inició la gran búsqueda por comercializar con los jóvenes creadores de esta nueva expresión que existió principalmente en el metro.

En el mercado del arte existe la necesidad de encontrar y comercializar nuevas formas de arte; sin embargo, es por lo general, un medio muy cerrado aunque algunas veces basta con que alguien de renombre diga algo sobre el asunto para que los demás lo acepten y lo copien. En este caso, uno de los principales hombres en hacer este cambio posible fue el artista Andy Warhol, quien se interesó profundamente en el trabajo de un joven escritor de graffiti quien usaba el alias de Samo; el cual, a pesar de su temprana muerte, logró pasar a la historia del arte como el famoso Jean Mitchel Basquiat.

Basquiat es sólo otro ejemplo entre millones de artistas de graffiti al redor del mundo; sin embargo, aunque encontramos tantas imágenes de Graffiti bien realizadas, con un mensaje y contexto de una cultura propia, en su momento particular; tal vez sea debido a su naturaleza transgresora el motivo por el que se menosprecia al grado de encontrar quienes se opongan al hecho de que existe Graffiti artístico.

GRAFFITI
UN MOVIMIENTO PICTÓRICO.

Popet Paris
Backjumps 15

ORIGENES:

Las raíces del Graffiti son tan antiguas que las podemos estudiar remontándonos hasta la forma más antigua de la comunicación humana, «el dibujo».

Imágenes de las pinturas rupestres de la cueva de Rouffignac.

Desde mucho antes de la cultura del papel, el hombre ya pintaba los lugares que habitaba. En las pinturas rupestres el hombre primitivo nos narra los quehaceres de su vida cotidiana, el mundo que lo rodea, y los hechos extraordinarios que cambiaron su forma de vivir.

Estas pinturas son los inicios artísticos de la humanidad. En éstas, conocemos la forma en que el hombre sobrevivía; su relación con la naturaleza y el modo en que percibía su realidad, así como también la forma en que lo expresaba. En estas imágenes estilizadas, nuestros antepasados nos enseñan los

métodos que utilizaban para cazar, la forma en que desarrollaron sus herramientas y los hechos trascendentes que afectaron su cultura.

Algunas de éstas pinturas muestran rituales y ceremonias que daban principio a las religiones y a la fe teológica. Estas imágenes nos hablan de seres espirituales, aunque aún existen muchas interrogantes sobre los realizadores.

Gracias al método C-14 se sabe que en ocasiones se masticaba óxido mangánico y luego se rociaba con la boca utilizando las manos como estenciles, debido a que el óxido mangánico es venenoso provocaba efectos de transe, por esto se cree que estas pinturas formaban parte de ceremonias religiosas.

ORIGENES:

"Pictures painted on rock are generally made with coal, which makes it possible to use the C-14-method in order to date them, even back 60 000 years. At times the mouth was used as a spraying-device: Coal or manganic oxide used to be chewed; and thus an early form of stencil-Graffiti evolved: in most cases hands were positioned against the wall, and then one 'sprayed' around them. As manganic oxide is poisonous and can induce trance-like effects, it has been thought that these paintings might have been part of religious ceremonies."

Schaefer-Wiery,
Susanne
Graffiti and Art
Graffiti Re-
search Institute
gri.net

Estas expresiones más que simple decoración, son piezas importantes dentro de la historia de la humanidad, como obras de arte altamente expresivas y realistas que nos heredan gran cantidad de información, que aunque no ha sido descifrada completamente, nos es de vital importancia para conocer un poco más sobre la vida de la humanidad en el momento particular de su ejecución.

La oportunidad de estudiar la expresión humana, para comprender a la humanidad, es lo que nos permite entender con mayor claridad la importancia de estudiar el fenómeno del Graffiti como parte importante de nuestra cultura urbana actual.

Si bien esos primeros muros pintados fueron el principio para que, por milenios, el hombre continuara explorando la comunicación y el impacto que logra en los espectadores al pintar una imagen sobre un muro recorriendo la historia, podemos ver como en todas las culturas de la humanidad, ha existido ésta necesidad de expresión y comunicación, lo que nos muestra al hombre como un ser social complejo. El arte es él más fiel reflejo de su situación social e individual, y nos revela el modo en que percibe su realidad y se ubica como una parte fundamental dentro de la estructura social.

El Graffiti como un acto de trasgresión contra las leyes sociales; puede ser rastreado desde por lo menos el primer siglo AC. En la ciudad de Pompeya Italia, cuando el monte Vesavius hizo erupción en 79 AC, no sólo preservó pinturas y objetos utilitarios, también preservó alrededor de 1500 piezas de graffiti. Las cuáles, tenían propósitos sociales no muy diferentes a los del graffiti de hoy. En las paredes publicas y privadas de los edificios de Pompeya, se pueden encontrar tanto obscenidades como protestas políticas; poesia y todo tipo de declaraciones. Quizá el tipo de graffiti más parecido al de hoy, son los nombres plasmados en los muros, dando testimonio de haber estado ahí.

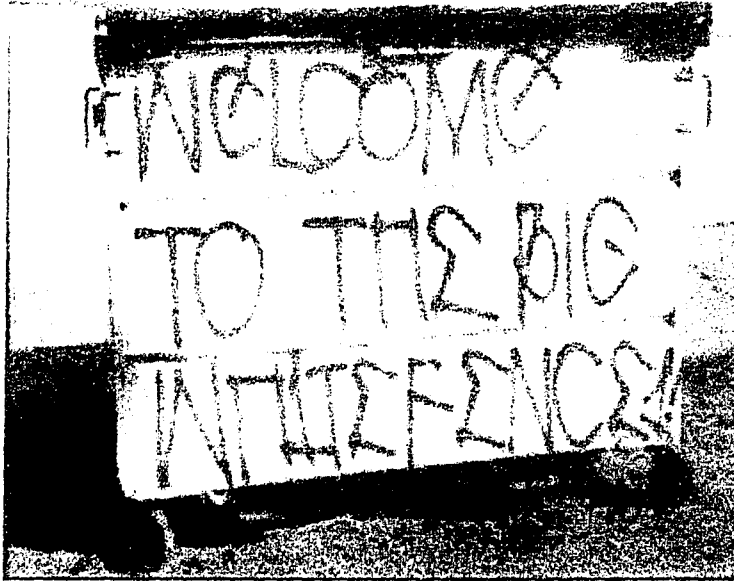
ORIGENES:

En la temprana Roma, cuando el cristianismo era una religión subterránea, los cristianos realizaban sus Graffiti con símbolos religiosos en las paredes de las catacumbas que se extendían bajo la ciudad. Oraciones y peticiones a Dios, están escritas en las paredes junto a la tumba de San Pedro en Roma.

Quizá de un modo conciente o inconsciente, el hecho de dejar un mensaje a las generaciones posteriores, ha sido y será por siempre, parte del alma humana en todas sus culturas. Le llamemos Graffiti, pintura rupestre o mural, encontramos imágenes pintadas y grabadas sobre muros en todo el planeta. Las culturas aborígenes, las tribus nómadas, los más grandes imperios en sus más grandes ciudades, etc. todas las culturas han tratado de comunicar, cambiar o aportar algo a la humanidad con estos mensajes simbólicos en donde se plasman las creencias, los sentimientos y los modos de vida de los creadores y sus sociedades. Así, estudiando estas imágenes, nos movemos entre los hechos históricos, entendemos los movimientos sociales, políticos, religiosos; acontecimientos como las guerras, las conquistas, los descubrimientos, los inventos, todo aquello que trasciende y produce la evolución humana. Son estos fragmentos de la humanidad, los más valiosos legados para la posteridad. Y en las creaciones artísticas, así como en los conocimientos implícitos en la utilización de las técnicas y herramientas empleadas, tenemos nuestra mayor riqueza cultural, lo que nos muestra nuestra diversidad y lo que nos une como una sola sociedad mundial. El graffiti como manifestación artística no es la excepción; al contrario, se nos muestra como el más moderno ejemplo de la antigua necesidad humana por comunicar, expresarse y dejar huella de su existencia.

Por razones políticas, religiosas, personales, por el hecho de comunicar o simplemente por ociosidad, pintar en los sitios públicos es algo natural en la conducta humana.

El Graffiti se ha manifestado de algún modo en toda civilización desde el origen de la cultura urbana.

HISTORIA:

La historia del Graffiti que conocemos hoy, es el que es reconocido por sus letras estilizadas y difíciles de leer. Tiene sus antecedentes principales en E.U.A. En ciudades como Chicago y Los Ángeles ha existido un Graffiti, que presta singular importancia a la caligrafía desde las décadas de los 30s y 40s, en el Graffiti empleado por las pandillas. Desde antes de la era del HIP HOP y los metros pintados de Nueva York, ya existía dentro de la caligrafía empleada por las pandillas afro-americanas y en las mexicano-americanas, la importancia del estilo como una distinción elegante de dedicación y compromiso con estas culturas.

Aunque en sus inicios el concepto de pandilla era muy distinto. Ya que, las pandillas funcionaban como protección para sus comunidades este fue su propósito principal y el graffiti fue su modo de definir los vecindarios. Antes de ser sociedades criminales, las pandillas eran la protección para su gente, quienes debido a la segregación y al racismo, sufrían de grandes injusticias y por ello de la comunidad misma surgía la afiliación en pandillas para brindarles protección.

Antes de que la cultura del Graffiti fuera un fenómeno cultural mundial como el que existe ahora, la importancia del estilo en la caligrafía cumplía la misión de darle seriedad a los escritos. En las pandillas mexicano-americanas también conocidas como cholas o chicanas se desarrolló el concepto de "la placa"; éste era un Graffiti que los miembros de las pandillas pintaban en los muros de sus territorios, para nombrar a los miembros y con el máximo de elegancia en su ejecución conseguir respeto como una pandilla grande y con tradición.

HISTORIA:

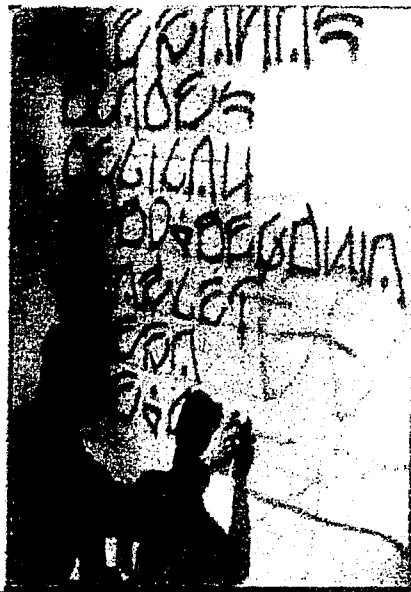
La Placa es un Graffiti hecho en letras estilo Inglés antiguo u "Old English", también se les conoce como tipografía Gótica de origen alemán. Algunas de estas caligrafías se emplean aún en los documentos oficiales como son los diplomas o los certificados.

Las Placas siempre se escriben en letras mayúsculas, siempre derechas y siempre limpias y claras. El objetivo de las placas es el presentar al público un documento formal, dándole así mayor fuerza a la pandilla, y crear una imagen de exclusividad y pertenencia al barrio.

Las Placas se presentan con orgullo, y se realizan en formato de documento oficial: con un título, un cuerpo y un logo. El Título, es el nombre de la calle o el nombre de la pandilla, el cuerpo son todos los nombres de los integrantes y el logo la firma de quien lo realiza.

A principio de los años 40's, fue el momento más importante de influencia durante el desarrollo de esta cultura, cuando en Los Ángeles los "Zootsuiters" latinos definían su americanismo. Los zooters se formaron por las fuerzas de no-aceptación por los anglo-americanos, a causa de las deportaciones masivas de ciudadanos mexicano-americanos a México, y en Los Ángeles, a la violencia de los ataques racistas, las golpizas, asesinatos, y las violaciones por los soldados anglosajones, del ejército estadounidense, que regresaban del servicio durante la segunda guerra mundial.

Ésta fue la principal razón, por la que la gente se unía a las pandillas. Al principio, no era por violencia, sino por protección e identidad. De algún modo similar, esto sucedía en la cultura de los Zootsuiters negros quienes también tenían que unirse en busca de protección contra el racismo para desarrollar o encontrar su propia identidad. Como parte de su legado cultural o influencia se encuentran el Jazz y el Swing.

Información transcrita de:
Los Angeles 'CHOLO' Style
Graffiti Art
by Charles "CHAZ" Bojorquez

HISTORIA:

La idea de escribir el nombre en toda la ciudad ,originalmente surgió en Filadelfia aunque después se popularizó en N.Y.

El primer rey de las paredes. fue un joven de Filadelfia quien se llamó a si mismo "Cornbread". Cornbread , empezó a pintar para llamar la atención de una joven de su escuela llamada Cynthia, empezó pintando en su casillero de la escuela, luego por los pasillos, luego se expandió a pintar toda la ruta que seguía el camión a su casa, luego el camión y así siguió pintándolo todo hasta que logró su objetivo. Una vez la policia lo arrestó en el zoológico cuando pintaba su nombre en un elefante.

"Cornbread se hizo tan famoso que incluso se hizo una pelicula de su vida."

Castleman, Craig y Blume,
Hermann, LOS GRAFFITI

pg10.

En el año de 1959 el movimiento de escribir el nombre por toda la ciudad, tuvo otro gran impulso, cuando "Bobby Beck" empezó a poner su marca en todas las vías rápidas de Filadelfia.

Otro gran estudiante del estilo , "Top Cat" le dijo a Corn Bread que no podía competir en Filadelfia, así que se fue a buscar su propia manzana a N.Y , llegando a la 126 de Manhattan donde destacó de inmediato.

"El tipo de letras utilizado siguió siendo bastante claro y legible. Tras la llegada a Manhattan de un escritor de graffiti de Filadelfia llamado Top Cat, quien afirmaba que todo lo que sabía, sobre la escritura de graffiti lo había aprendido del legendario Corn Bread de Filadelfia. Escribía su nombre en letras alargadas, finas y muy juntas, como si estuvieran levantadas sobre pequeñas plataformas. Las firmas de Top Cat eran muy difíciles de entender, pero parecía que esto las hacía destacar, y llamaban más la atención que el resto."

Castleman, Craig
LOS GRAFFITI, pg 61

HISTORIA:

Él pintaba un estilo que en Filadelfia se le conocía como "Gangster Style", en Chicago se le conocía como "Old English" ,y en N.Y. se le llamaría "Broadway Elegant". Este estilo se caracteriza por sus letras largas y delgadas.

En Nueva York, el primero en poner su "Tag" por toda la ciudad fue "Julio 204", quien vivía en la calle 204, después de él surgió un joven de descendencia griega llamado Demetrius quien vivía en la calle 183 , y adoptó el nombre de "Taki 183". Él fue un eslabón importante dentro de la historia del graffiti actual. Ya que, además de poner su nombre en las paredes de toda la ciudad, se enfocó a poner su nombre en los vagones del metro de Nueva York, comenzando así una larga tradición que durante años llevaría al Graffiti a otro nivel.

"En el año de 1971 debido al interés del ciudadano de Nueva York el "New York Times" encontró y realizó una entrevista a "Taki 183" tratando de explicar este nuevo fenómeno que sucedía en la ciudad. "Pintaba en todos los lugares a donde iba. -Todavía lo hago pero no tanto. No lo haces por las chicas; no parece que se den cuenta. Lo haces por ti mismo. No vas detrás de que te hagan presidente ni nada de eso.-"

Entrevista a Taki
1971
New York Times
21 de junio de
1971

Un año más tarde, Nueva York se llenó de graffiti; nombres nuevos surgían todo el tiempo y la necesidad de sobresalir de entre los demás, impulsó a que cada vez se pintara con más constancia, tamaño, e involucrando a más personas. El Graffiti, se consolidaba como una de las actividades y culturas de más popularidad entre los jóvenes.

En esta época se popularizó la llamada época del "trainism", parte fundamental del estilo actual. Fue entonces, cuando el Graffiti se enfocó en crear letras para los trenes en movimiento. Este aspecto de diseñar las estructuras de las letras, para ser vista en movimiento se consolidó como pilar para el estilo de muchos autores de esta tan importante fracción de la historia del Graffiti.

HISTORIA:

GRAFFITI
UN MOVIMIENTO PICTÓRICO.

DUSTER 1984.
Fat Cap NY Issue.

Con la utilización del aerosol, fue posible producir imágenes más grandes y coloridas en menor tiempo. La pintura en aerosol fue particularmente útil para pintar los vagones del subterráneo, gracias al secado rápido característico de éste medio, aún sobre materiales ultra lisos, y en muchas ocasiones fríos y húmedos como lo son el metal y el vidrio. Incluso la velocidad para realizarlos, mejoró con la utilización de distintas válvulas que permiten que salga más pintura del aerosol.

"Super Kool había descubierto que cambiando la válvula normal del spray por otra más gruesa, del tipo de las de los sprays de espuma o de almidón, podía cubrir de pintura superficies mas grandes, dándoles además aspecto aterciopelado, y ello con una sola pasada."

Castleman, Craig, LOS
GRAFFITI, pg. 62

Pintar los vagones del metro fue un paso importante para el desarrollo de la cultura del graffiti moderno. En esta época, a finales de los 70's y principios de los 80's el sistema de transporte colectivo metro, se convirtió en la galería móvil de la ciudad de N.Y. transportando y esparciendo esta nueva forma de expresión.

HISTORIA:

Al ser preguntado sobre el tipo de chavales que escriben graffiti, Kevin Hickey, un agente de la brigada anti-graffiti dependiente del «Transit Police Department» de Nueva York, respondió: «Los chavales que viven en Nueva York, desde los más ricos a los más pobres, por eso no se puede generalizar» Otro agente de policía, Conrad Lesnewski, confirmaba esto mismo. «Asimismo, algunos de los muchachos detenidos tienen padres profesores de universidades, médicos o arquitectos que viven en casas de miles de dólares, mientras que otros viven en ghettos, en pisos muy humildes. No se puede generalizar»

Continúa en la pág. LOS GRAFFITI
Pg. 23

Cuando este fenómeno comenzaba, los vagones se encontraban en un gran estado de maltrato y descuido, la infraestructura del transporte colectivo era pobre, y por lo tanto existía muy poca seguridad en los sitios donde los guardaban, y así fue posible que se pintaran absolutamente todos los vagones, algunos incluso con varias capas de pintura una sobre otra.

Los artistas que exhibían su trabajo en esta galería móvil, estaban muy lejos de ser artistas ricos y famosos como las celebridades que solían ser los artistas reconocidos de Nueva York en esa época. Los artistas del graffiti eran simples jóvenes de la ciudad quienes provenían de todo tipo de familias. Aunque el graffiti adquirió gran popularidad en sectores de la ciudad como Queens y Brooklyn, que eran generalmente sectores de clase baja, también atraía a jóvenes de otras clases sociales, haciendo así al graffiti un arte exclusivo de la juventud y no de una clase social o raza en particular.

El metro llevaba Graffiti a todos los rincones y a toda la población, haciendo de esta expresión un medio popular y atractivo para que los jóvenes se expresaran a través de este lenguaje. Los escritores de Graffiti entraban por las noches a las vías y a los campos donde guardaban los vagones pintando cada vez más frecuencia, fueron conociendo las medidas de seguridad descubriendo más formas de entrar y salir sin ser detectados, además de entrar en grupos para protegerse y ayudarse unos a otros. Mientras unos pintaban, otros vigilaban, y en ocasiones trabajaban en las mismas piezas logrando así pintar seguido, con mejor calidad y realizando piezas de mayores dimensiones.

HISTORIA:

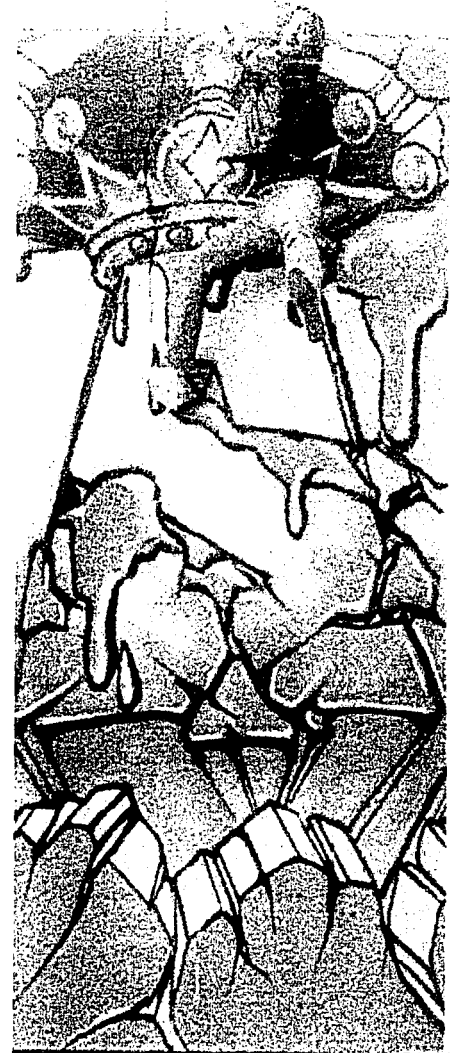
GRAFFITI

UN MOVIMIENTO PICTÓRICO.

Pintar Graffiti en los vagones del subterráneo fue como se exponían los nombres de los nuevos artistas de la caligrafía moderna. Nombres extraños y en ocasiones chistosos, realizados bajo conceptos estéticos parecidos a las imágenes POP, que eran como las historietas o los dibujos animados. Llenos de color y movimiento, los nuevos artistas urbanos lograban por medio de sus salvajes seudónimos conseguir fama en el anonimato de una creciente subcultura subterránea, y aún más grande que eso, estaban concientes que pasarían a la historia como parte de un movimiento de jóvenes creadores, que influenciarían y marcarían la cultura de una ciudad logrando ser fuente de inspiración para generaciones siguientes de artistas urbanos; y aún cuando existe gente que lo niega, marcarían por siempre la estética moderna de finales del siglo veinte y principios del veintiuno.

"Getting Up" significa ponerse en alto, o sea escribir el Tag tanto como se pueda y tan vistoso como sea posible. Esto junto con la trayectoria se traduce dentro de la sociedad del Graffiti como fama. La fama dentro de la sociedad del graffiti se reconoce con respeto, los miembros de ésta sociedad sienten respeto por otros, dependiendo de diferentes factores, quien pinte con mayor constancia, quien pinte en los lugares más osados, y quien tenga una trayectoria más larga, pero principalmente a quien aporte algo con más significado a la escena.

SEEN.
The Bronx NY. 1986.
Spraycan Art. Pg. 33.

HISTORIA:

"Hugo Martínez, el director de la organización United Graffiti Artists, consideraba que este énfasis en la cantidad en el "dejar ver sus nombres" continuamente, era uno de los factores más significativos para diferenciar a los graffistas del metro de Nueva York de los creadores de las otras formas tradicionales de escritura mural. Martínez afirmaba que el rasgo más característico de esta nueva forma del graffiti es su intencionalidad, la peculiar importancia otorgada al hecho de "moverté", de difundir tu nombre". Sólo un joven con vocación puede dedicarle el esfuerzo que requiere

Castleman, Craig. LOS GRAFFITI, pg. 28. Hugo Martínez. A Brief Background of Graffiti, en United Graffiti Artists, 1975.

A medida que el número de personas que pintaban Graffiti fueron aumentando, también se iba elevando el nivel en calidad, y la necesidad por sobresalir de entre la multitud era cada vez mayor. Una competencia más fuerte, donde simplemente escribir el nombre ya no era suficiente, ahora ya se tenía como base hacerlo en dimensiones grandes y bien ejecutados. El paso siguiente, y el más importante dentro de la cultura fue, la necesidad por sobresalir, la cual, llevó a la evolución de esta cultura otra vez al punto principal, al estilo personal. El estilo personal es, ha sido y siempre será la búsqueda por una estética propia que resalte los rasgos de individualidad, la esencia de la caligrafía, el estilo.

"Más tarde, al aparecer cientos de nuevos escritores, se empezó a otorgar cada vez más importancia al estilo, al "hacer cantar" tu nombre; es decir al hacerlo destacar entre los demás."

Castleman, Craig. LOS GRAFFITI, pg. 59.

HISTORIA:

"El estilo es algo importante para los escritores. El escritor que demuestra un buen sentido del diseño y una habilidad considerable en el uso del spray puede ganarse rápidamente la estima de sus compañeros e incluso la de algunos observadores".

Castleman, Craig,
LOS GRAFFITI, pg. 29

Fue en esta etapa de la historia del Graffiti donde los innovadores surgían con energía fresca, llevando los primeros estilos por caminos nuevos.

Se dice que fue "Super Cool 223" el primero en hacer una "**piece**" abreviatura de "**master Piece**" en el año de 1972.

Algunos dan el crédito a "Riff" y "Phase 2" de ser los primeros en hacer piezas "**Wild Style**" o de estilo salvaje. Estos diseños constan de estructuras complejas en las cuales las letras se entrelazan de un modo enredado, adornadas con flechas y otros símbolos que denotan movimiento y velocidad.

"Phase 2 dice en Videograff # 1 que fueron "CC 10", "Eve" y "Bárbara" los primeros en hacer piezas y que "Super Cool 223" fue el primero en hacer "**Top to Bottoms**", que significan pintar piezas abarcando los vagones completos desde la base hasta el techo. "Phase II, un escritor del Bronx, fue el primero en desarrollar la obra maestra. Empezó haciendo mejoras en el diseño básico de Super Kool (grandes letras perfiladas), escribiendo su nombre en letras inmensas, huecas, pero bien formadas y cuidadosamente coloreadas y perfiladas, que bautizó con el nombre de bubble letters (letras de burbujas)".

Castleman, Craig
LOS GRAFFITI, pg. 62.

"Prácticamente todos los escritores de Graffiti piensan que pintando el metro embellecen la ciudad y, por lo tanto, consideran que lo que hacen es un servicio público."

Castleman, Craig,
LOS GRAFFITI, pg. 76

Básicamente, lo que podemos ver en la historia del Graffiti, es que no existe una historia concreta en el estilo del Graffiti moderno. Lo más cercano y realista que tenemos son las versiones de la historia personal de cada escritor de Graffiti.

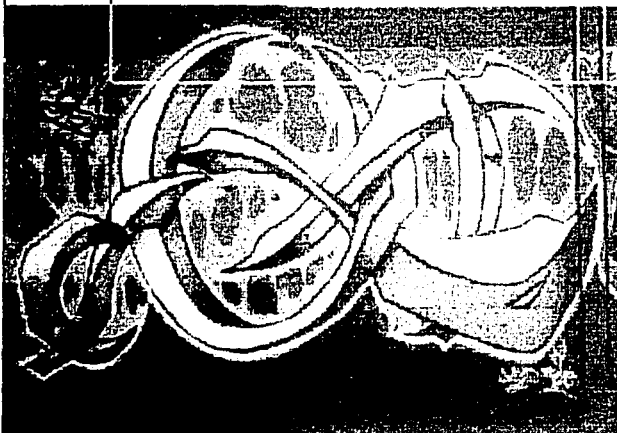
Scribble 8.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

LENGUAJE:

El Graffiti es un lenguaje visual que, como todo lenguaje, se construye basándose en códigos comunes, para poder establecer la comunicación de un mensaje entre el emisor y el receptor.

Eos. 2001.
Portland Oregon EUA. foto propia.

El Graffiti es un lenguaje urbano, por ello está en constante actualización. Tal como los modismos verbales que se escuchan en la calle, el Graffiti tiene su propio modismo visual; donde encontramos semejanzas formales que se comparten entre los escritores, como los códigos de un lenguaje propio por lo que los miembros de esta cultura urbana pueden entenderse entre ellos con mayor facilidad que quien no está involucrado. Al respecto nos comenta el escritor de la vieja escuela de Nueva York Wicked Gary:

“Teníamos nuestras propias palabras, nuestra propia tecnología, nuestra propia terminología. Las palabras que utilizábamos significaban cosas que nadie salvo nosotros podía identificar. Teníamos nuestras propias herramientas de trabajo. Todo ello era algo exclusivamente nuestro.”

Wicked Gary

Castleman Craig LOS
GRAFFITI, HERMANN
BLUME, pg 91

LENGUAJE:

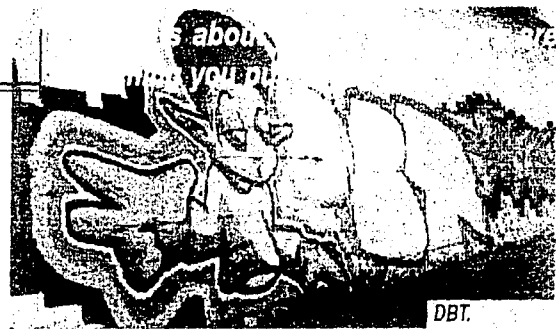

La comunicación que se establece en los grupos marginales, es un reflejo de lo complicado que se ha tornado el mundo actual. lo claro y obvio es casi inexistente, la información real se esconde de modo subliminal tras un juego de imágenes seductoras e impresionantes que nos esclavizan dentro de un mundo de fantasía producida por la publicidad.

"For many graffiti writers, graffiti is a secret language, an empowering form of self expression, an urban calligraphy of the oppressed, a screaming political expression of outrage and protest against an unjust and alienating political-economic order."

Walsh, Michael. GRAFFITI. NORTH ATLANTIC BOOKS, BERKELEY, CALIFORNIA, 1996, Pg.3.

Es popular entre los escritores, la noción que el Graffiti es una protesta contra lo artificial e inhumano que se ha tomado la sociedad; así como, el modo en que existimos dormidos y dominados por el dinero y el sueño americano. El lenguaje visual del Graffiti se basa en gran parte en las letras, la caligrafía y el modo en que las letras se conectan y relacionan. Esta importancia de la caligrafía sobre la imagen es reforzada con las palabras del ya fallecido escritor californiano Poesía, quien al ser entrevistado en videograff # 7 enfatiza con las siguientes palabras:

DBT.
foto por Mosco.

Ces FX. 98
N.Y. USA.
foto Mosco.

LENGUAJE:

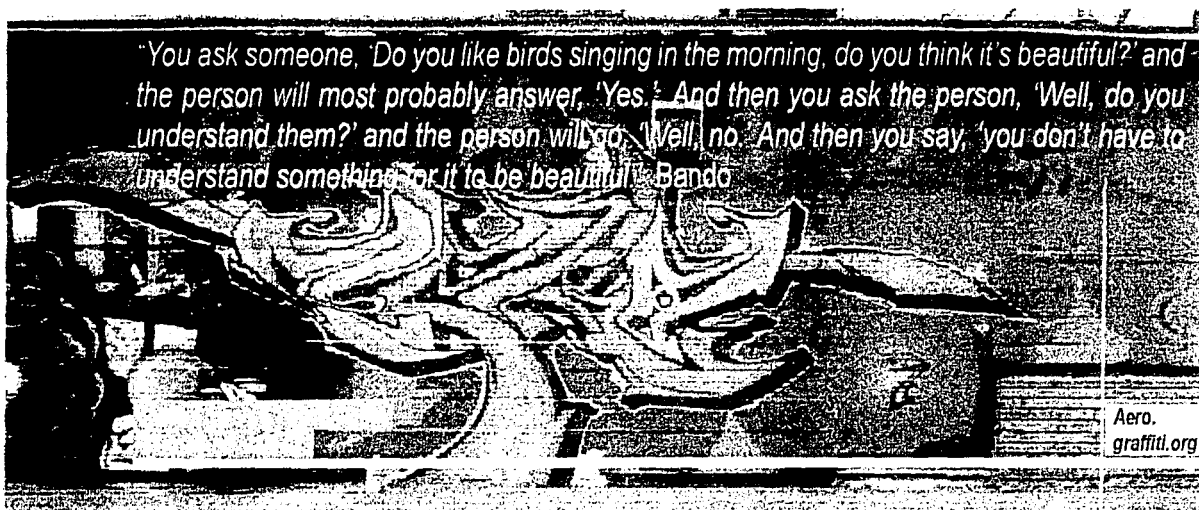

Motevs. 2001
Portland Or. EUA.
foto propia.

El hecho de utilizar la caligrafía como la base de su estética, es la razón por la cual a quien se dedica a este arte, se le llama *escritor* de Graffiti y no *pintor* de Graffiti, incluso cuando se realizan imágenes y no letras, es en el modo de diseñarlas donde está por lo general la base de su influencia con la misma lógica, detrás de la estilización de las letras.

En ocasiones estas imágenes son tan complejas, que resultan difíciles de comprender. Obviamente, quien más familiarizado está con esta cultura y la estructura de su caligrafía, tiene ventaja sobre alguien que nunca se ha interesado por ellas, puesto que su interés le ha dado una mejor educación visual sobre este lenguaje.

A menudo la persona que no logra leer estas imágenes se irrita, mostrando así no comprender en lo absoluto esta cultura, pues quien está más involucrado, sabe perfectamente que no es necesario entenderlas para poderlas disfrutar. La estética tras el estilo del Graffiti, es una apreciación libre, simplemente gusta o no gusta. Trataré de explicar esto con una cita del escritor de Nueva York, Bando quien dice:

"You ask someone, 'Do you like birds singing in the morning, do you think it's beautiful?' and the person will most probably answer, 'Yes.' And then you ask the person, 'Well, do you understand them?' and the person will go, 'Well, no.' And then you say, 'you don't have to understand something for it to be beautiful.' Bando

Aero.
graffiti.org

Debido a que la caligrafía es el pilar de este lenguaje, encontramos como existen ciertas reglas no escritas. Una de las características fundamentales dentro de la estilización de la letra es que existe un límite de estilización y adornos que se le pueden hacer a cada letra antes de perder su esencia y convertirla en otra.

La lógica de estilización, debe ser una constante para toda la pieza, ya que mezclando diferentes lógicas se vuelve confuso y pierde fuerza y aunque esto se ha logrado, es difícil llegar a dominar este lenguaje para ejecutarlo correctamente, y lograr crear lo deseado.

Como en todo ámbito de lo creativo los límites pueden y deben trascenderse aunque existen muchas personas que no se preocupan por estos lineamientos. Sin embargo, es imposible romper con las reglas si no se dominan antes. Quienes crean nuevas formas de estilizar son personas que han estudiado a fondo el estilo y la historia del graffiti, así como la lógica básica de la caligrafía moderna, por ello han podido crear nuevas teorías y aportar algo nuevo a esta cultura. Quienes pretendan innovar sin conocer la esencia básica del lenguaje sólo se engañan a sí mismos ya que la comunidad de escritores no puede ser engañada con facilidad. Craig Castleman dice:

"Los escritores son unos críticos muy severos con los estilos de sus colegas. Por lo general, cuando juzgan los méritos de una obra, suelen fijarse en la originalidad del diseño, en el encadenamiento, delicado o torpe, de las letras, llamando "flujo", en el brillo de los colores, en el modo como está aplicada la pintura (los puntos negros y los chorretones son algo repudiado por todos), en la precisión y definición de los contornos, en el uso efectivo de los detalles (decoraciones que acompañan a las letras del nombre y pueden variar desde simples líneas, espirales, flechas o estrellas, hasta caricaturas o dibujos de lo más complejos.)"

Castleman Craig LOS
GRAFFITI pg 33

Seguir la mentalidad o el proceso de estilización de las letras como teoría para la deformación o estilización, aplicada a los personajes, los objetos, los paisajes y todas las demás imágenes realizadas con esta técnica, crea diferentes corrientes dentro de la amplia estética del Graffiti. En el desarrollo de su estudio se abarca prácticamente toda la gama de imágenes, desde lo simple a lo complejo, de lo figurativo a lo abstracto, de lo realista a lo psicodélico, todos los extremos, y todos los pasos intermedios son considerados y analizados por los escritores devotos de esta cultura.

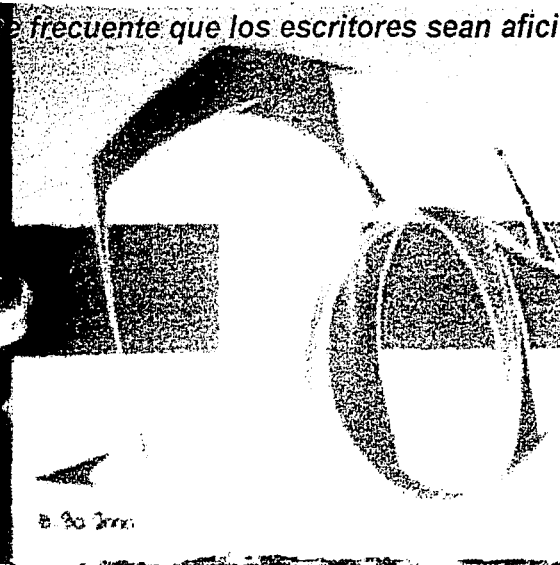
LENGUAJE:

El Graffiti tiene la capacidad característica de enunciarlo todo, influenciarse estudiando o imitando todo tipo de estética que ha desarrollado el hombre, nos permite explorar todas las culturas convirtiéndose en un arte cosmopolita. Existe en el Graffiti una búsqueda por la originalidad, que no se limita al dejarse llevar por lo que ya se ha hecho, el creador imagina siempre cosas nuevas; encuentra en su forma de influenciarse y adoptarlo todo una libertad que se trasciende así misma por su constante movimiento.

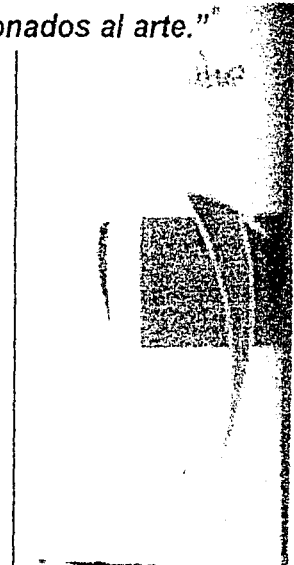
Sin perder la autenticidad, se puede pertenecer a alguna de las diferentes corrientes que se han creado por el interés en común entre varios escritores. Estas corrientes pueden ser los Wild Styles también existen los 3D, los abstractos, etc. Dentro de estos lenguajes existen los artistas que desarrollan su estilo de un modo primitivo, o quienes trabajan de un modo moderno, como cualquier otro profesional actualizado, utilizando computadoras para lograr los resultados que desea. Craig Castleman nos comenta:

Mac y Joker, 2000
Portland Or. USA.

El Pa Jorro

Castleman, Craig, 1998
GRAFFITI, Pg 78

... frecuente que los escritores sean aficionados al arte."

TPSIS CON
FALLA DE ORIGEN

LENGUAJE:

Dentro de los escritores más prolíficos encontramos personas tanto educadas de un modo empírico, como las tradicionalmente educadas en academias o escuelas de las distintas carreras artísticas o creativas. De cualquier modo existen muchos miembros conocedores de lo que sucede en el arte contemporáneo, así como los interesados en la historia del arte clásico, y en lo que pasa en el resto de las subculturas estéticas modernas, como lo son el tatuaje, el cómic, la decoración de los automoviles, los llamados Low Riders (cultura desarrollada principalmente por los mexicano-americanos residentes en EUA quienes utilizan el aerógrafo para lograr imágenes finas y complicadas), así como el arte gráfico empleado por las compañías de deportes urbanos como las patinetas o algunas marcas de ropa.

La estética del Graffiti es una amalgama de todos los tipos e imágenes que se encuentran en la cultura popular moderna, dándole así un toque personal a la estética masiva, llevando por este medio la calle al arte y el arte a la calle.

Aún cuando existen muchas diferencias dentro de las ideologías y acciones entre los miembros de esta cultura. Lo que no varía es la importancia del estilo.

El estilo es el modo singular de expresión empleado en la representación de la forma. También se refiere a la técnica y características peculiares de cada artista.

LENGUAJE:

El estilo es un concepto muy concreto entre los escritores de Graffiti, es la forma y el modo en que se conectan las letras. Es la cualidad artística personal que expresa la identidad.

El estilo es más importante que la palabra que se escribe o el significado de la misma, de ahí que un Graffiti sin estilo sea como una voz monótona, que se vuelve ambigua y por esto se recibe con rechazo o indiferencia. El estilo dice mil palabras más que cualquier palabra escrita. Es algo parecido a lo que pasa con una palabra cuando se dice con diferentes tonos, por ejemplo con un tono de humildad o con un tono de sarcasmo o resentimiento.

El estilo es la forma en que se dice y esto expresa más de lo que se está diciendo con la palabra misma.

Un Graffiti sin estilo representa a alguien sin devoción, ni compromiso por su cultura a la que dice pertenecer, un Graffiti sin estilo habla de alguien que sólo busca fama, gloria y reconocimiento sin querer invertir muchas horas de trabajo requerido para desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar un estilo personal.

Lograr transmitir emociones a través de líneas rápidas y fluidas es un proceso sin fin; es la llave al estilo del Graffiti, aún más que el Graffiti mismo.

TWST.
DIRTY GRAFIX. PG. 77.
PG. 75

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

El estilo en el graffiti debe ser un proceso, por lo que es mejor empezar tan simple como sea posible. Según Henry Chalfant:

***“El graffiti es un performance público”,
“todo lo que se realice será criticado por el que pase.”***

Chalfant, Henry, Subway Art,
pg 45

El escritor de Graffiti debe aprender a auto criticarse para dejar de ser un simple vándalo y pueda convertirse en un artista del Graffiti, alguien quien domina la caligrafía con un estilo propio energético original y propositivo.

Para quien empieza, debe ver el aerosol como un instrumento, una herramienta que se debe aprender primero en privado, bajo la asesoría de alguien más experimentado. Es responsabilidad de las generaciones con mayor trayectoria transmitir su pasión, devoción, interés y sus conocimientos a las generaciones más jóvenes para elevar el movimiento y llevarlo al siguiente nivel. Y es responsabilidad de las nuevas generaciones tener respeto y buscar estas enseñanzas de los más experimentados.

La experimentación es indispensable para poder renovar y aportar algo nuevo, por lo tanto uno no debe limitarse en esta parte del proceso. Como ya dijimos, experimentar dentro de la estilización y la abstracción de la letra debe ser algo muy libre y personal, pero es muy importante mantener siempre la idea clara de los límites que existen en la deformación de la letra antes de que se vuelva ilegible o que se convierta en otra letra por falta de control.

Los diferentes estilos y corrientes que las afinidades de intereses entre los escritores han desarrollado a lo largo de su historia, son la riqueza de esta cultura. Actualmente, se puede aprender mucho sobre las diferentes ideas y conceptos que existen sobre el estilo en sus diferentes modalidades, creadas por todos los escritores de Graffiti alrededor del mundo, gracias a que existen un gran número de publicaciones, libros, revistas, fanzines, etc; así como una gran producción de videos y por supuesto una fuerte presencia de este movimiento en internet.

Gracias a estos medios, los escritores más propositivos pueden ser conocidos y su trabajo visto por otras personas con los mismos intereses. Desde los más prolíficos y famosos escritores, aquellos escritores con trayectorias legendarias, hasta los escritores más jóvenes, quienes sobresalen por sus aportaciones innovadoras. La cultura del Graffiti ha proliferado gracias a la facilidad y dedicación que tienen sus miembros para comunicar. Esta característica permite que exista una gran divulgación de esta cultura entre sus integrantes, logrando así una conciencia colectiva con una mayor gama de criterios y una identidad cultural más amplia sin perder su solidez.

Influenciarse es fundamental para preservar y evolucionar el estilo del Graffiti. Como describe Zephyr en su entrevista en videograff # 9 sobre el proceso creativo para adquirir estilo dentro de este lenguaje:

"The art of biting"

Zephyr

El arte de morder, o aprender de los diferentes estilos es parte indispensable del proceso de aprendizaje, así es como se empieza. Un poquito de aquí un poquito de allá. Así se desarrolla y se encuentra el gusto personal y también gracias a estos gustos en común se encuentra la afinidad con alguna o varias de las diferentes "escuelas" o corrientes de la misma cultura, logrando así enriquecer todo lo que constituye este movimiento. Como lo explica Delta:

"I think biting is the way to get a style, the way style comes into being. You know, somebody makes something and another one bites it, and after that it becomes a style 'cause everybody takes it over and then it's not biting any more, its just running a style."

VideoGraff # 9.
Graffiti video magazine C

"Biting" o morder por si solo significa copiar. Copiar sin aportar es lo más bajo en que un escritor de Graffiti puede caer, tratar de engañar a los miembros de esta cultura es una ofensa del más alto nivel. El Graffiti es una cultura subterránea con gran solidez y siempre existirán miembros con mayor trayectoria o mayor devoción a la cultura, quienes poseen una visión más aguda y perceptiva y a quienes difícilmente se les puede engañar. Aquí sin llevar a cabo elecciones, todos los escritores poseen el puesto de jueces, obviamente en diferentes niveles, y con diferentes intenciones, los miembros de la comunidad deciden quien es original y quien no. La diferencia entre influenciarse y copiar se encuentra en la imaginación y la creatividad.

En el libro de Spraycan Art nos encontramos con esto:

"Desarrollar estilo no es cosa fácil." – "no existe una forma fácil de los complicados estilos salvajes (Wild Styles), y no existe sustituto para el tiempo. La mejor forma de aprender es a través de recapitular la historia entera del Graffiti, de lo simple a lo complejo".

Chalfant, Henry & Prigoff.
James. Spraycan ART, pg 68.

"El estilo es un ente en constante evolución".

Chalfant, Henry, Spraycan
Art.

Dentro de este lenguaje han sido transmitidos los intereses principales que conciernen a la juventud, por lo tanto, deberían ser de principal importancia para toda la sociedad. Los temas del graffiti lo abarcan prácticamente todo, desde la ecología, hasta la violencia policiaca, todos los aspectos de la vida moderna, y la realidad en la que se desarrolla la juventud, se ven reflejados en estas imágenes. Es un lenguaje moderno que nos habla de individuos y sus mundos internos. Atados a una realidad alienante y artificial para los escritores, el graffiti es un símbolo en sí, el hecho de seguir una tradición y pertenecer a una corriente, refuerza la actualidad y la validez de un movimiento sin tantas pretensiones. Es un lenguaje que busca los diferentes modos de encontrar libertad absoluta de expresión. A través de un lenguaje urbano, los jóvenes se expresan de modos libres y eficientes por los códigos comunes a una auténtica cultura de creadores subterráneos, que permite comunicar a diferentes niveles dependiendo del interés y del nivel de conocimiento de esta cultura.

Además del interés de comunicación con los miembros de esta cultura, el Graffiti también llega a ser dirigido al público afuera de ésta, sobre todo en las producciones legales, donde se establece una comunicación directa, se utiliza un mensaje claro y de fácil lectura, a diferencia de cuando se abstrae y se dirige a quien conoce el lenguaje internamente.

Dentro de las producciones legales también existen diferentes tipos, las que se realizan en los muros legales, donde muchos escritores practican pintando unos encima de otros, donde las piezas no tienen gran longevidad, y las que se realizan de algún modo más elaborado, el hecho de que la pieza vaya a durar más tiempo, hace que el autor la realice de un modo técnico y de preparación más elaborado, parecido a las producciones de murales tradicionales donde el espacio ha sido donado exclusivamente para la pieza.

Cuando se realizan las producciones de un modo más permanente el autor trabaja con mucha más profundidad en su proyecto, desde el diseño previo hasta los acabados finales, pasando por todos los intermedios. Se llevan a cabo con mucho más trabajo.

Estas producciones buscan expresar un mensaje más definido por lo que generalmente es más estructurado, directo y claro. Encontramos en las piezas legales una excelente composición de las imágenes, ya que a menudo éstas se realizan entre varios escritores, esto les permite crear una narrativa dinámica a la lectura del mural donde se distribuyen los espacios de modos más creativos.

Ya sea que el Graffiti esté dirigido al espectador común o más bien se dirija a quien también está envuelto en esta cultura, el Graffiti siempre representa una parte inseparable de la sociedad misma. Aunque sea una voz de rebeldía o desacuerdo contra una estructura social, no hay que olvidar que también es realizada por un creciente sector de la misma sociedad.

Ya sea que el Graffiti esté dirigido al espectador común, o más bien se dirija a quien también está envuelto en esta cultura, el graffiti siempre representará a una parte inseparable de la sociedad misma. Aunque sea una voz de rebeldía o desacuerdo contra una estructura social, no hay que olvidar que también es realizada por un creciente sector de la misma sociedad.

El Graffiti es un lenguaje de rebeldía y subversión, una caligrafía poderosa en los límites de lo ilegible, siempre se mantiene como un lenguaje cargado de energía, que le confiere el ser la caligrafía urbana de contra cultura mundial más popular de nuestros días. Los escritores modernos, conscientes de esto, conocen sus libertades y las consecuencias de sus actos defienden su mensaje, su lenguaje y su cultura.

Drops. Blalystock
1999.
Brain Damage 4

Partiendo de la definición del Diccionario de la Real Academia Española:

Cultura. (Del Lat. Cultura.)f. Cultivo.
3// resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio las facultades intelectuales del hombre. 4// conjunto de modos de vida y de costumbres, conocimientos y grado de desarrollo, artístico, científico, industrial, en una época o grupo social, etc.

Diccionario de la Real Academia
Española pg 440

El concepto llave para entender la postura del estudio de la cultura del Graffiti, es que la cultura es más como una herramienta, que como una acumulación estática de tesoros. La cultura es algo que el hombre crea y utiliza. Es una red de trabajo cambiante en la cual cada miembro de la comunidad crea una contribución y que a cambio moldea cada miembro de una comunidad.

La suma de una cultura es inevitablemente mayor a las partes individuales, pero únicamente se torna real – únicamente existe – cuando adquiere vida en las acciones y en la imaginación del hombre.

Una cultura es una cosa entera existiendo en un lugar y tiempo particular. No es una abstracción. No es legítimo decir "esta parte es cultura y ésta no" lo que sea rechazado es orgánicamente relacionada a la parte seleccionada. Sin importar si es artístico o no, el Graffiti es parte de esta cultura, la diferencia de ideologías y motivos tras la realización del graffiti, esta diferencia puede llegar a ser tal, que incluso ponga a los escritores en posiciones opuestas. Y sin embargo, todo forma parte del mismo fenómeno.

" Hay ciertos rasgos que comparten todos los escritores. El más característico de ellos es su interés por la tradición, el lenguaje y las técnicas de 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".

Castleman Craig, LOS GRAFFITI pg 74

La cultura del Graffiti es la esencia unificadora que existe entre los miembros de este movimiento como lo son las ideologías, las acciones, los modos de vida, las tradiciones, la historia, y todo lo que conforma la conciencia colectiva de este movimiento. Esta conciencia colectiva que crea la cultura del Graffiti, es la esencia unificadora que convierte a este fenómeno en un movimiento artístico y social autosuficiente, el cuál no requiere de la participación de otros factores para su supervivencia y desarrollo, manteniéndose así como una cultura de libre expresión que encuentra su fuerza en la libertad y devoción de sus integrantes.

Dentro del mundo del graffiti existen infinitas diferencias estéticas, e ideologías, incluso acciones o conductas de los miembros que conforman esta cultura, pero lo que no cambia es la importancia que poseen el estilo, la originalidad y la dedicación.

Ser considerado como un escritor de Graffiti con estilo, significa formar parte importante de la comunidad y así la palabra de estos escritores cobrará veracidad y fuerza dentro de la sociedad de esta subcultura.

Para considerarse un escritor involucrado con la cultura, se debe tener un conocimiento básico sobre lo logrado por otros escritores en el pasado, el hecho de pretender ser muy innovador dentro de una cultura que ya se ha estado desarrollando a lo largo de varias décadas resulta pretencioso, y sin conocer la historia de esta cultura es ridículo.

Es parte primordial de la tarea de un escritor comprometido proponer nuevas ideas, y un modo efectivo para lograrlo sin caer en lo pretencioso es utilizar los viejos estilos como herramientas y a partir de estas desarrollar nuevas alternativas en la creación de un concepto más rico del significado del estilo.

El arte del Graffiti busca originalidad al mismo tiempo que promueve la pertenencia a una cultura mayor al ego personal de cualquier escritor, esto ayuda a que exista una constante lucha de los miembros por superarse dentro de este movimiento.

El cultivo de los conocimientos, el ejercicio de los modos de vida y costumbres dan unión a los miembros en esta colectividad, enfocándose así en el desarrollo de la libre expresión a través de un lenguaje propio. Este desarrollo, ha sido un proceso, poco a poco ha adquirido todas las características que hoy lo conforman como una cultura completa, todos los modos de vida que sus participantes han desarrollado en costumbres, las cosas simples como los cuadernos negros de portadas rígidas para realizar los bocetos, incluso la utilización de los modismos empleado por los miembros de la sociedad particular son detalles que han convertido a la cultura del Graffiti en algo mayor, algo con más sustancia y fondo, algo muy por encima de simples garabatos en la pared. La ideología de este movimiento cultural, ha desarrollado mayor conciencia y entendimiento de sus raíces y motivos detrás de sus acciones, fortaleciendo la identidad cultural de los escritores de Graffiti de todo el mundo.

Esta conciencia cultural es la misma que lleva al Graffiti a tratar de ser más claro en su mensaje, cuando se intenta comunicar a un público más amplio y no perteneciente a ésta cultura. Así, como al mismo tiempo, es esta misma conciencia la que le da mayor poder al creador de enfatizar y explorar su propio lenguaje, delimitando su audiencia mas exclusivamente al grupo perteneciente a esta cultura.

Hoy día encontramos la diferencia entre los escritores de graffiti más evidente y natural, sin perder la esencia que los une a la misma cultura, los escritores de Graffiti pueden explorar libremente cualquier interés estético que deseen.

Esta diversidad es fuente principal de la riqueza del movimiento, debido a que todos los Graffiti, definen esta cultura ante los ojos del espectador, el peor enemigo del graffiti creativo, es el graffiti inconsciente, a menudo también el más desagradable, ya que éste será juzgado bajo los criterios ya influenciados por los otros tipos de Graffiti, los que más comúnmente se ven y lamentablemente los realizados por quien menos dedicación tiene por conocer esta cultura.

Son muchos más los escritores de Graffiti jóvenes, pero también son éstos quienes desertan con mayor facilidad. Sin embargo va aumentando la cantidad de escritores de graffiti con una mayor trayectoria, gracias a esto el Graffiti maduró en una cultura con suficiente sustancia que deja de ser exclusivo para niños y adolescentes para convertirse en una cultura de crítica social que se enfoca en aspectos más profundos de las razones e ideologías detrás de este, como una respuesta al mundo en el que se desarrolla.

CULTURA:

El Graffiti como arte, cultura, y movimiento, es posible gracias a la dedicación y el compromiso de un creciente grupo de personas. Con una amplia esencia en común, su labor de producir imágenes, consolida al Graffiti en un movimiento cultural sólido, con una conciencia colectiva unida bajo la plena libertad que le permite cambiar constantemente para adaptarse, y mantenerse en constante evolución.

Six. 1999.
Portland, Oregon. E.U.A.
Foto propia.

*"Toda línea dibujada con fines de expresión, identidad, unión y dignidad, es arte."
Chaz Bojorquez.*

Graffiti Verité
L.A. California. 1999

CULTURA:

El Graffiti es una expresión abundante, su creciente popularidad se debe al hecho de ser un medio que le brinda al creador un lenguaje universal, por medio del cual puede valerse de utilizar todo tipo de imágenes para lograr el resultado deseado.

La cultura del Graffiti es una libertad de expresión total. La responsabilidad y habilidad para adaptar esta libertad a las necesidades de cada autor es lo que diferencia a los grandes escritores de la mayoría, la libertad simplemente se utiliza para lograr lo deseado lo que se desea depende de factores más personales de cada escritor. A menudo encontramos que los grandes escritores de graffiti son jóvenes inteligentes, que a menudo están interesados en los campos del arte, sobre todo en la pintura y las demás artes visuales. El Graffiti moderno (desde hace los 60s y 70s) es una expresión POP con una fuerte connotación juvenil que está fuertemente influenciada por las tiras cómicas y las caricaturas, así que en la cultura del Graffiti se ha creado una imagen mística alrededor del escritor de Graffiti como un héroe moderno, un antihéroe que lucha en contra de lo decadente de la sociedad capitalista. Esta caracterización del hábil rebelde moderno es ya una imagen dentro de la cultura POP contemporánea. Como a continuación lo expresa el escritor californiano Crayone:

"Graffiti writers are the urban shamans and the streets are our modern day caves."
-Crayone.

Walsh, Michael. GRAFFITO, Pg 64

JTS. 1988
Foto Mosco.

El Graffiti encuentra en su diferencia con el arte comercial, el significado de su existencia y razón de ser, el modo en que se percibe por la sociedad moderna, bajo el prejuicio de ser realizado por miembros de un sector marginado de la sociedad es una de las grandes fuerzas del Graffiti. Es su esencia como arte revolucionario que actúa en contra, de los mecanismos del sistema capitalista, y su herramienta de control cultural que es el mercado del arte, establecido por las galerías y los museos.

Pg. 44

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Esta fuerza es indispensable para equilibrar y aterrizar la expresión humana dentro de un contexto más amplio y popular, más entendible por un grupo mayor de personas. Aunque la queja más común contra el Graffiti es que no se le entiende, poca gente por miedo a parecer ignorantes se queja de no entender un cuadro abstracto en un museo, aunque el Graffiti sea incomprensible por la mayoría, no deja de ser una expresión popular entre la juventud, quien es el público principal a quien esta dirigido y es también quien lo descifra con mayor facilidad.

El mercado del arte forma parte de la construcción social de realidades injustas y desequilibradas de la cultura capitalista, para el joven creador el modo en que funciona el mercado del arte, forma parte de las limitantes que existen para mantener las divisiones sociales claras, es una forma de mantener al artista burgués dentro de la burguesía y al pueblo afuera.

De este modo la sociedad burguesa, quienes no necesariamente son los grandes conocedores de las expresiones humanas, logran conservarse como los dictadores del valor artístico dentro del mercado del arte y así utilizan la obra como una inversión económica. Debido a que son ellos quienes tienen el capital para gastar en una obra y así dictan su valor para seguir definiendo la élite del arte.

Es un modo de mantener la cultura en la burguesía y la burguesía en la cultura. Así, mientras que el arte es un producto comercial puede llegar a convertirse en una inversión o en basura. El contenido de la obra pasa a ser un aspecto secundario respecto al valor económico. El Graffiti se considera simplemente un crimen por que atenta contra el valor del arte comercial, más que considerar el graffiti una amenaza en contra de la belleza urbana, el peligro del Graffiti para la clase social gobernante, es que atenta contra los pilares de la construcción social capitalista.

El Graffiti se considera una enfermedad a la que hay que desaparecer, por ello, al contenido no se le presta suficiente importancia y al mensaje se le trata disminuir en su valor al considerarlo creación de un vándalo ignorante.

El mensaje en el Graffiti puede ser lo más peligroso para la construcción social burguesa, por ello es que el escritor mantiene su mensaje escondido y para poderlo comprender, se requiere el interés del espectador, el mensaje a menudo se dirige a la gente que busca una perspectiva propia ante la vida, es muy común encontrar que el Graffiti busca provocar algún sentimiento o reacción para que el espectador, despierte el interés por analizar su realidad y su entorno.

La información secreta que esconden las líneas de las palabras expresadas en esta extraña caligrafía, porta el mensaje de una identidad urbana compleja y rica en su amplio vocabulario, el cual, representa las mentes jóvenes de varias generaciones de muy diferentes ciudades alrededor del mundo, todo ello, crea una cultura cosmopolita de lucha por denunciar y atacar las desigualdades humanas que suceden tanto en el núcleo más cercano al autor como los acontecimientos globales que afectan no sólo a la humanidad sino al planeta incluyendo resto de especies que existen en él.

Es un arte indiscutiblemente social, sobre todo cuando esta dirigido a los problemas palpables de la realidad humana. Ya sea de un modo que enfoca a la problemática de las masas o a lo más íntimo del individuo.

En esta búsqueda por encontrar la identidad auténtica, la que funciona dentro de la nueva sociedad y en la cual se desarrolla el individuo, existe una nueva forma de satisfacer la antigua necesidad por una genuina forma de libre expresión, que funcione en estos tiempos en los que el arte ya no pertenece al ciudadano común.

Durante el arte POP se pretendía encontrar un modo de unir al mundo del arte "culto", con el pueblo común y de algún modo con sus imágenes cotidianas se logró reestablecer una comunicación perdida entre el artista y el espectador.

Debido al interés comercial que tienen los artistas, por que su obra se venda, pareciera ser de mayor preocupación la competencia, la inseguridad y el vacío personal, que la creatividad. El artista de élite siempre tiende a buscar un lenguaje más sofisticado al crear una imagen de artista casi sobrehumano, que camina por encima de las personas comunes; crea un lenguaje rebuscado dentro de su propio estilo con el cual se aísla de la colectividad. A diferencia de esto el escritor de Graffiti busca la originalidad dentro del contexto infinito de la cultura humana en la cual se apega a su cultura para permanecer aportando con la colectividad a la que más se identifica.

FEAR. Australia.
graffiti.org

EAST. 2000.
SCRIBLE 12.

Mientras que, por lo general, en la obra de arte moderna requiere de un texto explicatorio sin el cual se pierde en la abstracción de lo conceptual, preocupándose menos por la estética visual que por la aceptación de los críticos. el Graffiti en contraste, no tiene mayores pretensiones que crear dentro de una libertad absoluta, para poder expresarse sin censura y lograr esa comunicación directa con la sociedad al llevarles su trabajo a las calles y no a las galerías.

La libertad que les ofrece el no pretender ser el primero, ni el de la idea brillante, sino solo compartir ideologías en esta amalgama cultural, donde puede concentrarse en la claridad de la idea básica de su pieza. Aún cuando esta sea simplemente escribir su seudónimo del modo más vistoso, es válida esta intención, ésta es simplemente un pilar de la cultura del individuo que escribe y estiliza su nombre como parte de la identidad anónima que desarrollan dentro de la sociedad de este movimiento propio a las grandes ciudades permitiéndose la oportunidad de ser dos personas al mismo tiempo, de día pueden ser oficinistas o estudiantes y de noches pueden ser esos héroes modernos, guerreros del color que luchan por sensibilizar a la comunidad y retroalimentarse de esta pasión que trae más significado a sus vidas.

GRAFFITO UN MOVIMIENTO PICTÓRICO

For the older, more experienced writer, graffiti is a lifestyle, a way of life, something that's a part of their everyday thinking and routine.

GRAFFITO MICHAEL WALSH
NORTH ATLANTIC BOOKS BERKELEY, CALIFORNIA 1996 Pg 12

Portland Oregon EUA.
foto propia.

La sociedad del graffiti se conforma en su mayoría por jóvenes, ya que es en esta etapa de la vida cuando desarrollan su interés por esta cultura, sin embargo, una de las características del graffiti actual es que cada vez son más los escritores mayores de edad, esto a causa de que el graffiti ha evolucionado convirtiéndose en un movimiento con mayor sustancia y riqueza cultural que permite al escritor seguir expresándose a través de este lenguaje.

Existen un sin fin de estereotipos incorrectos sobre quienes pintan graffiti, uno de los más comunes es: que quienes pintan graffiti, son jóvenes marginados, delincuentes sin educación, ni moral, cuyo único motivo para ensuciar con sus rayones es atacar a la sociedad. Sin embargo, se sabe bien, que en realidad los escritores de graffiti vienen de todo tipo de antecedentes, de todos los estratos sociales, de todas las religiones, nacionalidades, culturas y de todo tipo de familia.

A popular myth created by the media is that most graffiti writers come from poor urban areas. This is not true. An estimated half of the graffiti writers in the US come from white middle and upper middle class families."

GRAFFITO MICHAEL
WALSH NORTH
ATLANTIC BOOKS
BERKELEY,
CALIFORNIA
1996 Pg 11

SOCIEDAD:

GRAFFITI
MOVIMIENTO PICTÓRICO.

Durante los años 80's en la ciudad de N.Y. durante la principal manifestación moderna de graffiti que esta ciudad y que el mundo hubieran presenciado, se realizaron una serie de entrevistas para buscar respuestas sobre este fenómeno.

"Al ser preguntado sobre el tipo de chavales que escriben graffiti, Kevin Hickey, un agente de la brigada anti-graffiti dependiente del <Transit Police Department> de Nueva York, respondió: <<Los chavales que viven en Nueva York, desde los mas ricos a los mas pobres, por eso no se puede generalizar.>> Otro agente de policia, Conrad Lesniewski confirmaba esto mismo: <<Asimismo, algunos de los muchachos detenidos tienen padres profesores de universidades, médicos o arquitectos que viven en casas de miles de dólares, mientras que otros viven en ghettos, en pisos muy humildes. No se puede generalizar.>>

UN GRAFFITI...
UN MUNDO...
UN MUNDO...

Con esta respuesta se nos muestra claramente como esta cultura une a todo tipo de jóvenes, rompiendo las barreras raciales y sociales, el graffiti une a los escritores por medio de la afinidad de ser creativos y compartir la pasión por esta cultura de expresión urbana.

En porcentaje son más los miembros barones que las mujeres, sin embargo esto ha ido cambiando a medida que cada vez son más populares las escritoras aportando lo suyo al movimiento. Las escritoras dedicadas a cambiar esta situación, influyen y alientan a más mujeres, gracias a su dedicación existen escritoras de todo el mundo quienes se han convertido en leyendas gracias a su estilo y no a ser mujeres. Algunos ejemplos de escritoras que han dejado su huella encontramos escritoras como Lady Pink(NY), Miss Van(Paris), y Lotus(Milán) entre otras.

Miss Van
Paris.

TELIS CON
FALLA DE ORIGEN

SOCIEDAD:

Pintar graffiti es a menudo peligroso, especialmente cuando se trata de estar en las calles por las noches. Siempre se debe tener cuidado, hay tantos criminales peligrosos. En ciudades como México D.F., también se debe tener cuidado con los policías, que se sabe plenamente que son capaces y recurrentes de terribles crímenes, incluyendo abuso de poder, brutalidad, hasta secuestro, violaciones y homicidios.

Por todos estos peligros, es lógica la importancia del equipo de escritores, especialmente si se trata de una mujer que puede correr mayores peligros. A parte de protección, tener un acompañante es útil por un sin fin de motivos, uno de los principales es para ayudar a rellenar piezas grandes.

“El ir a las cocheras en grupos proporcionaba a los escritores no solo compañía, sino también ayuda, a la hora de vigilar la posible aparición de los detectives, y manos suplementarias para la rápida finalización de las obras particularmente grandes.”

S GRAFFITI - Craig Castleman.
HERMANN BLUME, pg 110

Otra de las principales razones por la que los escritores de graffiti conforman estos equipos, a los que llaman **“crews”**, es cuando existe una similitud o búsqueda estética que una a los escritores aunque la mejor receta para mantener unido a un crew es también la más difícil de fabricar, y esa receta es la de la amistad.

Pintar en equipo es cosa delicada, es importante salir con quienes conocen la forma de trabajar de cada integrante de la misión. A menudo, cuando las cosas salen mal es por falta de coordinación o comunicación. La falta de cuidado al pintar en equipo es producto de un mal equipo.

Cuando el equipo funciona es gracias a este lazo, el que se crea por la necesidad de pintar con alguien en quien se puede confiar, trasciende y crea un vínculo de unión y respeto entre la comunidad incluso fuera del crew o equipo.

El hecho de ser un equipo enfocado en trabajar con claridad y responsabilidad para con los demás miembros crea respeto de los demás crews de la sociedad de escritores. Esto es muy importante, ya que la reputación dentro de la comunidad es algo que permanece con el escritor, si se tiene mala reputación como el no ser confiable, aísla al individuo haciéndole difícil la tarea de relacionarse y sobre salir en la comunidad.

SOCIEDAD:

"Un grupo con un buen nombre atraerá a muchos miembros, solo por eso. Cuando cada quien haga, al ser cada vez más los escritores que pintan su nombre al lado del grupo por sus posibilidades tendrá el grupo de hacerse famoso, lo que a su vez apartará un estatus superior a todos sus miembros."

Fama LOS GRAFFITI
Escritores HERMAN BLUNT
pg 51

Normalmente los individuos que buscan fama instantánea, no llegan a ser plenamente conocidos, los escritores reconocidos son respetuosos de los escritores comprometidos que permanecen en anonimato. La mala fama es una mancha prácticamente imposible de limpiar. Si alguien tiene fama de egoísta, copión, o traicionero sus posibilidades para pertenecer a un crew con respeto serán menores, esto lo orillará a pertenecer a equipos con poco estilo y por ello no aprenderán tanto.

"Aunque los escritores aprecian la fama instantánea ésta no es tan significativa como la que puede alcanzarse mediante la diligencia y el trabajo continuo."

Fama LOS GRAFFITI
Escritores HERMAN BLUNT
pg 51

La sociedad del graffiti está regida por una serie de principios muy parecidos a las más básicas normas morales de cualquier sociedad humana, son valores como la originalidad, dedicación, humildad, confiabilidad, nobleza y discreción entre otros los principios altamente valorados por esta comunidad.

El respeto que cada miembro obtiene esta basado en este tipo de criterios. En una sociedad subterránea como ésta, mucha de la información es transmitida de integrante a integrante, así que la información no siempre es muy veraz, por lo que es importante siempre tener en cuenta la posibilidad de estar recibiendo información falsa, los chismes y la manipulación de la información son la fuente de la mayoría de los problemas.

A medida que el graffiti, como el resto de las culturas se van globalizando, nos encontramos una sociedad internacional de escritores de graffiti reconocidos mundialmente. Conforme esta cultura crece encontramos que los escritores más populares se van convirtiendo en celebridades. Y, aunque muchos prefieren seguir viviendo en el anonimato, otros disfrutan de una vida de súper estrellas. Viajando por el mundo, patrocinados por su arte, pintando en eventos en las más importantes ciudades de este movimiento, realizando murales con otros artistas de gran renombre de todas las distintas nacionalidades.

SOCIEDAD:

Estos artistas a menudo están patrocinados por algunas marcas de pintura como Montana de España o de ropa como Tribal de California, muchas de estas compañías buscan la imagen y autenticidad de la calle, lamentablemente son una minoría los auténticos artistas urbanos que dirigen las empresas.

Algunas veces los eventos son patrocinados por el mismo gobierno de diferentes países, quienes reconocen en el graffiti un auténtico lenguaje que la juventud posee para expresarse y comunicar sus intereses.

En esta sociedad internacional de escritores de graffiti con gran fama internacional, encontramos un modelo social muy parecido al que existe a un nivel local de cualquier ciudad, la diferencia simplemente significa mayor escala de audiencia y exposición.

Cuando existen rivalidades entre los miembros con mucha fama en esta cultura, encontramos que sus propios seguidores crean un gran evento en el cual hay amplia cobertura por los medios como las revistas o alguna página en Internet cubriendo estas batallas. La mejor manera de ganar una de estas diferencias es por medio de una batalla de estilo, en la cual los rivales resuelven sus disputas pintando grandes piezas y hacen lo posible por mostrar sus habilidades y estilo. Realmente nunca hay un ganador oficial, todos los escritores son libres de juzgar con sus propios criterios. A menudo uno de los motivos a disputa es el mismo nombre, pero puede ser lo que sea, obviamente la constante permanece siendo el estilo como lo que da preferencia a un escritor sobre otro. La trayectoria y la inteligencia crean el mundo imaginario de cada escritor, así que algunas cosas son muy subjetivas pero en la forma de manejar este lenguaje, es donde se encuentra la clave para lograr el respeto de los demás escritores.

SOCIEDAD:

Aunque la media alarmista retrata a los escritores de graffiti como seres violentos, que resuelven sus problemas del mismo modo, un escritor devoto sabe que el único modo correcto de resolver problemas con otros es con estilo.

La sociedad es de gran importancia para el escritor devoto ya que sabe que el bienestar de las relaciones entre los miembros determinara el progreso de la cultura, esta es la razón por la que cada vez hay más uniones entre los escritores de graffiti y así se han logrado innumerables murales hechos en coautoria por varios artistas en diversas ocasiones.

El graffiti no se enseña en las escuelas, así que es el interés y motivación individual de cada artista es lo que lo lleva a aprender y enseñar el conocimiento que se tiene sobre este arte y cultura. Por esto, en esta cultura como en muchas otras, existe un respeto por las generaciones anteriores. Aprendiendo de las trayectorias y aportaciones de cada escritor, así como los aspectos prácticos y técnicos, son lo que promueven el vínculo generacional que genera el progreso cultural de este movimiento.

“Mucho antes de intentar pintar en los trenes, los jóvenes escritores desarrollan su estilo practicando en blocks de dibujo y con frecuencia en las paredes de sus barrios. También suelen buscar a otros escritores más experimentados para que les enseñen los rudimentos de su arte. Los escritores más jóvenes que no poseen la técnica o el talento necesarios para crear sus propios diseños normalmente les piden a otros colegas que les “den” o les inventen un estilo. Por lo general, los maestros graffitistas tienen un protegido (un hermano menor, tal vez) o un grupo de ellos.”

Esta cualidad que posee la cultura del graffiti representa una forma de aprendizaje no convencional, en la cual el joven encuentra una estrategia para desarrollarse individualmente al mismo tiempo que puede aportar a una sociedad. En el caso de la cultura del graffiti, funciona como un primer círculo social, mismo que está íntimamente ligado a su propia realidad.

SOCIEDAD:

GRAFFITI
UN MOVIMIENTO PICTÓRICO.

SLICK.
TSAMURAY.
Crew 213.
LA.
California
BIG TIME.

El sentimiento de lograr adquirir respeto y admiración gracias al trabajo realizado, produce orgullo en el joven y cuando siente esta satisfacción es impulsado a seguir trabajando por lograr metas más altas, al sentir que sus habilidades le dan satisfacciones de este tipo trata de expandir su trabajo y mensaje. Llevándolo hasta el punto de darse cuenta que posee la capacidad de infundir en la sociedad logrando así una aportación más profunda y trascendental, en su comunidad siendo la aportación y reconocimiento de la sociedad una satisfacción palpable de lo que se ha logrado, el escritor encuentra mayor claridad de su poder y responsabilidad para las generaciones posteriores.

Pg. 54

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

FENÓMENO SOCIAL:

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

3.1

GRAFFITI
UN MOVIMIENTO HISTÓRICO

INTERPRETACIONES DEL FENOMENO DEL GRAFFITI:

Hombre pintando la fachada de su negocio México DF Foto propia.

Existe una infinita gama de grises, en medio de dos interpretaciones o posturas opuestas, ante el fenómeno del graffiti. Para una, es negativo y para la otra es positivo, obviamente la postura más común es la de que el graffiti es simplemente un acto vandálico, un crimen horrendo sin sentido ni significado alguno, que atenta contra los valores más sagrados de la construcción social moderna, la propiedad.

La idea que más aparece en la mente de la gente al escuchar graffiti es la imagen de la pared de su casa pintada con un garabato desagradable que fue pintado por un pandillero o un drogadicto. La postura de sentirse amenazados por este crimen que atenta contra lo que tanto trabajo ha costado conseguir es solo una parte del resentimiento, gracias a los medios masivos de

comunicación se ha acostumbrado la asociación del graffiti con el resto de los crímenes.

Es también parte de esta postura que el graffiti no es arte.

No puede ser arte porque es un crimen. Incluso personas que se dedican al arte ponen todo su conocimiento para argumentar que el graffiti no es arte, respaldando sus teorías con argumentos como que las piezas de graffiti carecen de conceptos estéticos básicos como lo es la teoría del color, la composición, el volumen, etc. Para mucha gente que se forma en una institución o academia de arte, encuentran difícil aceptar el hecho de que individuos desarrollen una carrera artística empíricamente como en muchos casos de escritores de graffiti quienes aprenden callejera e instintivamente.

INTERPRETACIONES

La postura de decir, percibir y tratar al graffiti como simple destrucción sin significado, no dándole la importancia que merece, como toda otra forma de arte, lejos de desalentar a los jóvenes quienes empiezan a expresarse de este modo, los alienta.

El hecho de hacerle ver al joven que su trabajo no será apreciado ni valorado, en lugar de encaminarlos a explorar y profundizar sus capacidades creativas, los incita a verlo como un modo de vengarse y revelarse contra una sociedad que simplemente no se interesa por ellos. Esto le da aun más valor a su propia subcultura y esto los incita a pintar aún más.

La necesidad de expresarse en contra de un sistema injusto y represivo, le da mayor sustento a sus ideologías en común con sus compañeros artistas de contra cultura por lo que se adopta un lenguaje más complejo, más secreto, desarrollando un lenguaje con códigos más difíciles de entender, estrictamente para los miembros de esta cultura.

La otra postura es la que encuentra que la comunicación generada por este lenguaje y desarrollado por esta comunidad tiene un valor positivo para que la juventud y la comunidad logren expresar todos los mensajes que tienen que ser dichos, para entablar una comunicación social que logre equilibrar las fuerzas sociales y haciendo evidentes las necesidades de la comunidad. Esta es la postura que encuentra en el graffiti una importante forma en la que el joven puede expresarse y por medio de este lenguaje, la juventud tiene un modo creativo con el que se puede ubicar y encaminar, desarrollando la energía y el poder creativo que existe en cada y todo individuo. Así como un medio eficaz que lleva al joven a descubrir y expandir una conciencia de respeto y aportación a la comunidad.

GRAFFITI
UN MOVIMIENTO PICTÓRICO

Mear 1996.
L.A. Ca. E.U.A.
Detalle

INTERPRETACIONES

GRAFFITI
UN MOVIMIENTO PICTÓRICO

Esta postura, al contrario de lo que se dice de ella, no apoya al joven a que haga lo que quiera sin importar a quien perjudique, la idea principal es la conciencia. Esta postura es la que el graffiti si puede ser el medio para la creación de arte, cumpliendo así con todas las funciones de este; al establecer una comunicación directa con el espectador, se logran transmitir problemas reales que atraviesan a la juventud. Al expresar los intereses del autor, se logra sensibilizar al espectador y al registrar el mensaje se logra conservar las ideas para el futuro.

Para lograr entender el hecho de que algunos graffiti aún siendo ilegales pueden tener valor artístico o social, que cumplen una función de equilibrar poderes dentro de un mundo desequilibrado e injusto para las minorías y para el individuo en general, hay que tener en consideración varios factores que nos permitirán comprender mejor las diferencias, los modos y los niveles que hacen que unos Graffiti cumplan mejor la función o funciones que tiene el arte.

Twist S.F. EUA.
foto mosco

Si lo más común es que al escuchar "graffiti" la mayoría de la gente inmediatamente se imaginan la pared de su casa pintada con obscenidades la razón principal de esta imagen negativa es la manipulación de la información de los medios masivos de comunicación y la falta de apoyo para que se consolide como una cultura inteligente y propositiva como lo es en algunos países desarrollados

La razón por la que hay tanto graffiti de pésima calidad es porque para que un graffiti sea agradable requiere más trabajo y mucha más experiencia del realizador. La necesidad por un espacio donde se pueda crear con tiempo necesario para ejecutar algo de calidad es lo que hace que se busquen aquellos lugares más oscuros y abandonados de las ciudades, terrenos baldíos, edificios abandonados, túneles, vías de tren o subterráneos, etc.

INTERPRETACIONES

El lugar donde se realiza es en si mismo, un mensaje. El hecho de pintar algo de calidad refleja la destreza del realizador, la dificultad del lugar donde se realiza es tanto un reto como un mensaje, en un lugar mas escondido hay mas tiempo y es más fácil, en un lugar más vistoso, más difícil, por lo que es un mensaje de destreza y valor. Esto tampoco significa que se trate de la casa de alguien, existen un sin fin de muros visibles en las ciudades, bardas abandonadas o que simplemente no perjudican a nadie, normalmente el único uso que tienen es el que le da la publicidad o los partidos políticos

El graffiti mantiene su pureza como arte subversivo en contra del sistema capitalista, en gran parte por medio de ser un crimen, el acto de pintar sin permiso hace que no exista ningún tipo de censura.

Esto es motivo de respeto entre la comunidad de los escritores de graffiti. El respeto no se consigue al pintar cualquier garabato en la casa de alguien. El acto de pintar lo más monumental, y llamativo en el sitio más visible, con la mejor calidad como sea posible es la verdadera fuente de respeto.

Originalidad, destreza y dedicación, son los principales motivos de respeto por los demás miembros de esta cultura.

El estilo se ha convertido sobre todos los demás en el valor predominante de esta cultura. Siempre la calidad, los conceptos que se encuentran en la caligrafía y el modo personal para la creación de las imágenes, son las características donde se aprecian los elementos que solo se adquieren con el tiempo, el estudio y el trabajo involucrado en desarrollar este lenguaje.

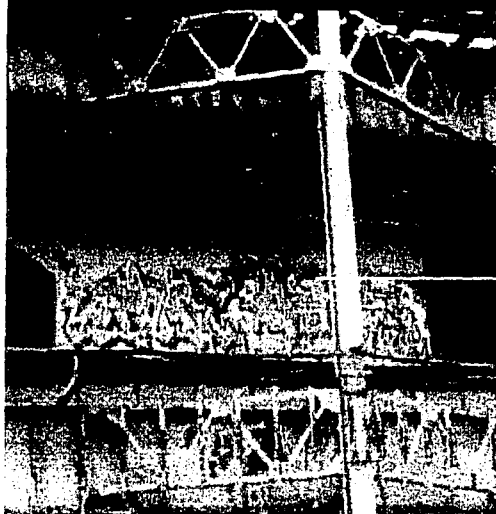

INTERPRETACIONES

Un escritor de graffiti con experiencia, no requiere desarrollar algo monumental para mostrar sus habilidades y conocimientos, con **un simple tag** o una bomba, contiene suficientes líneas para que se aprecie el estilo, muchas veces entre más sencillas, más hermosas ante la visión de esta cultura.

Para el escritor de graffiti, esta es su forma de darle color al gris inhumano de la ciudad.

Atom. Australia.
graffiti.org

Joker.
Transcend.

Siendo el graffiti una cultura con tanto aprecio y valor por la originalidad, es interesante el modo que al mismo tiempo respeta, estudia, e incorpora en lo nuevo, las diferentes formas que a lo largo de su historia el graffiti ha desarrollado.

Vemos claramente como los artistas del graffiti estudian y cambian constantemente su trabajo por la búsqueda del estilo.

En esta búsqueda vemos como el graffiti como muchas otras disciplinas desarrollan diferentes tendencias, corrientes, escuelas o estilos y gracias a esto existe una mayor solidez de la estética y del lenguaje.

Esta búsqueda por la originalidad y la expresión pura del individuo es lo que lleva al graffiti al punto más interesante de todo tipo de expresión artística, el lugar donde se encuentra la mayor riqueza espiritual y esa parte es el mensaje.

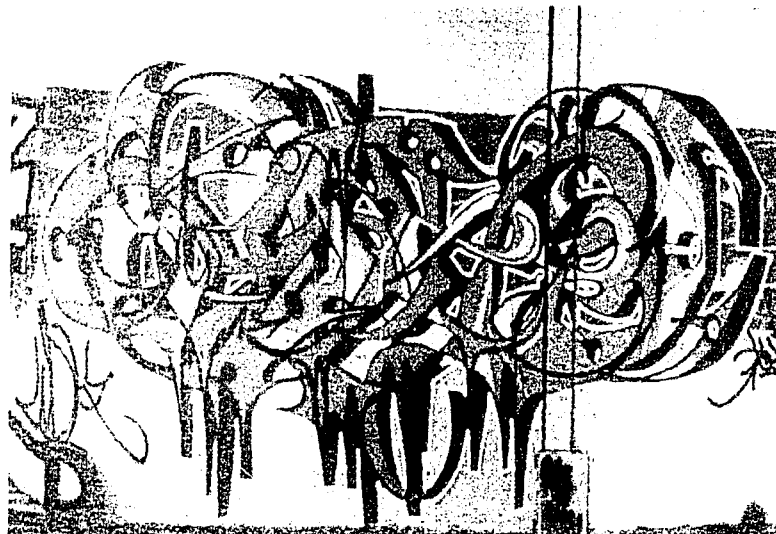
El mensaje es lo que comunica y agrupa al individuo como parte de una colectividad.

INTERPRETACIONES

El graffiti se mantiene como un lenguaje secreto, altamente desarrollado que se construye con códigos o símbolos reconocibles para quien se envuelve en esta cultura y de este modo se mantiene de este modo alejado del ciudadano común.

El mensaje nos dice mucho, pero también el modo en que nos lo dice es de gran riqueza cultural. En muchos aspectos es más importante el modo en que se realiza que lo que se realiza en sí. La claridad en la intención con la que se ejecuta es lo que maneja el nivel de comunicación. Es muy diferente un graffiti que no es claro por falta de calidad que por decisión del artista. Entre otras cosas en el mensaje y el modo que se expresa encontramos el nivel o trayectoria del realizador.

Sin importar el mensaje que se comunique: sea evidente, directo, narrativo o totalmente abstracto, sea confuso o rebuscado. Sea obvio y entendible en ocasiones se desea poner al espectador en la postura de tener que forzarse para comprender, la claridad en la intención es lo verdaderamente importante.

Entre las diferencias de las perspectivas opuestas sobre el graffiti hay un punto que aclarar, aparte de que si es bueno, o que si es malo. Lo más realista es entender la complejidad de la situación, entender las diferencias entre los diferentes tipos de escritores de graffiti, así como las sutilezas entre las diferentes perspectivas. Este preciso punto es el mito de la imagen que quienes se oponen han manejado sobre quienes lo impulsan.

*Autor
Desconocido,
foto propia
Portland Or.
EUA. 2000*

Pg. 61

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

INTERPRETACIONES

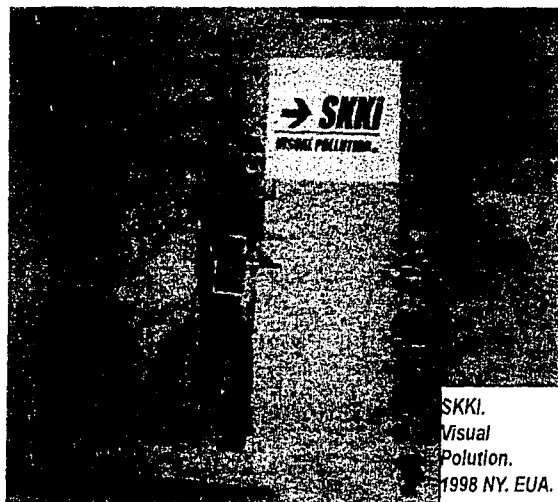

Es muy diferente lo que piensan quienes ven algo positivo en esta expresión, a lo que se dice de esta gente, o sea lo que quienes están en contra quieren dar la imagen de la gente que ve algo positivo en esta expresión. Normalmente quienes se oponen dicen que quienes apoyan son personas sin valor. En otras palabras quienes se oponen y combaten el graffiti dicen que quienes lo apoyan son criminales sin moral ni educación, quienes no tienen ningún respeto por la comunidad, cuando en realidad quienes más envueltos están en esta cultura son individuos que buscan regresarle de algún modo el poder, y la conciencia a la comunidad

Foucault y Bataille reconocen el tabú sexual como la matriz a través de la cual los poderes normativos e institucionales del orden de la construcción de la sociedad moderna y su religión civil como los poderes que penetran y construyen los valores sociales; por lo que la experiencia del graffiti se puede identificar con la energía de la fuerza sexual: una declaración tan violenta y agresiva como los tabúes y las leyes que construyen y penetran los cuerpos sociales como lo son el lenguaje, el pensamiento y el comportamiento.

Este poder es paradójico e irónico: las fuerzas y valores que generan ley y tabú también proveen el contexto normativo para el poder derivado de su trasgresión ritualizada.

El poder y belleza del graffiti, reside en que es libre, es una simbólica declaración política y una forma ritual de adquirir poder.

« Organized transgression together with the taboo make social life what it is. The frequency and regularity of transgression do not affect the intangible stability of the prohibition since explosion follows compression. The taboo is there in order to be violated.»

-Georges Bataille

Bataille Georges GRAFFITO pg
5 , Eroticism Death and Sensu-
ality San Francisco City Lights
Boobs 1986

INTERPRETACIONES

El entendimiento de Bataille del tabú y la trasgresión ritualizada conecta la ley con la trasgresión ritualizada como una paradoja doble: El graffiti como un acto ritual y forma de adquirir poder se alimenta y transmuta del poder inherente de las leyes y las instituciones que dan legitimidad a los valores de la estructura social urbana moderna.

El graffiti como arte puede ser entendido a través de esta luz como un ritual de trasgresión que juega un dialecto simbólico que atenta penetrar y transformar las fuerzas normativas de los valores y del tabú.

Los valores, las creencias y los bienes de la cultura capitalista se manifiestan a través de las leyes y los mercados que construyen el orden y el valor social del capitalismo especialmente el de la propiedad privada.

Pero para individuos y grupos en los márgenes de la sociedad, el poder y el valor se manifiestan a través de símbolos de un mundo mejor y el éxtasis de la trasgresión ritualizada. Para muchos escritores de graffiti, el poder y la belleza del arte del graffiti esta relacionada directamente al graffiti como un acto ritual y simbólico contra el sistema de valores capitalistas y el mundo alienante que construye y mantiene.

Al pintar graffiti en edificios públicos y privados el objetivo es consciente, hacer una declaración contra las cosas más sagradas dentro de la jerarquía capitalista y los símbolos más sagrados del tabú, dándole así más poder al acto de trasgresión ritualizada.

Precisamente este es el punto entre la diferencia de pintarle la casa a una familia o pintar el muro de un banco o una gran compañía internacional.

Apolo: antiguo dios griego de la belleza y el orden social.

Dionisio: antiguo dios griego de la creación, destrucción e intoxicación.

La belleza Apolínea del graffiti esta intimamente y paradójicamente relacionada al poder Dionisio de la trasgresión ritualizada contra el orden social Apolíneo.

Soloe, LA. 1998
BIG TIME vol.1
issue 3.

INTERPRETACIONES

El lugar donde se pinta es un mensaje en si, es un simbolo de rebeldía contra la construcción social injusta.

Saber AWR MSK
LA Ca. EUA. 1997

Observar tamaño de lo trenes
arriba de la pieza.

«Las paredes blancas son feas y represivas... para un escritor de graffiti, una pared blanca representa más cosas malas que cualquier cosa escrita en ellas»

-Schmoe, Graffiti Q & A ART
CRIMES graffiti.net

Si algo no es ya un ejemplo de arte como un mural, una escultura, un edificio histórico, o cualquier arquitectura hermosa, moderna o antigua; si no existen argumentos en su contra por que no embellecer la superficie con arte, no necesariamente con arte de graffiti pero con algo que embellezca la ciudad para la comunidad.

Si existe un muro que todo el tiempo es pintado con graffiti por que no, mejor poner un mural en vez de estarlo pintando de blanco todo el tiempo.

Pintar de blanco las paredes se ve bien por televisión, pero no por tener las paredes blancas significa que las calles son más seguras, aunque eso sea lo que se busque aparentar.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

INTERPRETACIONES

Como una alternativa a gastar tanto dinero pintando las paredes y contratando brigadas anti graffiti tendria más sentido utilizar este dinero en oportunidades para educar a la juventud sobre el proceso artistico creativo, y aprender pintando muros legales otorgados por la ciudad. El designar muros para que los jóvenes realicen su arte tambien les enseñaria sobre los valores de la comunidad y el modo en que como artistas pueden ayudar a que ésta prospere. Son tantas y tan diferentes las enseñanzas que se pueden aprender a través de la experiencia y educación artistica, pero la lección principal es encontrar la función del artista dentro de la sociedad y lo gratificante de contribuir a la comunidad.

Studio 9
Koffie UTI.
LA. USA. 1998
BIGTIME
vol. 1. issue 3.

LIBRE EXPRESIÓN EN LA COMUNICACIÓN HUMANA:

Del diccionario de la Real Academia Española

Comunicar (del lat. *communicare*) tr. Hacer a otro participe de lo que uno tiene. //2. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien una cosa. //3. transmisión de señales mediante un código en común al emisor y receptor

La comunicación es indispensable centro de la naturaleza del hombre. Desde la comunicación más primitiva o instintiva hasta la más moderna, desarrollada y compleja. La comunicación es vital para la supervivencia del hombre y el desarrollo de su sociedad.

La comunicación existe en los niveles más básicos de los instintos del hombre, del mismo modo que existe en el resto del reino animal, todos utilizamos la comunicación para sobrevivir y reproducirnos, cuando un animal emite un gruñido puede comunicar ira, puede que el animal se sienta en peligro y ésta sea una forma amenazadora de comunicar que está dispuesto a defenderse, puede que defienda su alimento, su familia, su territorio, etc

Gracias a los códigos en común es posible entablar una comunicación, su gruñido sería diferente si está dispuesto a atacar o si quiere seducir a su pareja para aparearse, y los códigos son lo que permiten lograr esta comunicación.

TODOS LOS HOMBRES
DEBEN GRITAR.
ANÓNIMO mEX. df.
FOTO PROPIA

LIBRE EXPRESIÓN EN LA COMUNICACIÓN HUMANA:

Del diccionario de la Real Academia Española

Comunicar (del lat. *communicare*) tr. Hacer a otro participe de lo que uno tiene //2. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien una cosa //3. transmisión de señales mediante un código en común al emisor y receptor

La comunicación es indispensable centro de la naturaleza del hombre. Desde la comunicación más primitiva o instintiva hasta la más moderna desarrollada y compleja. La comunicación es vital para la supervivencia del hombre y el desarrollo de su sociedad.

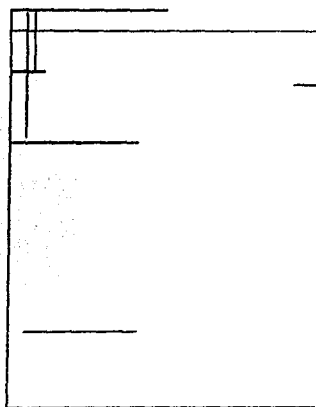
La comunicación existe en los niveles más básicos de los instintos del hombre, del mismo modo que existe en el resto del reino animal, todos utilizamos la comunicación para sobrevivir y reproducirnos, cuando un animal emite un gruñido puede comunicar ira, puede que el animal se sienta en peligro y ésta sea una forma amenazadora de comunicar que está dispuesto a defenderse, puede que defienda su alimento, su familia, su territorio, etc.

Gracias a los códigos en común es posible entablar una comunicación, su gruñido sería diferente si está dispuesto a atacar o si quiere seducir a su pareja para aparearse, y los códigos son lo que permiten lograr esta comunicación.

TODOS LOS HOMBRES
DEBEN GRITAR.
ANÓNIMO mEX.df.
FOTO PROPIA.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

La comunicación juega un papel más complejo en la vida de los animales sociales, aquellos que viven en manadas. Los animales que necesitan vivir rodeados de sus semejantes para poder protegerse del mundo y sobrevivir. Estos requieren y desarrollan mejor su comunicación. En estas sociedades hay jerarquías naturales en las cuales su posición o estatus social determinará la vida que tendrán esto influye en la comida y en las parejas con las que se podrán reproducir. El modo en que algunos animales desarrollan mejor su capacidad de comunicación es un factor importante en su supervivencia por ejemplo se ha descubierto que los simios poseen la capacidad de crear herramientas y enseñar a sus crías a utilizarlas, transmitiendo conocimientos de generación a generación y vivir mejor. También se han realizado estudios a los sonidos producidos por las ballenas y se ha descubierto que tienen una gran variedad de patrones o secuencias en sus sonidos logrando melodías con las frecuencias de sus sonidos utilizando estas para diferentes propósitos desde los usos más obvios como para reproducirse o encontrar una cría perdida a las más difíciles de comprender para los humanos como algunas melodías idénticas que se han grabado con tanto tiempo de diferencia que rebasan la longevidad de cualquier ballena. esto solo puede significar dos opciones: que son cantos que vienen en la naturaleza de la ballena o que se los enseñan de generación en generación de igual modo no conocemos su significado.

KEM, GES. EUA. 1997.
WHILE YOU WERE SLEEPING 5.

LIBRE EXPRESIÓN

La comunicación se da de diferentes modos y a diferentes niveles. Así como por sonidos también se puede comunicar con lenguaje corporal.

La comunicación en la humanidad ha sido fundamental dentro de su evolución esta ha permitido al hombre evolucionar dentro de los parámetros que le permite su propia comunicación. Una importante característica del hombre civilizado es su capacidad para trabajar con sus semejantes y en grupo lograr metas imposibles para un individuo, y para ello es indispensable la comunicación.

La comunicación resulta tan importante para el desarrollo del hombre que su estudio es de los más antiguos y necesarios aun en la actualidad.

El hombre estudia la comunicación con gran interés tratando de comprender y mejorar los diferentes modos y niveles en la que esta se da.

Estos estudios abarcan gran parte de la evolución humana, estudiando desde los diferentes lenguajes e idiomas como sus orígenes, sus semejanzas, y diferencias fonéticas y gráficas, el modo en que la geografía influye en la cultura y en la comunicación

Existen desde los estudios enfocados en la cultura hasta los universales que pretenden encontrar los factores comunes para todos los humanos, como los que estudian los efectos psicológicos que poseen los colores y las formas, así como el estudio de símbolos universales que se han encontrado en diferentes culturas de diferentes lugares y eras

GRAFFITI
UN MOVIMIENTO PICTÓRICO.

Se sabe que la comunicación del hombre primitivo era más sencilla que en la actualidad, las necesidades, las formas de vida y las sociedades en general eran menos complejas que las de la actualidad.

A medida que el hombre se fue desarrollando, creaba sociedades más numerosas, ocasionando así grandes ventajas al mismo tiempo que mayores problemas, habían más cosas que aprender y enseñar. Entre mayores eran las diferencias entre los individuos, mayor era la necesidad por comunicarse. Siendo este el modo en que la comunicación adquiría mayor importancia para equilibrar las energías y poderes de la sociedad. En una sociedad compleja existe una gran cantidad y variedad de información, desde la información personal y exclusiva a un individuo a la general que afecta a toda la sociedad en común.

A través de la historia podemos estudiar como la información y el manejo de esta es una herramienta poderosa dentro de la sociedad humana. La información y la comunicación son fuerzas poderosas dentro de la humanidad tan poderosas como para enriquecer o destruir un individuo, un grupo, una religión, una nación o un imperio.

La importancia de la libertad de expresión es precisamente la de equilibrar, y por ello una de las libertades fundamentales de una sociedad libre.

A pesar de lo que comúnmente escuchamos la idea de una sociedad libre sigue siendo una utopía, las cosas han cambiado mucho en la historia del hombre. Hace poco tiempo la esclavitud existía de un modo legal.

Todavía hace falta cambiar muchos aspectos de la sociedad moderna y para lograrlo es importante comprender y ejercer nuestros derechos y libertades, hoy día somos libres de pensar y creer lo que queremos, somos libres de agruparnos con quienes queramos e igualmente importante, somos libres de decir lo que queremos.

HIENA 2001.
PORTLAND OR. EUA.
Foto propia.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

LIBRE EXPRESIÓN

Esta como todas las libertades es un poder con consecuencias y responsabilidades y entre mayor sea nuestra conciencia sobre esto, mayor será nuestra fuerza al emplearlas

La libertad no puede ser algo negativo, solo un mal uso de ésta. lo puede ser. Si la libertad es utilizada para hacer algo negativo se debe buscar el origen de lo negativo y cambiarlo, más no se debe atacar la libertad. puesto que todo lo positivo que requiere de ésta, también se vería afectado.

La libertad de expresión es el medio por el cual el individuo puede dar a conocer su forma de pensar o sentir.

En una sociedad moderna aun las personas privadas de su libertad física tienen el derecho de expresar su situación u opinión.

La libertad de expresión refleja la auténtica libertad que el individuo posee para ser único y diferente al mismo tiempo que gracias a esta libertad pueda encontrar individuos semejantes que compartan una o varias ideologías o modos de vida ayudando a formar grupos dentro de una sociedad mayor y más compleja.

En la edad media la información era controlada por los monjes, era un privilegio para una minoría. Hoy en día la información es mucho más accesible aunque exista mucha información secreta, el problema real es la difusión. Generalmente se difunde la información comercial o superficial con la intención de hacer del público simples consumidores no pensantes. Un ejemplo son las noticias que se dan filtradas para manipular a la gente y ponerlas en una postura determinada.

Esta es la razón por la que el escritor de graffiti consciente lucha por lograr transmitir ideas poderosas que aporten a un cambio necesario para lograr que la información y su manejo sean a favor de todos.

GRAFFITI
UN MOVIMIENTO PICTÓRICO.

La privación de esta libertad da como resultado una sociedad más cerrada donde el individuo no puede ser el mismo. esta es una sociedad donde el interés de una minoría con poder absoluto se impone sobre los intereses de las mayorías, estas son sociedades donde los individuos poseen poco valor y nulo poder dentro del sistema social en donde sus ideas no pueden ser escuchadas por otros.

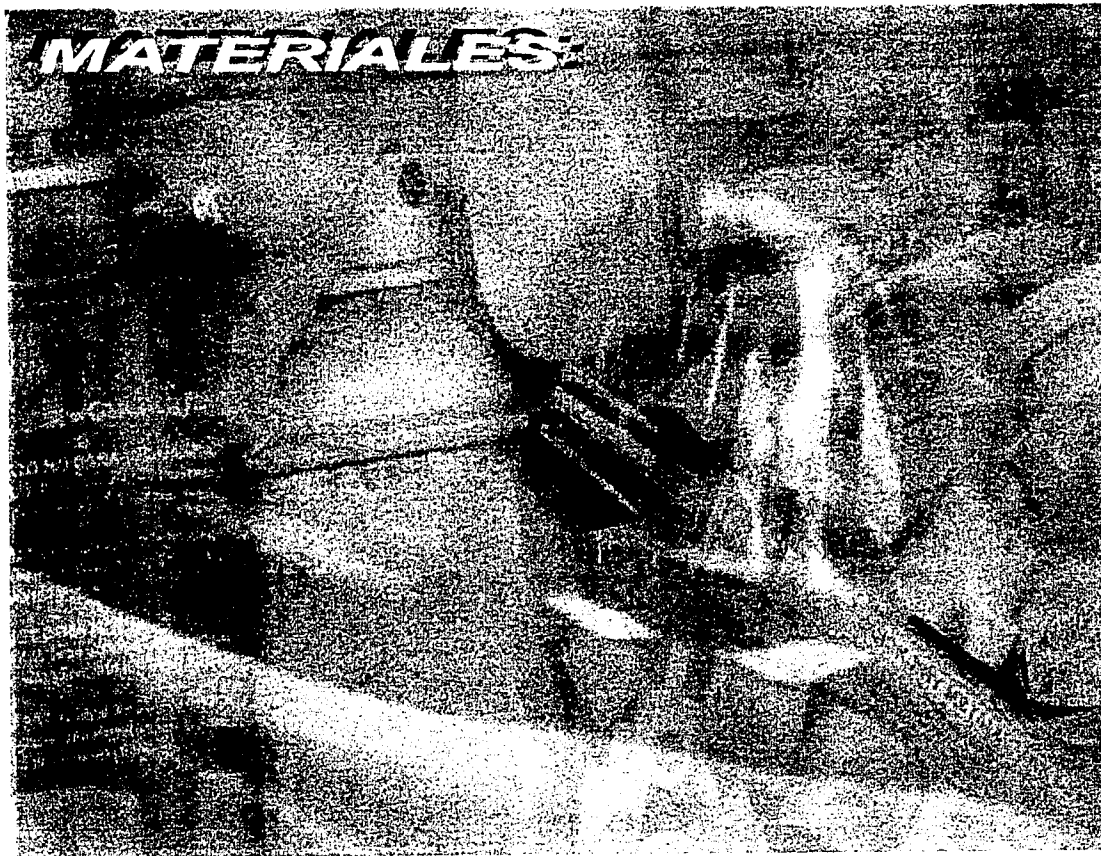
Este tipo de sociedad nos puede parecer retrograda, anticuada y que prácticamente ya no existe. quizás lo más común es pensar que nuestra situación es muy distinta. La imagen más cercana que tenemos a esta realidad es la del socialismo como puede ser lo que escuchamos de Cuba, pero siendo críticos podemos ver como en los países capitalistas también existe una libertad de expresión incompleta o desequilibrada.

En el mundo entero la información es filtrada y controlada por los medios masivos de comunicación, las poderosas corporaciones que los manejan y los que las poseen así como por los gobiernos locales de cada país.

En los países tercermundistas no es extraño, que reporteros o intelectuales en contra del sistema o el gobierno desaparezcan, y en los países económicamente más poderosos de un modo más sutil pero de un modo igualmente violento la información es manipulada y difundida de acuerdo a los intereses de los individuos o corporaciones económicamente más fuertes.

MEDIA: ULTRA VIOLENCE. ??? NY. foto por Mosco.

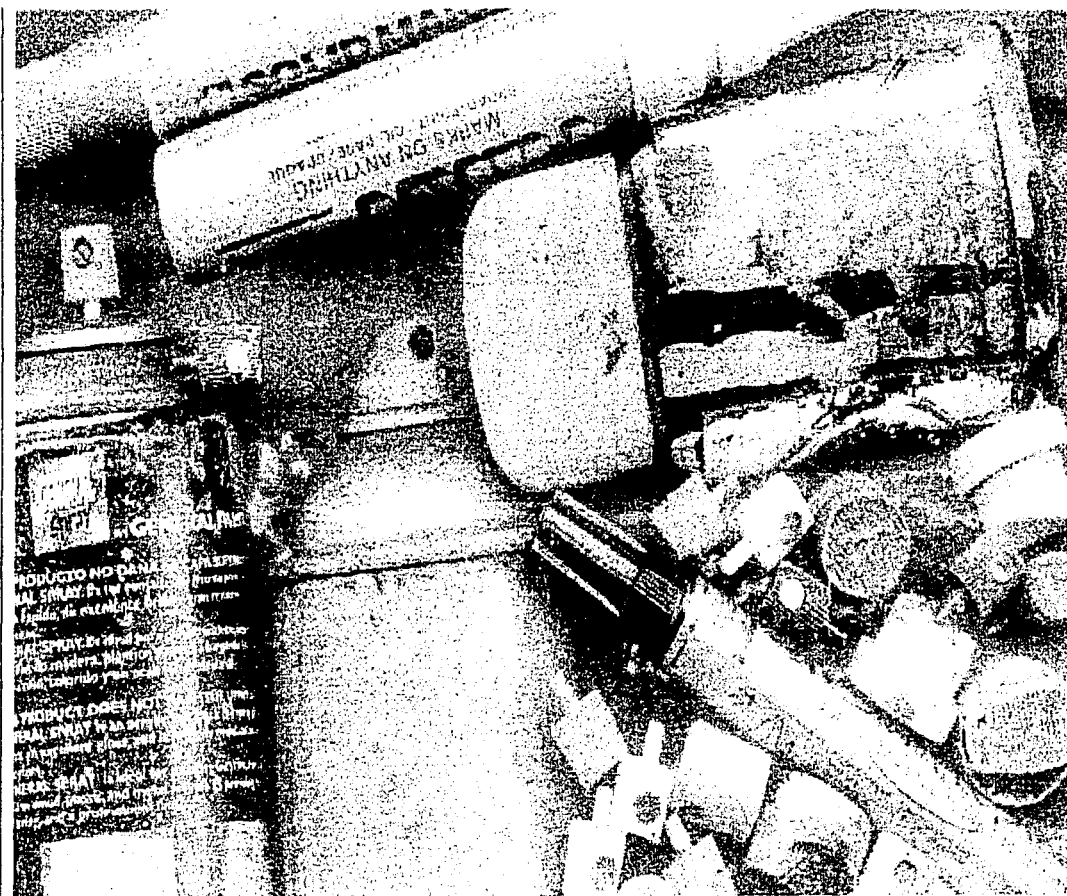
TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

MATERIALES:

En todas las diferentes formas y estilos del Graffiti, existen diversas técnicas y herramientas para simplificar la ejecución y lograr mejores resultados.

La correcta utilización de estas, es parte del conocimiento artesanal desarrollado por la constante exploración digna de una disciplina artística comprometida consigo misma.

La experimentación con los materiales nos permite alcanzar nuevos estándares de calidad, manteniendo una manifestación cultural en constante renovación.

La información y los productos son cada vez más accesibles, en ciudades grandes como la Ciudad de México, existen varias tiendas donde conseguir materiales específicos para realizar esta expresión, además de todos los sitios anunciados en las revistas y en internet. Estas nuevas facilidades han acelerado el proceso de aprendizaje entre los nuevos miembros de este movimiento, quienes aparte de poder aprender nuevas técnicas gracias a las revistas o los sitios en internet, también pueden conseguir lo necesario para sacar mejor el provecho de los materiales y las técnicas.

Estas técnicas varían muchísimo entre los diferentes escritores y las diferentes necesidades, cada escritor debe conocer y experimentar lo que le resulte mejor para sus intereses.

Un escritor de graffiti experimentado, sabe el modo de lograr los resultados deseados utilizando el menor material y tiempo posible.

A medida que el escritor de Graffiti quiere abarcar más espacio, la velocidad de ejecución toma mayor importancia, y a medida que se busca lograr imágenes complejas, la calidad de la pintura se torna en una necesidad primordial, tener pintura confiable es vital para los trazos que requieran precisión.

A medida que el compromiso y pasión crecen, adquiere prioridad el gasto de los materiales con respecto a otros gastos que antes se tenían en mayor escala de importancia.

Es también muy importante saber como pintar sin ninguna ayuda y dominar el aerosol y los otros productos tal como salen de la tienda.

Sin importar los estilos o los intereses particulares de cada artista, es universal para todos las presentaciones originales de los productos empleados y sus limitantes para poder aprender a dominarlos y modificarlos para un mejor uso.

Es también muy importante saber como pintar sin ninguna ayuda y dominar el aerosol y los otros productos tal como salen de la tienda.

MATERIALES:

EL AEROSOL:

El aerosol es desde que se introdujo en el mercado, una gran herramienta en la producción de graffiti. Con el uso del aerosol el artista puede pintar mayores superficies en menor tiempo. La pintura en aerosol tienen varias características, por lo que lo convierten en el medio preferido por los escritores de graffiti.

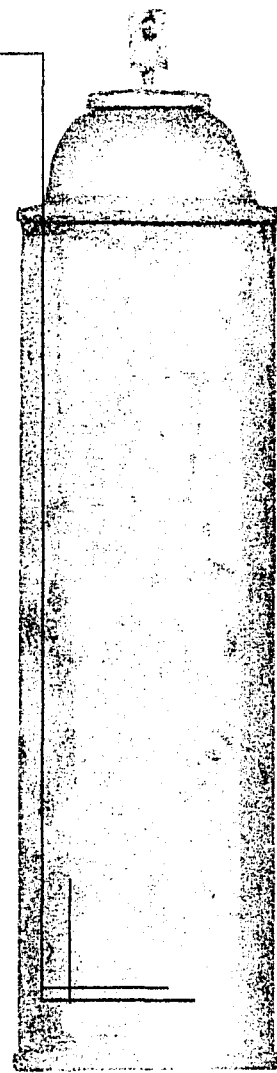
La primera cualidad es la de ser pintura de secado rápido, esto es de gran importancia por varias razones, la superficie es una de ellas, sobre todo en las extra lisas como metales plásticos o cristales. Esto fue empleado con buenos resultados al pintar vagones de trenes y metros. Esta propiedad es también muy importante para lograr buena calidad y control en la realización de la imagen al permitir pintar una capa sobre otra sin mezclarse, la técnica de pintar con cortes

La segunda cualidad de esta pintura, es la de la atomización, esta cualidad se debe aprender a controlar, también es algo que se debe jugar libremente. La experimentación y la práctica permiten la precisión en la ejecución de imágenes limpias y bien definidas, incluso se logran efectos que producen imágenes más interesantes.

Primero se debe aprender a dominar el flujo de la pintura.

La pintura se debe aplicar esparciéndola en la superficie de un modo fluido y uniforme evitando la acumulación de pintura, ya que esto ocasionará que la pintura fresca escurra en gotas. Es preferible pasar varias capas de pintura medio transparente hasta un matiz uniforme; después de un proceso de pintura aplicada con paciencia se logrará a la larga, cubrir completamente. Pintarlo de un modo apresurado significará más tiempo corrigiendo errores por tratar de lograrlo a la primera.

Agitar el aerosol lo suficiente es muy importante. El pigmento y la resina se separan cuando el aerosol reposa. Al agitarlo se combinan, optimizando la calidad y poder cubrir mejor al pintar.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

MATERIALES:

La teoría básica de la aplicación de la pintura en aerosol es la combinación de siguientes factores: sin olvidar el clima...

1. - La pintura, su calidad. La viscosidad, opacidad, fuerza de atomización de la pintura.
2. - La superficie. Textura su absorbencia.
3. - La distancia entre el aerosol y la superficie.
4. - La velocidad con la que se aplica.

Una vez que se domina el aerosol a un nivel básico, se intenta lograr mejores efectos y detalles. Muchos de estos efectos son los empleados con el aerógrafo o pincel de aire, por lo que ambos estilos artísticos están influenciados el uno del otro.

Las diferencias: el aerógrafo utiliza cantidades de pintura mucho menores por lo que se obtiene mas fácilmente una mejor calidad de línea y se logra controlar mejor el detalle y trabajar a menor escala. Mientras que la pintura en aerosol es mas fuerte y obtiene resultados más impactantes.

Y las semejanzas:

La facilidad que nos dan ambos medios para desvanecer la pintura. Y lograr así sutiles cambios de tono o combinar colores y pasar suavemente de un color a otro.

Esta característica permite al artista una libre exploración de efectos visuales. Al poder experimentar en los cambios sutiles y los contrastados, el artista del graffiti experimentado tiene una excelente calidad de manejo de textura y color en su trabajo.

Ya sea que se busque acabados realistas o psicodélicos, los modos para crear el volumen se dan por medio de los cambios de luz y tono.

Este interés por buscar las interpretaciones del volumen se ha convertido en uno de los estilos más populares en el Graffiti moderno mundial. Algunos de los representantes de esta corriente son Loomit Daim.

MATERIALES:

VÁLVULAS:

Las tapas, válvulas o caps, son la salida por la cual se atomiza la pintura. Son la parte que da la forma en que saldrá rociada la pintura, y por ello son herramientas muy importantes.

Todos los aerosoles se venden con sus propias válvulas, pero para lograr diferentes efectos y diferentes objetivos, existen diferentes válvulas con características específicas para cada una de las más comunes necesidades.

Hay quienes eligen solo utilizar las tapas con las que vienen los aerosoles. La razón de esto, no es la de no querer gastar más dinero comprando éstas herramientas, sino que normalmente, los escritores optan por trabajar con el aerosol tal como es. Esto se debe más bien a un modo de mejorar y demostrar sus habilidades para controlar el aerosol, prueba de esto, es que normalmente estos artistas saben construir sus propias tapas.

Algunos que pintan así dicen que les gusta el estilo "Old School" o de la "Escuela Vieja" que se logra trabajando de este modo.

Otro motivo es el de encontrar todos los beneficios y posibilidades que ofrece el aerosol tal como es. Para que cuando se utilicen las demás herramientas se logren mejores resultados.

Esta actitud también se puede ver como una fase donde el escritor ya se siente confiado de su dominio del aerosol. Este modo de pintar es donde algunos deciden quedarse como parte de su exploración y búsqueda por la imagen propia, una imagen más cruda y directa sin ninguna ayuda mas que de su imaginación y destreza.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

MATERIALES:

En la historia de las válvulas con fines específicos, se dice que fue "Super Kool" el primero en utilizar tapas de otros productos para lograr atomizar más pintura y lograr cubrir mayores superficies en menor tiempo.

Existen muchos otros productos que utilizan válvulas para atomizar, como pueden ser perfumes, lociones, desodorantes, insecticidas, odorizantes hasta aceites para cocinar que existen en aerosol.

También existen modos de transformar las válvulas comunes y lograr diferentes efectos y calidades de línea.

Actualmente existe una gran diversidad de diferentes válvulas en el mercado. Estas se pueden adquirir fácilmente, ya sea comprándolas a otro escritor o a algunas tiendas donde vendan productos para jóvenes como son tiendas de música, ropa, incluso de deportes urbanos como las tiendas de patinetas y patines. Aunque económicamente la mejor opción es ordenarlas por correo, ya sea a través de anuncios en revistas o en sitios especializados en Internet. Siempre se logra encontrar mejores ofertas de este modo debido principalmente a que los pedidos son al mayoreo.

En el ámbito mundial los dos tipos de tapas específicas más comunes del mercado son las de N.Y. y las de Alemania. Ambas tienen diferentes tipos de salida para diferentes necesidades y las diferencias principales entre éstas es que las alemanas aunque son más caras, tienen un diseño más adecuado a la anatomía del dedo y su uso prolongado. A grandes rasgos son más grandes y la superficie donde se pone el dedo es más amplia para cansar menos.

El uso prolongado del aerosol se puede producir ampollas por la presión que se hace con el dedo. Así que el diseño de las tapas alemanas está hecho pensando en la producción larga.

Las tapas de N.Y. por otro lado aparte de ser mucho más baratas, se tapan mucho menos, su diseño es más simple por lo que tiene menor complicación y cuando se llegan a tapan, es más fácil limpiarlas y volverlas a usar, mientras que las alemanas aparte de que se tapan más fácilmente no se pueden limpiar.

MATERIALES:

Las diferentes válvulas por su efecto o calidad de línea, las dos más comunes son las anchas o "fat caps" y las delgadas "din", existen tanto alemanas como de N.Y. y también existen variantes de estas y otras con efectos más especializadas.

Las tapas delgadas o din se utilizan principalmente para trazar la primera fase y para la línea de contorno u "out line" y los detalles, ó sea la última fase.

Las "fat caps" o tapas anchas se utilizan para rellenar superficies más grandes. por esto, las favoritas para pintar bombas o piezas ilegales. Las "rusto" son parecidas a las "fat caps", si se dispara sólo un punto, se notará mayor carga de pintura en las orillas que en el centro. Hay quienes disfrutan tanto la utilización de este tipo de válvulas, que las usan en todas las fases de la producción. incluso para pintar los detalles.

Normalmente quienes saben pintar de este modo, logran imágenes de fuerte impacto visual, altamente contrastados y una sensación de una expresión más fuerte, directa y cruda. Generalmente estos autores prefieren pintar dimensiones superficiales mayores, priorizando las grandes dimensiones más que el detalle. Al contrario otros prefieren dominar el detalle en un espacio mínimo para lograr el acabado más fino posible. Básicamente es bueno conocer y experimentar para encontrar el equilibrio y lo que resulte mejor para cada quien y logre así la mejor ejecución de su imagen.

Otro tipo de válvula muy popular es el de la de tipo caligráfica. Su uso es obviamente escribir aunque también se puede utilizar para lograr efectos o en ocasiones sirve de reemplazo para las otras dos por su facultad de poder hacer líneas delgadas y anchas.

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

79

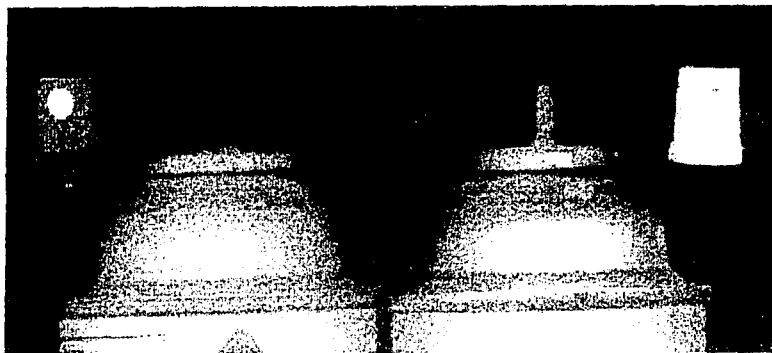
MATERIALES:

Las tapas caligráficas se basan en un corte alargado por donde sale la pintura en lugar de un orificio circular. Existen tapas caligráficas que ya se venden en el mercado con esta finalidad. A estas se les puede cambiar el ángulo de la línea por donde se atomizará la pintura y también son muy fáciles de fabricar versiones caseras más sencillas partiendo de una tapa común y una incisión hecha con una navaja caliente. La línea producida con una tapa caligráfica es similar a la línea producida con plumas y plumillas especializadas en la caligrafía. Estas líneas angulares dan armonía y unidad a las letras, pintando con una dirección y ritmo constante se logra elegancia al escribir.

Para crear una tapa extra delgada de manera casera, se puede hacer insertando la aguja de una jeringa en el orificio deritiendo el plástico que rodea la aguja y sellando así la unión.

En EUA. y en Europa, la gran mayoría de las pinturas en aerosol tienen una entrada universal donde las tapas tienen una salida que entra en el aerosol mientras que en México existe otra variante de aerosoles, los que tienen un pivote salido que se inserta en las tapas. A esto también se le conocen como aerosoles hembras con tapas machos y viceversa. Esta diferencia crea la necesidad de adaptadores y conectores para los diferentes aerosoles y tapas. En Japón también existen aerosoles que tienen las válvulas pegadas, así que a las tapas se les tienen que sellar deritiendo a las otras tapas con un ángulo de 90 grados.

Tapa macho para aerosol hembra y aerosol macho para tapa hembra

MATERIALES:

PLUMONES:

Otro tipo de herramientas también muy utilizado es el de los plumones y marcadores.

Entre más anchos mejor, también la calidad y tipo de tinta es importante, hay algunos plumones que tienen tintas de agua pero por tener la punta ancha sirven muy bien para hacer marcas vistosas, algunos de estos son recargables y hay otros que, aunque no se puede originalmente, se les puede inyectar tinta con una jeringa y volver a sellar.

Lo buscado en la tinta es encontrarla mejor calidad para una mayor duración, pues el sol y la temperatura desvanecen la tinta. Existen unos plumones llamados mean streak, que son de cera y que al secarse endurecen.

Hay quienes utilizan los marcadores para crear imágenes rápidas pero elaboradas, aunque normalmente se utilizan para escribir tags.

Las marcas más populares son: Pilot, Uni, Sakura. También se usan pinturas para zapatos, estas son fáciles de conseguir y aunque son fáciles de borrar, producen unas líneas de buena calidad.

El medio más desaprobado por la sociedad es el que está hecho sobre los cristales de los transportes públicos y demás cristales. Es interesante resaltar que este estilo es generalmente realizado por los escritores más jóvenes o inexpertos, por lo que rara vez son algo más que un tag o un pequeño dibujo.

MATERIALES:

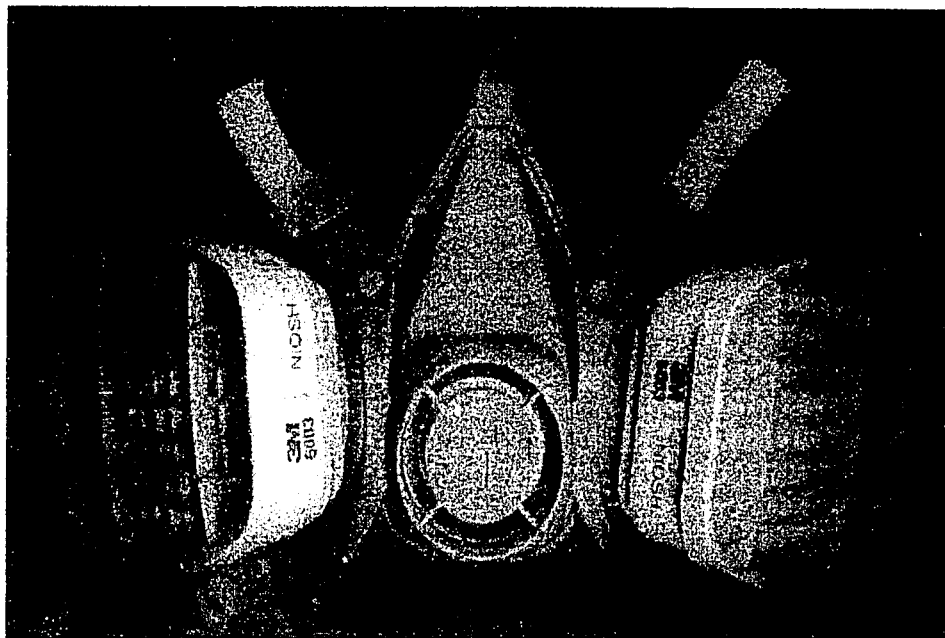
PROTECCIÓN:

Protección para la salud

La pintura en aerosol es altamente tóxica. Debido al solvente de la pintura y los gases a presión empleados para atomizar la pintura, crean una nube de toxinas, por lo que tomar medidas para cuidar la salud es importante.

Las protecciones más importantes son la máscara y los guantes que nos protegen los pulmones y la piel que son lo que más se expone de nuestro cuerpo.

Lo mejor es pintar en espacios abiertos o con buena ventilación.

REALIZACION:

BOCETOS:

Primer Fase:

Aunque la habilidad para improvisar es altamente valorada por la comunidad de este movimiento, empezaré por mencionar lo útil que es un boceto.

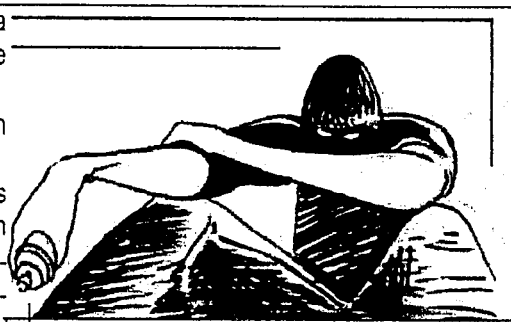
Antes de llegar a los muros muchas de las letras son concebidas en bocetos.

En el boceto se se distribuyen los espacios, se acomodan los objetos o los diferentes artistas en caso de producciones realizadas en cooperación por varios escritores de Graffiti. Este cumple varias funciones, la principal es la de servir de guía al artista durante la realización, auxiliándolo para que logre lo deseado.

Otra parte importante de un buen boceto, es que permite auxiliar con la planeación de los materiales necesarios para la realización, evitando así el problema común de no tener suficiente pintura de algún color.

Cuando varios artistas trabajan en conjunto, los bocetos son la mejor forma de comunicar sus ideas, logrando con esta interacción, armonía en la imagen final, incorporando y luciendo las mejores cualidades de todos y cada uno de los diferentes estilos.

Muchos escritores poseen la costumbre de tener cuadernos a los que llaman *piecebooks*, otros simplemente tienen bocetos. En estos cuadernos, el graffitero juega a escala, provando alternativas de colores, fondos, personajes, etc. También son utilizados para recolectar estilos de diferentes escritores, en ocasiones estos cuadernos se extravían cuando un escritor lo presta a otro y este a otro, pueden pasar años sin que el dueño original lo vuelva a ver, algunos de estos cuadernos incluso se hacen famosos cuando ya han recolectado trabajo de grandes nombres dentro de este movimiento.

El boceto del personaje es más sencillo y con mayor énfasis en las formas para poderlo proporcionar en grande.

El boceto de las letras lo utilice con mucho mayor soltura, rescatando las ideas, y permitiendo acomodar la imagen al muro.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

REALIZACION:
FONDO:
Segunda Fase:

Una vez que se va a empezar a pintar en el muro, existe la posibilidad de preparar la superficie, aunque no es indispensable, si es de gran ayuda para gastar menos pintura y realizarlo en menor tiempo y obtener excelentes resultados.

Para preparar un muro lo más común, es pintar la superficie con una capa de pintura vinilica aplicada con rodillo, esponja o brocha.

Pintar el muro con pintura vinilica ayuda a crear una superficie más fácil de trabajar. En ocasiones pintar sobre muros, paredes o superficies no preparadas, el trabajo será más difícil, ya que a veces las superficies son demasiado porosas y absorben demasiada pintura. Con una capa de pintura vinilica el aerosol pinta sobre esta capa utilizando menor cantidad de pintura.

El utilizar un color claro de fondo sirve para que se pueda pintar y cubrir con la primer capa. Pintar con vinilica también sirve para eliminar las marcas previas, algunas pinturas como el aerosol plateado y dorado es muy difícil con aerosol así que la pintura vinilica es de mayor importancia en estos casos.

Pintar los fondos con pintura vinilica es una técnica ya desarrollada al grado de lograr texturas sofisticadas que enriquecen a la calidad de la imagen final.

TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN

REALIZACION:

GRAFFITI
UN MOVIMIENTO PICTORICO.

TRAZAR:

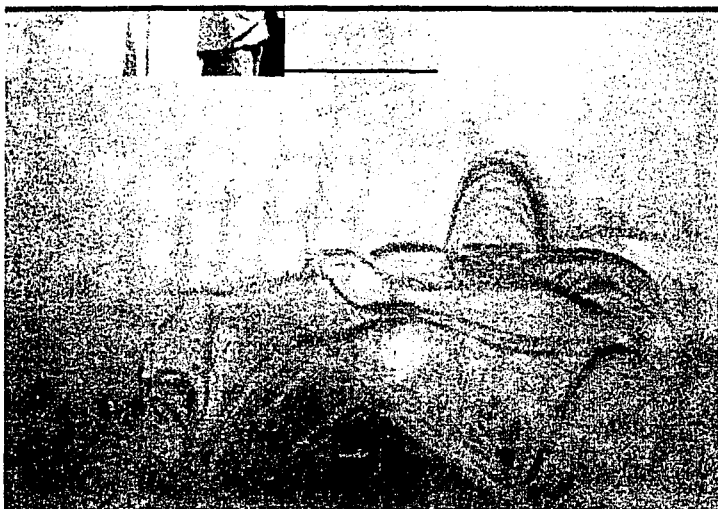
Tercer Fase:

Si se utiliza boceto y se prepara el fondo la tercer fase seria la primera fase de la ejecución sobre el muro, es la primera vez que se rocía pintura con aerosol trazando las primeras líneas de la pieza.

Es recomendable pintar estas líneas delgadas puesto que se realizarán en varias ocasiones. si se realizan delgadas, estas no se saturan. Permitiendo de este modo mayor claridad a la hora de decidir.

El mejor color para esta fase es el más claro o menos estridente posible, que se distinga sin problema pero que no contraste demasiado. Los colores oscuros son más difíciles de eliminar en las siguientes fases, debido al pigmento, es mejor pintar colores oscuros sobre claros.

Dependiendo del pigmento, la calidad de la pintura. Dependiendo de la calidad, es el numero de capas que se requerirán para cubrir la superficie.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

REALIZACION:**RELLENAR:****Cuarta Fase:**

Una vez que se realizaron los trazos, lo siguiente es rellenar.

Al rellenar, se empieza por los bloques sólidos más grandes. Al hacer esto, se debe definir aun más la imagen eliminando toda línea dudosa que haya quedado de los trazos. Al rellenar espacios grandes se debe tener cuidado, la pintura debe rociarse con movimientos fluidos y en capas. También es recomendable accionar el aerosol cuando la mano y el brazo ya estén en movimiento y dejar de rociar antes de parar el movimiento, todo esto con la finalidad de no acumular excesos de pintura que resulten en gotas que se escurran dañando otras partes.

Al rociar la pintura se debe cuidar la relación existente entre la distancia entre el aerosol y la pared, así como la velocidad del movimiento y la calidad de la pintura. Entre menor sea la distancia se logran líneas más saturadas y delgadas y por esto, el movimiento debe ser más rápido.

Al rellenar se debe rociar con mayor distancia y de modo uniforme; demasiada distancia provocará que la pintura se esparza demasiado, provocando pintar lugares que se deseaban respetar.

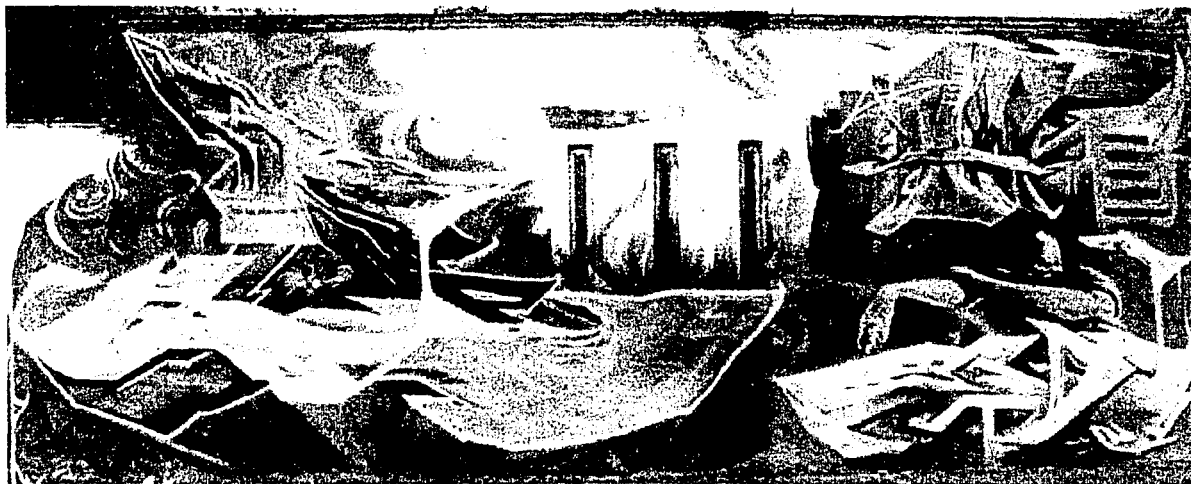

REALIZACION:

CONCLUIR:

Quinta Fase:

Esta es la que más varía en cuanto a la cantidad de trabajo que la pieza o el escritor requieran.

Una vez que las grandes áreas ya están pintadas, únicamente queda pintar texturas y detalles finales y es en esta, donde por último, se busca resaltar la personalidad de la pieza.

Cuando se trata de letras sencillas, generalmente esta es la fase donde se pone el último corte que da forma final a la letra. Conocido como "out line" este corte aun puede ser resaltado con efectos de brillos o volumen o demás efectos visuales. Esta línea o grupo de líneas, son la forma o idea principal. En gran medida, son de mayor responsabilidad que los trazos o los rellenos ya que de no ejecutarlas debidamente se podría dañar partes ya terminadas si no se trata de letras complejas llenas de textura, es en esta fase cuando se trabajan las texturas sobre los rellenos sólidos.

Las líneas de contorno son si no hay brillos o adornos, el punto final, el límite que encierra al estilo de la pieza.

Pintar por medio de cortes de capas sobre capas permite un modo de obtener detalles dependiendo de los espacios previamente pintados y no dependiendo de la calidad de la línea producida por el aerosol.

Esta forma de pintar combinado con difuminar la pintura es el modo de pintar y lograr las imágenes tan variadas que existen en el graffiti contemporáneo.

Conclusiones.

Este trabajo no pretende dar un veredicto absoluto sobre la definición del arte, tampoco en una investigación tan breve puede pretenderse una disertación profunda – que evidentemente hace falta- sobre esta forma de lenguaje estético, ya que sus orígenes, su desarrollo o su importancia en la cultura; como se sabe, surgen de una necesidad ancestral de comunicarse. El concepto Graffiti, no es un vocablo que se pueda expresar con una definición precisa, tampoco se trata de una expresión novedosa que a alguien, individualmente, se le ocurrió; el Graffiti es una manifestación artística, se reconozca o no, que se explica y sustenta a sí misma a través del tiempo al igual que cualquier otro quehacer artístico, más en función de lo que provoca en quien lo observa, que por lo que se diga de él.

Aún cuando los orígenes del Graffiti, son tan antiguos como los del hombre primitivo, el cual, también plasmó su realidad en las cavernas que habitaba encontramos en las últimas décadas, un florecimiento cultural semejante a aquel de esta expresión plástica sobre los muros y espacios urbanos que actualmente habita el hombre moderno.

El acto de pintar sobre muros y otras superficies, ha evolucionado convirtiéndose en un movimiento cultural urbano, que sustenta su trascendencia universal en las aperturas que hermanan las inquietudes de los escritores de una manera que es al mismo tiempo pacífica, como llena de energía sin importar los rasgos de las diferencias que como individuos puedan presentar. Este se desarrolla gracias a un lenguaje visual basado en la estilización de la escritura.

Esta novedosa caligrafía sirve para unir a un grupo creciente de artistas dentro de un movimiento cultural eminentemente urbano el cual, permite a los jóvenes y no tan jóvenes expresar su rebeldía ante lo que consideran una injusticia que los limita y pretende paralizar con leyes que no entienden y que los violentan haciéndolos sentir ajenos dentro de la construcción social moderna.

El estilo de cada autor, se relaciona con la escritura de sus iguales, al conectar sus imágenes a la conciencia colectiva; creando así un movimiento uniforme y rítmico dentro de un mundo de imaginación que todos al mismo tiempo reconocen en su dirección. Cuando un joven encuentra en este lenguaje el modo de expresarse, impulsará su cultura como agradecimiento y señal de pertenencia. Conocer los modos de codificación de esta caligrafía solo es posible si se involucra con la trascendencia de este lenguaje. El Graffiti es un medio para que el joven logre encontrar tranquilidad e identidad en sus propias creaciones. Es a menudo un escalón en la carrera de muchos jóvenes que incursionan en profesiones creativas o artísticas.

Graffiti son todas las manifestaciones pictóricas realizadas sobre superficies urbanas, las cuales son utilizadas y reutilizadas con colores y formas estridentes, tantas y cuantas veces sea posible, con el propósito de que sea observado por el mayor número de personas. Las características de estas expresiones, a menudo son redefinidas por los propios escritores de la colectividad. Los escritores, rompen límites, se confrontan y se trascienden a sí mismos en la medida que crecen en su quehacer artístico. Así, se demuestra que los lazos que los unen son de un carácter mucho más abierto, profundo y abstracto que las reglas formales estereotipadas que usan los escritores incipientes, mismas que toman, equivocadamente, como prototipo del fenómeno Graffiti los medios masivos de comunicación.

El tema Graffiti, es de gran polémica, existen posturas totalmente opuestas ante este fenómeno: mientras para algunos es una disciplina artística; para otros, es oficio de vagos y, al mismo tiempo que se le censura como una manifestación perseguida, cuál si fuera un crimen al que se debe combatir con todo el peso de la ley; por otra parte, se dice que es una forma de expresarse libremente y que ofrece tanto a quienes lo practican como a quienes lo observan diferentes y novedosas ventanas para descubrir las inquietudes de un mundo caótico que se modifica y rediseña a cada instante.

En la opinión de los escritores de graffiti, su trabajo, evoluciona con tal velocidad, porque así lo exige su momento histórico. El escritor trasciende no sólo los límites de la ley; sino los del tiempo y del espacio porque su misión es darle vida color y movimiento a todo lo que pueda y que esté muerto.

Gracias a su conciencia colectiva, a la libertad que representa, y la necesidad que existe por autenticarse, el graffiti es una expresión que ha sobrevivido a pesar del tiempo y las medidas tomadas en su contra. Por ser un movimiento estético que ha desarrollado su propio lenguaje de un modo ascendente desde tiempo inmemorial y que ha conquistando su más alta expresión de manera consciente en las últimas décadas; esta tesis defiende la postura de que debe reconocerse al Graffiti con una importancia equivalente a la de un movimiento pictórico dentro de la historia del arte y la cultura urbana contemporánea, por ello, antes más valdría apoyarlo que combatirlo.

Referencias:

Castleman, Craig. «Los Graffiti». Madrid, España: Hermann Blume, 1987.

Traducción de Castleman, Craig. "Getting Up: Subway Graffiti in New York" New York. New York: The Massachusetts Institute of Technology, 1982.

Chalfant, Henry and James Prigoff. "Spraycan Art." New York, New York: Thames & Hudson Inc. 1994.

Walsh, Michael. "Graffito". Berkeley, California. North Atlantic Books. 1996.

Dorrian, Mike, Blackshaw, Ric. Farrelly, Liz. "Scrawl: Dirty graphics & strange characters." Booth-Clibborn Editions

Chalfant, Henry and Cooper, Martha. "Subway Art." New York. New York: Henry Holt & Co, publisher. ISBN 0-8050-0678-8 1984, 1995.

Cooper, Martha and Joseph Sciorra. "R.I.P.: Memorial Wall Art". New York: Henry Holt and Company. 1994.

Hager, Steven. "Hip Hop - The illustrated history of Break Dancing, Rap Music, and Graffiti." St. Martin's Press. 1984.

Nabi, Adrian. "Backjumps Sketch Book." 1996. Paperback, in English. B/W and some color sketches. Sushu Pariser Strasse, Berlin

Germany

"Big Time. The magazine of Urban Art and Expression." Keys to success productions. L.A. California.
Vol. 1 # 1,3,4,5.

"Brain Damage. International Graffiti and Art Magazine".
Warszawa Poland.# 4,6.

"Backjumps. Aerosol Culture and more". Berli Germany. # 8, 13, 15.

"Aerosoul Magazine" Riehen Switzerland # 6,8.

"HIP HOP Tribe Magazine" Milano Italy. # 13.

"Fat Cap Magazine". NY. NY. The New yor Issues # 1,2.

"Clandestilo" México D.F. # 1

"Third Degree Magazine" Notario Canadá # 2,3.

"Scribble" Cincinnati Ohio USA. # 12, 13, 14.

"The Vapors". Miami, Fl. USA. # 1.

Muy importante para la escena del graffiti mundial ha sido todo el trabajo que ha hecho Susan Farrell en Arterimes definitivamente el mejor punto para empezar la búsqueda de graffiti en la red.

<http://www.graffiti.org>.

Agradezco a mis Padres Máu y David, por mi vida, por todo en ella y muy por encima de todo, les agradezco por mi hermana Bernice. A ella le agradezco el simple hecho de existir y por su personalidad tan sencilla y bella. Sin ustedes no solo no existiría este proyecto. Yo no sería quien disfruto tanto ser

Agradezco a todos aquellos que hicieron posible este proyecto. Una vez más padres, pero en los quehaceres académicos están:

Agradezco a mi director, mi estimado tío, Jorge Álvarez, por creer en el proyecto desde el principio, muchas gracias.

Agradezco a mi director Jorge Chazy por brindarme confianza y apoyarme en mi propia percepción.

Agradezco a mi vocal, Luis Aragón por enseñarme que la teoría en el arte no es del diablo.

Agradezco al profesor Víctor Miravé por remarcar la importancia de la relación entre las imágenes y el texto.

Agradezco al profesor José Miguel Casariva por haberme esforzado y entregarme la mejor tesis como me fuera posible.

Muy especialmente agradezco a mi correctora de estilo Angeles Solano por entenderme y ayudarme a expresarme con tanta claridad.

Agradezco a mi crew, especialmente a mi hermano Mosco, por todo su apoyo con tantas imágenes. Felicidades por tu pequeña Sasha. un abrazo especial a Ben Frank, Bise, Joker HUU, Mac, Six, Agress, Mime, Eka por compartir conmigo su pasión por los muros tatuados.

Agradezco a por acompañarme durante tanto años y soportarme todo este año a Cesar, Bety y toda la familia Zurita Hernández.

Por soportarme por todavía más tiempo, muy especialmente agradezco a José Luis y la familia Rojas Pacheco.

Muy cariñosamente agradezco a Dany y la familia Figueroa Quiroz por brindarme todo tanto apoyo y cariño y por momentos que siempre atesoraré.

Agradezco a todos los que me ayudaron en el proyecto. Alid Durán, Miguel A. y Alex Pérez, David Capetillo, Mi querido hermano Elson, mi querida Carmelita, Thelma Segui, a mis hermanitos Dorian, Jade, Bahb y Pat.

Muchas gracias a todos mis amigos, son tantos a los que quisiera mencionar, que con la pena de olvidar a alguien, no lo haré. Se que en el fondo saben a quienes me refiero.

Obviamente dedico esto a la banda Winer del DF., del gaticho y de todo el mundo por ustedes existe esto que hoy defendiendo, y como ustedes lo defendieron para que florezca.

Jorge David Terrell Martínez.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN